

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN: Análisis del diseño gráfico en las portadas de los álbumes del género rock guatemalteco. ESTRATEGIA:
Desarrollo de imagen y material promocional para el festival del 5to. Aniversario de esQuisses.

PROYECTO DE GRADO

FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ MEJÍA
CARNET 24157-12

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2017
CAMPUS CENTRAL

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO

INVESTIGACIÓN: Análisis del diseño gráfico en las portadas de los álbumes del género rock guatemalteco. ESTRATEGIA: Desarrollo de imagen y material promocional para el festival del 5to. Aniversario de esQuisses.

PROYECTO DE GRADO

TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y DISEÑO

POR
FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ MEJÍA

PREVIO A CONFERÍRSELE

EL TÍTULO DE DISEÑADOR GRÁFICO EN EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, SEPTIEMBRE DE 2017
CAMPUS CENTRAL

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. MARCO TULIO MARTINEZ SALAZAR, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

DECANO: MGTR. CRISTIÁN AUGUSTO VELA AQUINO
VICEDECANO: MGTR. ROBERTO DE JESUS SOLARES MENDEZ
SECRETARIA: MGTR. EVA YOLANDA OSORIO SANCHEZ DE LOPEZ
DIRECTOR DE CARRERA: MGTR. GUSTAVO ADOLFO ORTIZ PERDOMO

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN

LIC. JACQUELINE ADRIANA NÁJERA VÁLDEZ

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN

LIC. ALEJANDRO ALFREDO AZURDIA CRUZ
LIC. JUAN MANUEL MONROY GOMEZ
LIC. MARYSOL DÁVILA ILLESCAS

CARTA DE ASESORES



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

Facultad de Arquitectura y Diseño
Departamento de Diseño Gráfico
Teléfono: (502) 2426 2626 ext. 2428
Fax: (502) 2426 2626 ext. 2429
Campus Central, Vista Hermosa III, Zona 16
Guatemala, Ciudad. 01016

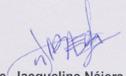
Reg. No. DG.063-2017

Departamento de Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Diseño a los veintidós días del mes de mayo
de dos mil diecisiete.

Por este medio hacemos constar que el(la) estudiante **RODRÍGUEZ MEJÍA, FRANCISCO JOSE**, con carné **2415712**, cumplió con los requerimientos del curso de Elaboración de Portafolio Académico. Aprobando las tres áreas correspondientes.

Por lo que puede solicitar el trámite respectivo para la Defensa Privada de Portafolio Académico, previo a optar el grado académico de Licenciado(a).


Mgtr. Rosario Muñoz
Asesor Proyecto de Investigación


Lic. Jacqueline Najera
Asesor Proyecto Digital


Lic. Jorge Morales
Asesor Proyecto de Estrategia

CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA IMPRESIÓN



FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
No. 031086-2017

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Proyecto de Grado del estudiante FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ MEJÍA, Carnet 24157-12 en la carrera LICENCIATURA EN DISEÑO GRÁFICO, del Campus Central, que consta en el Acta No. 03107-2017 de fecha 11 de julio de 2017, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

INVESTIGACIÓN: Análisis del diseño gráfico en las portadas de los álbumes del género rock guatemalteco. ESTRATEGIA: Desarrollo de imagen y material promocional para el festival del 5to. Aniversario de esQuisses.

Previo a conferírsele el título de DISEÑADOR GRÁFICO en el grado académico de LICENCIADO.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 19 días del mes de septiembre del año 2017.



MGTR. EVA YOLANDA OSORIO SANCHEZ DE LOPEZ, SECRETARIA
ARQUITECTURA Y DISEÑO
Universidad Rafael Landívar

ADRADECIMIENTOS

Gracias a Dios, a mis padres y familia por darme la fuerza y motivación necesaria para seguir adelante en los momentos más difíciles de la carrera.

Agradezco a mis catedráticos y todo el personal de la Universidad Rafael Landívar por proporcionar un espacio de educación superior que inspira a la creatividad y el desarrollo personal.

A mis amigos y compañeros, especialmente a los que me brindaron su amistad y siempre dibujaron una sonrisa en mi rostro (ustedes saben quienes son).

Por último, quisiera agradecer a mi novia por ser mi copiloto en este viaje que llamamos vida.

- Francisco (Pancho)

ÍNDICE

1	Resumen	27	Tipografía
2	1. Introducción	29	Semiótica del color
3	2. Planteamiento del problema	33	Imagen y fotografía
5	3. Objetivos de investigación	36	Estilos y tendencias en el diseño de portadas
6	4. Metodología	46	5.3 Historia del rock en Guatemala
6	4.1 Sujetos de estudio	53	5.4 Experiencia del diseñador Storm Thorgerson en diseño de portadas discográficas
7	4.2 Objetos de estudio	57	6. Descripción de resultados
19	4.3 Instrumentos	57	6.1 Entrevistas
20	4.4 Procedimiento	70	6.2 Guías de observación
22	5. Contenido teórico y experiencias desde diseño	112	7. Interpretación y síntesis
22	5.1 Portada del álbum discográfico y su historia	135	8. Conclusiones
24	5.2 El diseño gráfico en la industria de la música	139	9. Recomendaciones
		140	10. Referencias
		143	11. Anexos

RESUMEN

El género *rock* se identifica a nivel mundial como un movimiento que posee un ritmo enérgico que manifiesta una actitud provocativa, rebelde y antiautoritaria. A mediados de la década de los años 70 en Guatemala, este género se convirtió en una plataforma para expresar la libertad de pensamiento, la unión juvenil, el respeto y la paz. Desde sus inicios, se evidenciaron estos sentimientos en el valor comunicativo de las portadas discográficas, por lo que el presente trabajo de investigación trata sobre la utilización de los estilos, tendencias y recursos visuales que comunican estos mensajes de una forma más eficiente. Tras haber obtenido la información investigada se establece un nuevo aporte al diseño gráfico y sus materias de estudio.

INTRODUCCIÓN

La comunicación visual se utiliza en imágenes que permiten proyectar conceptos específicos en la mente de las personas.

Las portadas de álbumes discográficos hacen uso de los principios más básicos del diseño gráfico y dependen de su funcionalidad para connotar de mejor forma sus mensajes e ideas. En Guatemala existen numerosos materiales discográficos que evidencian la comunicación visual a través del uso de recursos visuales de comunicación, tendencias, estilos artísticos y gráficos.

Desde sus inicios, el rock guatemalteco surgió como un movimiento de libertad expresiva. Estas ideas se reforzaron en los diseños de sus álbumes discográficos y continúan hasta la fecha, haciendo uso de los recursos visuales para presentar una comunicación visual efectiva que les permita darse a conocer con la audiencia.

Por estas razones se escogió este tema para investigarlo, y analizar la utilización y funcionalidad de los recursos visuales, estilos y tendencias que están presentes en las portadas de álbumes de rock guatemalteco.

El propósito de esta investigación es describir y analizar el uso y funcionalidad de los recursos visuales, estilos y tendencias que están presentes en las portadas de álbumes de rock guatemalteco desde los años 70 hasta la actualidad (2017). Se tomó como referencia a sujetos y objetos de estudio para recopilar información por medio de entrevistas y evaluar el uso de los recursos visuales y su función principal en el mensaje por medio de guías de observación. Este trabajo investigativo servirá como aporte al diseño gráfico al responder a los objetivos en el desarrollo del mismo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El rock en Guatemala tiene una historia irregular que ha sido marcada por acontecimientos socioculturales de gran impacto, desde los tiempos de dictaduras, revoluciones, hasta la firma de la paz, los derechos humanos y la libre expresión. Son estos hechos históricos los que han ido formando la imagen de la música rock guatemalteca, a través del uso de estilos y tendencias artísticas de épocas específicas.

Hasta el momento, la historia del Rock en Guatemala puede dividirse en cuatro etapas. La primera alcanza su apogeo en la década de los 70 (aunque hay rasgos de su origen en la década anterior). Según Alvarado (2002), bandas como Santa Fe, S.O.S, Siglo XX, Caballo Loco y Plástico Pesado fueron los primeros en lanzar materiales fonográficos, siendo también los primeros exponentes en darle una imagen visual al rock nacional. En esa época se denotaban estilos de psicodelia, referencias de *Arts and Crafts* y Art Nouveau; mientras que en el 2015, bandas como Bohemia Suburbana y El Clubo, presentaron portadas más minimalistas con rasgos de futurismo.

Es así como a lo largo de estas cuatro etapas (años 70, 80, 90 y 00-10) se pueden identificar los recursos visuales que se presentan para la promoción de estas bandas y su música, donde la portada del álbum es un formato que ha ido evolucionando según las exigencias del mercado.

Hoy en día, los diseñadores deben tomar en cuenta que el arte de la portada de un álbum de música, en su mayoría, se visualiza a través de teléfonos móviles y/o computadoras; mientras que en los años 80, bandas como *Alux Nahual* debían de diseñar para formatos de vinilo y/o cassette. Si algo ha persistido en cada una de estas etapas es que las portadas de rock siempre han llamado la atención de los seguidores a través de sus diseños.

Mientras que ya existe material que analiza las portadas de los álbumes de rock en el mundo occidental, son escasos los estudios sobre el rock guatemalteco y su imagen visual. Identificar estos estilos y tendencias, en contexto con la historia del país, puede servir para dar soporte a la explicación de la historia de Guatemala, específicamente en el ámbito de la música, el diseño y el arte.

Todo esto lleva a plantear las siguientes interrogantes:

- ¿Cuáles son estas tendencias artísticas y visuales identificables en las portadas de los álbumes de *rock* en Guatemala?
- ¿Cómo es el mensaje visual en cada una de estas etapas, tomando en cuenta la funcionalidad de estas piezas a través del diseño gráfico?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Evidenciar el uso de estilos gráficos y tendencias artísticas de los años 70 hasta la actualidad, presentes en las portadas de los álbumes de rock en Guatemala.

Analizar la funcionalidad de los recursos visuales en el diseño de portadas de álbumes de rock en Guatemala desde los años 70 hasta la actualidad, y que a la vez, permiten transmitir la personalidad del artista o grupo.

METODOLOGÍA

La selección de los objetos de estudio se realizó por ámbito, siendo los informantes expertos en el campo del diseño de portadas de álbumes de rock guatemalteco.

Sujetos de estudio

Óscar Conde

Artista guatemalteco, compositor, miembro de la banda *Alux Nahual* e ilustrador. Se le acreditan los diseños de las portadas de *Colección oro puro (70's)* y *Alto al fuego (80's)*, evidenciando su influencia en el diseño de portadas en dos décadas distintas. Incorporó diferentes técnicas de ilustración y las herramientas de diseño de la época para comunicar un mensaje específico en cada uno de ellas.

Conde ha colaborado también gráficamente en innumerables lanzamientos discográficos dentro y fuera del género Rock guatemalteco, algunos de sus diseños formaron parte de discos exitosos como *Socaribe (1988)* del *Grupo Rana*. Su influencia y experiencia en el arte musical y visual le han permitido trascender generaciones. El álbum *Alto al fuego (1987)*, por ejemplo, sigue

siendo considerado uno de los álbumes más importantes del rock en Guatemala, en cuestiones de impacto social e histórico, así como en número de ventas y popularidad.

Dada su experiencia, Óscar Conde puede apoyar a identificar y comprender de mejor forma el uso de las tendencias y estilos que se reflejaban en la década de los años 70 y 80 en el rock guatemalteco. También puede aportar compartiendo su experiencia en la utilización de herramientas visuales para la comercialización de formatos LP.

Juan Aguirre

Diseñador gráfico, ilustrador y músico guatemalteco que ha formado parte de la escena de rock guatemalteca desde la década de los 90. Es vocalista y líder de la banda *Razones de Cambio* y ha tenido una carrera exitosa como músico y diseñador para su banda y otros artistas nacionales. Sus diseños de portadas presentan creativos soportes y ha utilizado distintas herramientas de diseño e impresión, como en el disco *En vivo en la bode*, que incorpora un diseño troquelado en su portada.

La experiencia de Juan Aguirre es importante para dar a conocer los distintos tipos de soporte e impresión que surgieron con el formato CD e identificar las tendencias y estilos que se reflejaban en la década de los años 90 y principios de los 00. Así como la importancia de los elementos visuales y su función de connotar el estilo o ideología rock del artista.

César Girón

Ilustrador, animador y diseñador de personajes guatemalteco con más de 7 años de experiencia en animación digital web para series animadas. Ha trabajado el diseño de portadas para bandas como *Los Mojarras* y *Los Tiros*, y sus diseños se caracterizan por presentar escenas cómicas y caricaturas de personajes ilustrados digitalmente.

El aporte de Girón es importante para comprender la relación de las nuevas tendencias digitales con el estilo del artista. También dará soporte para definir el papel del diseñador gráfico en el diseño de portadas de rock.

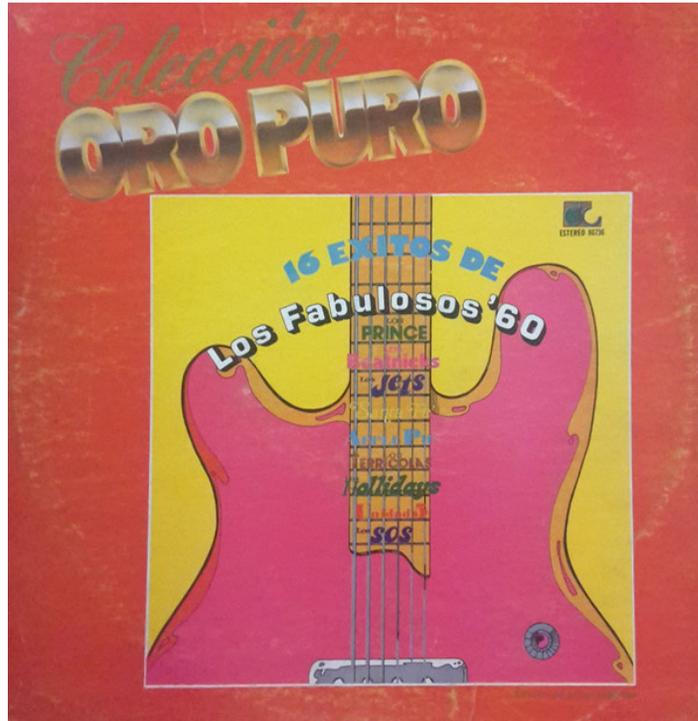
Objetos de estudio

En los objetos de estudio se tomaron como referencia portadas de álbumes de rock guatemalteco durante las cuatro etapas principales: años 70, 80, 90 y 00-10. Se analizó un total de 20 portadas discográficas.

En Guatemala, el número de materiales discográficos de rock ha ido incrementando exponencialmente a lo largo de estas cuatro etapas. Por esta razón, se tomó la decisión de incrementar por etapa el número de objetos de estudio.

Los objetos de estudio se eligieron por su relevancia histórica. En su mayoría, estas portadas han identificado materiales discográficos que han sido exitosos en el mercado de música nacional.

Años 70 (dos portadas)



Colección oro puro - Varios artistas (S.O.S., Santa fe, Apple Pie, entre otros)
Diseño por Óscar Conde
Año (1974)

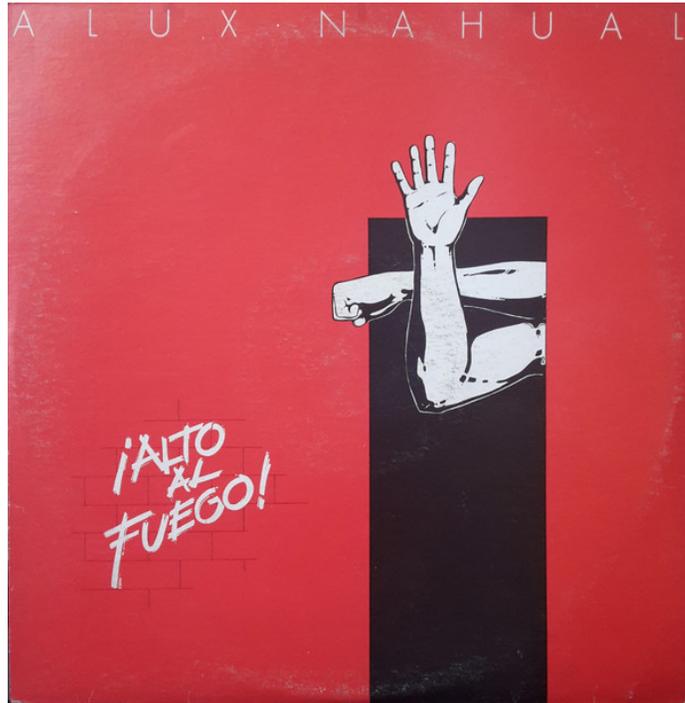
Fuente: <https://www.discogs.com/es/Colecci%C3%B3n-ORO-PURO-16-%C3%89xitos-de-Los-Fabulosos-60/release/8770106>



Comanche - Grupo Comanche
Diseño no acreditado
Año (1973)

Fuente: <https://www.discogs.com/es/Grupo%3n-Comanche/release/87701076>

Años 80 (tres portadas)



Alto al fuego - Alux Nahual
Diseño por Óscar Conde
Año (1987)

Fuente: <https://www.discogs.com/es/Alux-Nahual-Alto-Al-Fuego-0/release/>



Tiempos raros - XS
Diseño por César García (iDEMM Publicidad)
Año (1988)

Fuente: <https://www.discogs.com/es/XS-Tiempos-raros/release/>



Los guerreros del metal - Guerreros del Metal
Diseño no acreditado
Año (1988)

Fuente: <http://nahualoscuro.blogspot.com/2007/10/discografia-de-guerreros-del-metal.html>

Años 90 (cuatro portadas)



Sombras en el jardín - Bohemia Suburbana
Diseño por Giovanni Pinzón
Año (1993)

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Sombras_en_el_jard%C3%ADn



Libertad de expresión ya - Varios artistas
(Bohemia Suburbana, LaTona, Fábulas y más)
Diseño por Primera Generación Records
Año (1995)

Fuente: <http://www.prensalibre.com/hemeroteca/a-21-aos-de-libertad-de-expresion-ya>



Mil palabras con sus dientes - Bohemia Suburbana
Diseño por Giovanni Pinzón
Año (1996)

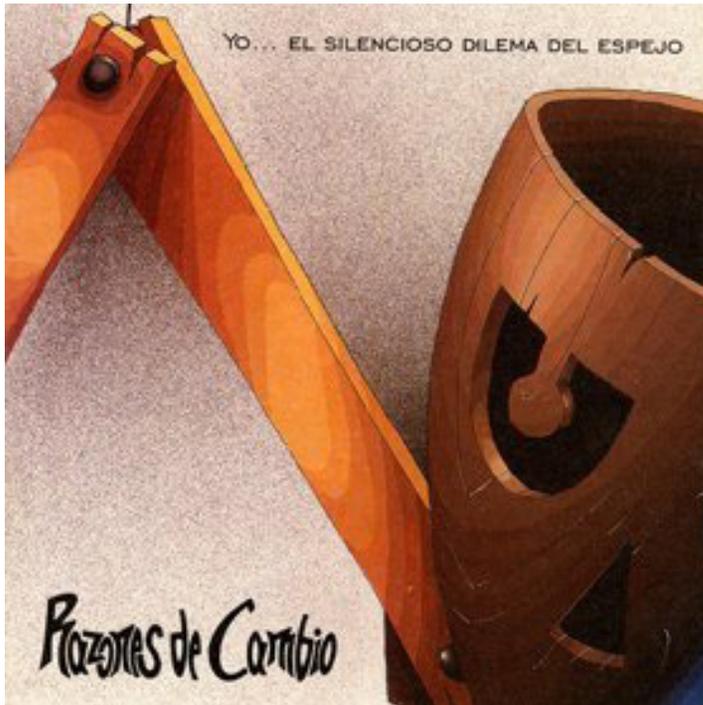
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Palabras_con_sus_dientes



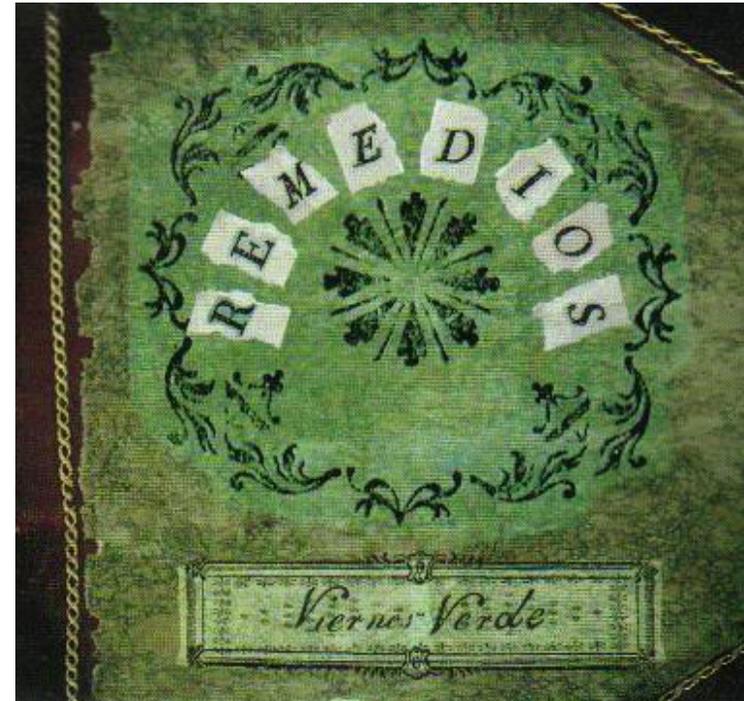
Paquetecuetes - Malacates trébol shop
Diseño por Luis Villacinda
Año (1999)

Fuente: <http://guatemalamusic1.blogspot.com/2014/01/discografia-completa-malacates-trebol.html>

Años 00 (cinco portadas)



Yo... el silencioso dilema del espejo - Razones de Cambio
Diseño por Juan Aguirre
Año (2000)



Remedios para el alma - Viernes Verde
Diseño por Claudia Armas
Año (2001)

<http://rockchapinretro.blogspot.com/2007/09/razones-de-cambio-yo-y-el-silencioso.html>

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Remedios_Para_el_Alma/



Aurora - Razones de Cambio
Diseño por Juan Aguirre
Año (2005)

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Razones_de_cambio_aurora



Presente: rumba, rock, reggae -
Iguanamanga
Diseño no acreditado
Año (2001)

Fuente: <https://www.cdbaby.com/cd/iguanamanga1>



Bendita desgracia - El Clubo
Diseño por Juan Aguirre
Año (2000)

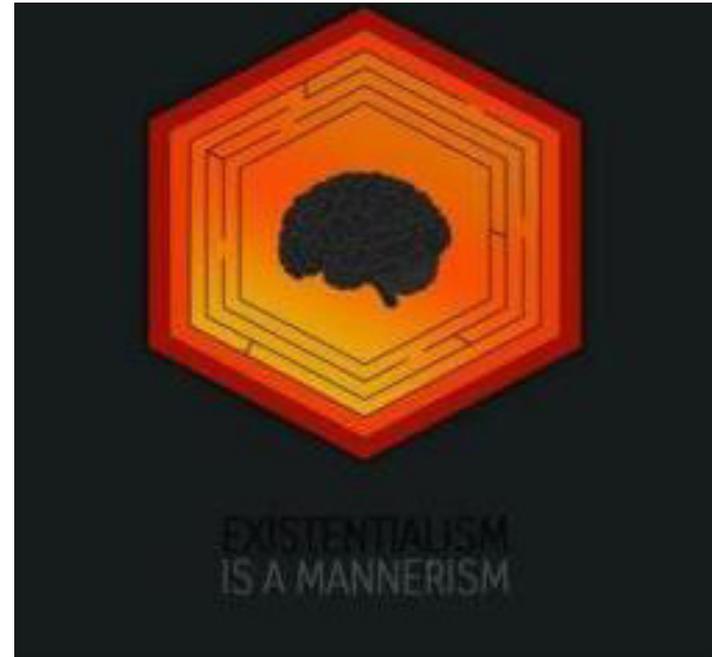
Fuente: <http://www.taringa.net/comunidades/chapines/79893/Bendita-Desgracia---El-Clubo.html>

Años 10 (seis portadas)



Quak! EP - Hot Sugar Mama
Diseño por Maryluz Andrade
Año (2010)

Fuente: <https://www.amazon.com/Quak-EP-Hot-Sugar-Mama/dp/BooEEOHQ>



Existentialism is a mannerism - Woodser
Diseño por Óscar Donado
Año (2011)

Fuente: <https://www.amazon.com/Existentialism-Mannerism-Woodser/dp/B01CQFLQLI>



Soapbox Vol.1 - Soapbox
Diseño por Rodrigo Rosales
Año (2013)

Fuente: <https://itunes.apple.com/gt/album/soapbox-vol.1/id845338665>



*Expertos en ca***la* - Los Tiros
Diseño por César Girón
Año (2015)

Fuente: <https://lostiros.bandcamp.com/album/expertos-en-cagarla>



Todo lo que digo está mal - Easy Easy
Diseño por Decontrol Studio
Año (2015)

Fuente: <https://www.behance.net/gallery/27040939/Easy-Easy-Todo-lo-que-te-digo-esta-mal>



Aniemígenal - Oricalkos
Diseño por Alfonso Asturias
Año (2016)

Fuente: <https://orickos.bandcamp.com/releases>

Instrumentos

Para conocer los sujetos de estudio como parte del proceso de investigación, con el propósito de profundizar, extraer información necesaria y brindar datos se construyeron y se realizaron instrumentos para cada sujeto, enfocándose en sus experiencias y conocimientos.

Guía de entrevista

El instrumento (anexo 1) consistió en una serie de 10 preguntas abiertas, en forma de entrevista a Oscar Conde, a través de la cual se pudo profundizar sobre los estilos gráficos y las tendencias utilizadas en los años 70 y 80.

Guía de entrevista

Dirigido a Juan Aguirre, (anexo 2) se plantearon 10 preguntas abiertas en donde se realizaron las cuestionantes acerca de la ilustración y los conceptos visuales en los álbumes discográficos

Guía de entrevista

El instrumento (anexo 3) planteó 10 preguntas abiertas, en forma de entrevista a César Girón, a través de la cual se obtuvo información sobre los estilos gráficos actuales y las tendencias en las portadas de álbumes guatemaltecos de rock.

Guía de observación

Se realizó una guía de observación (anexo 4) con 10 preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas que concuerdan con los objetivos planteados. El instrumento posee preguntas que permitieron analizar los estilos gráficos, tendencias, utilización de recursos visuales y su funcionalidad en las portadas de álbumes guatemaltecos de rock.

Procedimiento

1. Selección del tema:

Se realizó una lista de posibles temas a investigar bajo el contexto de diseño, se evaluaron conforme a accesibilidad, tiempos e información y se descartaron los temas que podrían tener inconvenientes, el tema parte también de una materia afín que llame la atención y genere interés por parte del investigador, como tema final se seleccionó “Análisis del diseño gráfico en las portadas de álbumes de rock guatemalteco”.

2. Planteamiento del problema:

Luego de haber seleccionado el tema de investigación se tomó la idea general del tema a desarrollar y el área de diseño, se consultaron fuentes para ver la relevancia del tema describiendo el planteamiento del problema; en donde surgen interrogantes para la realización y el enfoque específico de la investigación.

3. Objetivos de la investigación:

Con base en las interrogantes que surgieron se plantearon dos objetivos de investigación para buscar soluciones al problema planteado y fueron la base para el desarrollo de la investigación formando parte de la metodología.

4. Sujetos de estudio:

Se contactó a personas especializadas y expertos en el tema siendo uno de ellos el diseñador Óscar Conde, responsable de varias portadas en los años 70 y 80. Para reforzar temas de ilustración y concepto visual se contactó a los diseñadores Juan Aguirre y César Girón para dar soporte a la información y resolver puntos específicos de la investigación.

5. Objetos de estudio:

Se establecieron los objetos de estudio, elegidos a partir de su relevancia histórica en las cuatro etapas principales del rock guatemalteco: años 70, 80, 90 y 00-10.

6. Contenido teórico y experiencias de diseño:

Se hizo una lista de temas de interés para recopilar información relevante, basándose principalmente en fuentes bibliográficas y electrónicas. Se utilizaron también referencias gráficas de apoyo que sirvieron para responder a las interrogantes y los objetivos planteados anteriormente.

7. Elaboración de Instrumentos:

Se desarrollaron instrumentos para los sujetos de estudio los cuales fueron tres guías de entrevista y una guía de observación de piezas con los cuales se recopiló información relevante para la investigación.

8. Descripción de resultados:

Se realizó la descripción de resultados luego de haber entrevistado a los sujetos de estudio, tomando en cuenta toda la información recabada, resaltando la información específica y relevante.

9. Interpretación y síntesis:

Con lo investigado en el contenido teórico y los resultados de las entrevistas se hizo la interpretación y síntesis. Se confrontaron las interrogantes y los objetivos planteados de la investigación con el contenido teórico, las experiencias desde diseño, la explicación de resultados y el punto de vista del investigador.

10. Conclusiones y recomendaciones:

Se redactaron las conclusiones y las recomendaciones respondiendo a los objetivos de la investigación.

11. Referencias:

Se recopilaron las referencias bibliográficas y electrónicas utilizadas y se enlistaron según la normativa APA.

12. Anexos:

Se adjuntaron los instrumentos utilizados y otros documentos que sirvieron de apoyo y que fueron útiles en el proceso de la investigación.

13. Introducción, resumen e índice

En la introducción se presenta el tema de la investigación: Análisis del diseño gráfico en las portadas de álbumes del género rock guatemalteco. Se hizo un resumen breve con base en el proceso y resultados obtenidos de la investigación y se elaboró un índice en donde se enlistaron los puntos que conforman el tema de investigación, para ubicar de forma ordenada al lector.

14. Preparación del documento

Se diagramó el documento final con las especificaciones técnicas correspondientes, se hicieron las portadas, la diagramación del documento y se colocó la información de forma ordenada y concisa.

CONTENIDO TEÓRICO Y EXPERIENCIAS DESDE DISEÑO

1. Portada del álbum discográfico y su historia

Barnicoat (1995), explica que el arte de portada en el álbum discográfico está conformado por una ilustración, fotografía o conjunto de elementos visuales que identifican a un grupo determinado de canciones de uno o más artistas. Su función es primordialmente comercial y puede llegar a tener un carácter ascético y estar directamente relacionado con el artista o una idea en específico.

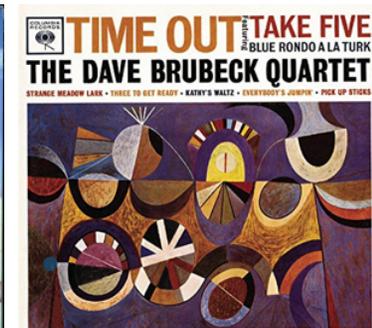
El diseño de portada se estandarizó en la década de los años 50 con la llegada al mercado del formato LP (del inglés *Long Playing Vinyl Discs*). Coloridos cuadros de 12 pulgadas remplazaron al predecesor del LP, el disco de 78 rpm. En su momento, este formato no llegó a explotar el potencial de la portada. Una de las principales razones puede deberse a que la idea de hacer un álbum de canciones con una temática específica, no fue concebida hasta mediados de los años 50 por artistas como Frank Sinatra. En 1958 su disco *"Come Fly With Us"* fue lanzado con una

portada ilustrada del artista haciendo una invitación rodeado de aviones. Esta fue patrocinada por una aerolínea, abriendo todo un mundo de posibilidades comerciales a través de este nuevo formato. Fue en esta misma década que las compañías discográficas de *jazz* experimentaron con las nuevas posibilidades de promoción que ofrecía el diseño de portada. El modernismo cool de la música se vio impecablemente representado por los exóticos diseños que lo acompañaron.



Frank Sinatra - *Come Fly With Us*
(1958)

Fuente: <https://www.amazon.es/Come-Fly-Me-Frank-Sinatra/dp>



Dave Brubeck Quartet - *Time out take five*
(1959)

Fuente: <https://www.amazon.es/Time-Out-Dave-Brubeck-Quartet/>

Para la década de los años 60 el diseño de portada de álbum alcanzó su época de oro. Evidentemente, la portada de “*Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band*” de la banda The Beatles motivo a que las portadas fueran más allá. De pronto estas portadas eran manifestaciones culturales y en algunas ocasiones, se consideraban poco ortodoxas. En 1966 artistas como Andy Warhol se unieron al diseño de portada de álbumes discográficos. Su trabajo más reconocido fue el álbum debut de la banda The Velvet Underground. Por los siguientes años, las portadas de los álbumes fueron como emblemas de identidad, influenciando generaciones en un periodo de intensa creatividad.

En 1983 se lanzó al mercado un nuevo formato para promocionar el álbum discográfico. El formato CD cambió las reglas del juego para los diseñadores que debían acostumbrarse a un cuadro de tan solo cinco pulgadas, reduciendo el canvas para la portada a la mitad del tamaño. La industria de la música comercializó previos lanzamientos, teniendo que adaptar los diseños para formatos LP a la medida del CD. A pesar de los avances tecnológicos, el formato CD superó en ventas al formato *MiniDisc* y *Cassette*. Los diseñadores se adaptaron a las nuevas tendencias del mercado y la imaginación nunca se detuvo. El nuevo formato fue testigo de portadas icónicas como la del álbum “*Nevermind*” de la banda de



The Beatles - Sgt. peppers lonely hearts club band (1967)



The Velvet Underground - The velvet underground and nico (1967)

Fuente: <http://www.listal.com/list/favorite-album-covers-1960s-stephen-krz>

grunge Nirvana. Es difícil imaginar este álbum sin visualizar al bebé debajo del agua pescando un billete. Incluso, la época del CD ha traído consigo innovadoras ideas de diseño a través de programas computarizados. Bandas como Gorillaz, The White Stripes o Arctic Monkeys han presentado renders 3D, caricaturas, arte urbano y otras nuevas tendencias del arte digital. Actualmente, el hábito de escuchar música ha migrado a las computadoras y celulares y el formato se ha reducido nuevamente a un formato en píxeles más pequeño. El mercado de la música a cambiado y su punto de venta también. Nuevos sitios de reproducción como *Spotify* o *Deezer* ofrecen un catálogo musical infinito. A pesar de esto, las portadas continúan y continuarán fascinando con sus diseños que marcan generaciones en un perfecto matrimonio entre lo visual y lo musical.



Nirvana - Nevermind
(1991)

Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Nevermind>

2. El diseño gráfico en la industria de la música

El diseño gráfico ha estado unido a la propia industria de la música popular desde los primeros vinilos escasamente adornados de principios del siglo XX a los DVD's musicales casi cien años después. Cada tendencia, estilo, filosofía ha utilizado el diseño como elemento unificador y



Gorillaz - Plastic Beach
(2010)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Plastic_Beach

comunicador. Los cambios, tendencias y formas de entender el mercado han sido determinantes para el desarrollo de esta disciplina. La música es una categoría del diseño gráfico en la que han participado algunos de los mejores diseñadores y fotógrafos de la historia y ha logrado conectar al espectador con el diseño de una manera más emocional, personal, introspectiva y más duradera que otro tipo de piezas de diseño.

La portada de moderna de discos nace en 1939 gracias a Alex Steinweiss, un diseñador de 23 años que propuso a *Columbia* traducir los conceptos musicales en elementos gráficos. Steinweiss también inventó el empaque de cartón para proteger los discos LP que todavía se utiliza actualmente. Sus primeras portadas y diseños fueron efectivos con un estilo alegre, basado en la ilustración y siguiendo la premisa de traducir de forma visual los contenidos de la música. Creó un movimiento tan importante dentro de la industria que el resto de compañías discográficas detectaron el poder de la imagen y comenzaron a contratar diseñadores gráficos. Los tres diseñadores más importantes de esta época son: Alex Steinweiss, Jim Flora y David Stone Martin. Fueron los pioneros del diseño discográfico, creando la atmósfera perfecta para la explosión del rock en la década siguiente, cambiando la industria musical para siempre. Otros estilos como el *Blues* y *Jazz* generaron su propio lenguaje visual. En esta rama destaca el trabajo de Reid Miles para la compañía discográfica Blue Note.

Sus portadas estaban llenas de tipografía y colores solidos, presentando una visión moderna del diseño, atrevida, demoledora y llena de pasión. De hecho, es considerado como uno de los mejores diseñadores de portadas de la historia.



Rodgers & Hart - Smash song hits
(1938)

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Steinweiss

La experimentación dominó en el diseño de la música en los años sesenta. Tanto en San Francisco, con el colectivo de diseñadores *The Family Dog*, como en Londres o Nueva York, el papel de las portadas cobró una nueva dimensión alejada de la filosofía comercial de los años cincuenta, para pasar a convertirse en un icono artístico.

Para la década siguiente la industria musical creció de nuevo hasta convertirse en un motor de cambios sociales y culturales en occidente. Los grandes conciertos, el fenómeno de los fans y las ventas millonarias, generaron un ambiente en el que los músicos pudieron también experimentar con el diseño y contratar a sus diseñadores y artistas favoritos para la elaboración de sus portadas. Así aparecieron muchas de las portadas más celebres de la historia: *Sgt. Peppers*, *The Velvet Underground*, *London Calling*, *Beaches Brew*, entre otros. La experimentación también se tradujo en un afán por modificar y reinventar los materiales y formatos discográficos, aparecieron discos fabricados con madera, metales, plásticos, hasta arena. La industria evolucionó plenamente consciente de las posibilidades de mercadotecnia de los artistas. Se desarrolló el mercadeo, donde los diseños de las portadas aparecían en carteles, camisetas, pegatinas y otro tipo de materiales promocionales para comercializarse en las multitudinarias giras y tiendas de música.

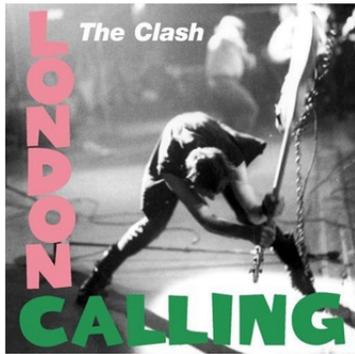


Miles Davis - *Bitches brew*
(1970)

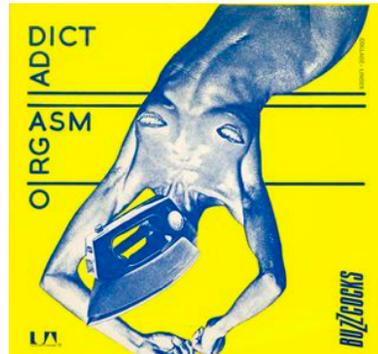
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Bitches_Brew

Los años 70 también fueron testigos del movimiento *Punk*. Este movimiento fue relativamente corto, pero influyó enormemente en las generaciones posteriores de diseñadores gráficos. Incluso, expertos como Aubrey Powell consideran que de hecho, el *Punk* fue más un movimiento de diseño que de música en sí. La filosofía *Punk* se posicionaba en contra del diseño, y gracias a esta aproximación de componer las

cubiertas casi manualmente, se retomaron elementos gráficos más básicos (cuadrados, estrellas, círculos, líneas), en un intento por eliminar todo trazo de comercialización moderna. El resultado es una vuelta a los orígenes del diseño gráfico más racionalista y directo, con influencias de constructivismo ruso (en especial El Lissitzky), al igual que el minimalismo de la escuela holandesa *Dej Stijl* y la alemana *Bauhaus*.



The Clash - London Calling
(1979)



The Clash - London Calling
(1977)

Fuente: <https://www.pastemagazine.com/articles/the-best-new-wave.html>

Actualmente el avance de las nuevas tecnologías, en especial el desarrollo del formato mp3 y la explosión de la red han cambiado la forma de consumir música. En la actualidad el consumo musical se centra en archivos digitales, generalmente guardados en formato mp3 y reproducidos en soportes digitales (*iPods*, *iPhones*, *iPads*, etc.). El objeto físico y la forma en que se escucha música parece desaparecer. Evidentemente, la búsqueda de un nuevo modelo

de negocio se hace indispensable para las propias productoras de música, ya que existe una clara preocupación actual ante el panorama en el mercado. Si bien es cierto que el papel del diseño como elemento visual principal en la industria discográfica está seriamente amenazado, es posible que se produzca una diversificación de los elementos gráficos hacia elementos más de carácter audiovisual. El diseñador irlandés, Shaughn McGrath (diseñador de la banda U2) opina que siempre existirá una necesidad de recibir información visual relacionada con la música, sea de la forma que sea, y que la calidad de los trabajos se comprometerá con lo que el consumidor del siglo XXI demande. De esta forma, el diseño tiene siempre la posibilidad de reivindicar su papel como uno de los valores añadidos más importantes que existen en la industria de la música.

2.1 Tipografía

“La tipografía no es nada más que el arte de descubrir las preferencias visuales y ofrecer la información de manera tan tentadora que el lector no pueda evitar su lectura”. Bliz, Klaten & Mischler (2008, p.50). Por lo tanto, la función principal de la tipografía creativa debe de captar la atención del lector.

Este elemento desempeña un papel fundamental para la comunicación. Es importante que, al igual que otros elementos del diseño, se ligue a la identidad visual del cliente. Generalmente las marcas utilizan una específica para ofrecer la imagen coherente en el mercado.

Una tipografía creativa no significa inventar una nueva, sino que trata de modificar la forma externa y su esquema básico, presentando una apariencia uniforme en términos formales, trazos lineales iguales, grosor de trazos idénticos, etc.

Tomar en cuenta:

- Que todo el contenido sea siempre legible.
- Evaluar la aplicación de tipografía para texto.
- Que no sean de palo para textos largos.

Tipografía en el diseño discográfico

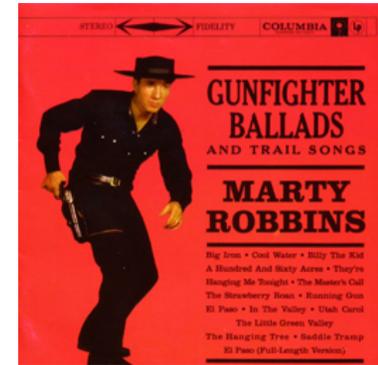
El diseño discográfico ha pasado por diferentes etapas, desde sus comienzos ha generado una gran búsqueda por resaltar la personalidad de cada portada y las tipografías son parte de esta búsqueda, sufriendo un cambio que se adapta a las necesidades de cada época.

Inicios (50-60): en su gran mayoría, las portadas de estos discos seguían los conceptos de diseño de Alex Steweiss. Incluían gráficos llamativos y



Fats Domino - This is Fats (1956)

Fuente: <https://www.discogs.com/es/Fats-Domino-This-Is-Fats/>



Marty Robbins - Gunfighter (1959)

Fuente: <https://www.discogs.com/es/Marty-Robbins-Gunfighter-LP/>

colores vivos, propios de los carteles modernos europeos. Incluidos por la rotulación manual, predominaban las tipografías clásicas y familias egipcias. Es habitual que los textos aparezcan en perspectiva, delimitando de algún modo la ilustración principal.

El auge del LP (60-70): las tipografías bold, con líneas gruesas, elementos decorativos y dobles contornos fueron protagonistas en esta etapa de diseño. Los rotulistas, aerógrafos y tipógrafos, especializados en tipografía, tuvieron gran protagonismo en esta época, al igual que las letras caligráficas con adornos, distorsiones extrañas y psicodélicas. Asimismo, fue una etapa de experimentación, donde se limitó muchas veces la legibilidad a favor de transmitir nuevas sensaciones.



Cream - Disraeli Gears
(1967)



Incredible String Band - Incredible
(1969)

Nuevas tecnologías (80-actualidad): la paulatina introducción de la tecnología a finales de los años 80 genera nuevos métodos y una creciente experimentación. Se buscó un uso expresivo de la tipografía, generando una búsqueda de efectos tridimensionales, futuristas, con efectos de velocidad, sombras y transparencias que han dado a las piezas un carácter contemporáneo.



Afrika Bambaataa - Planet Rock
(1987)



Anderson Paak - Malibu
(2016)

Fuente: <http://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/musica-y-tipografia>

2.2 Semiótica del color

Costa (2003) explica que el color es una propiedad de las cosas del mundo. Un fenómeno luminoso y sensación óptica que incluye significantes diversos en el mundo del diseño. Por lo tanto el color incluye resonancias psicológicas. El carácter semiótico del color abarca la física del color y la producción de significados que participan relativamente en la psicología del color y sus aplicaciones en la comunicación gráfica.

Clasificación funcional de los colores

Las variables del carácter semiótico del color se puede clasificar en tres grupos principales: realista, fantasioso y sígnico.

Estos tres apartados se dividen por sus distintas variables icónicas y sígnicas, relativas a las imágenes.

La semiótica del color se estudia en función de dos componentes: el grado de iconicidad cromática y la psicología del color. La iconicidad cromática es la correspondencia relativa entre el color y la forma con la realidad representada. La psicología del color estudia las connotaciones psicológicas del color.



Fuente: <http://kinkymusic.com/>

En este ejemplo, se puede observar como un mínimo espacio de color puede cobrar mayor importancia dependiendo del color y las formas de su contexto.

El blanco, al igual que el negro pertenecen a la gama de grises. Poseen un valor neutro debido a su ausencia de color. Asimismo su función es presente y potencializa los colores combinados con ellos. Desde el punto de vista psicológico el blanco expresa ideas de paz, pureza y una impresión luminosa de vacío y/o infinito. El negro es el antónimo o la oposición al blanco y por lo tanto simboliza silencio. Es un color sin resonancias que a su vez representa nobleza y elegancia. Como diría Klee (1820), el gris es el “*centro del todo*”. Ocupa el espacio central entre el blanco y el negro. Es un centro neutro y pasivo que simboliza la indecisión y ausencia de energía. Expresa cierta melancolía y duda. El color amarillo es el más luminoso de todos, es ardiente, expansivo y confiere calidez. Es el color de la luz, del sol y del oro, por lo tanto es intenso, estridente, agudo y violento. El anaranjado posee una fuerza muy activa, radiante y explosiva por participar en las evoluciones de amarillo y rojo. Tiene un carácter acogedor, estimulante y positivo. El rojo es vitalidad; es el color de la

sangre, pasión, fuego, y fuerza bruta. Expresa sensualidad, virilidad y energía. Es un color exaltado y a su vez agresivo. Es también un símbolo sexual y erótico. El azul tiene un carácter de profundidad. Es un color frío que suscita una predisposición favorable. El azul tiene una profundidad solemne, confiable y de calma. El morado es el símbolo de la templanza, la reflexión y lucidez. Es un color místico que puede representar la introversión. El verde es el color más tranquilo y sedante. Evoca vegetación, frescura y el mundo natural. Es el color de la calma y no transmite emociones como tristeza o pasión. Suscita esperanza y vida renovada. El rosado simboliza la timidez y el candor. Es un color suave, romántico, fantasioso y delicado. Sugiere ternura, intimidad y tiene connotaciones femeninas.



Fuente: [https://es.wikipedia.org/wiki/Invincible_\(%C3%A1lbum_de_Michael_Jackson\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Invincible_(%C3%A1lbum_de_Michael_Jackson))

En el año 2001 el artista Michael Jackson regresa a la escena musical ofreciendo el álbum *"Invincible"* en distintos colores. Claramente, el color icónico aporta informaciones que una imagen sin color no puede ofrecer. En este ejemplo se puede observar que, la portada que permanece en blanco y negro no altera la forma, mientras que en las otras portadas a color, los pigmentos presentan nuevas posibilidades entre otros.

Cromática realista

En el diseño, el color realista es la manifestación más fiel del esfuerzo para imitar el aspecto que ofrecen las cosas del entorno: representar con exactitud formal y cromática la realidad visible. Por lo tanto, la iconicidad de primer grado es formal.

- El color naturalista: cuando las imágenes se presentan de este modo, los colores son percibidos como el atributo natural de los elementos coloreados.
- El color exaltado: cuando se acentúa la fuerza cromática en las imágenes, el color se aplica en su mayor grado de saturación. Responde a la búsqueda del mayor impacto visual, presenta densidad, pureza cromática y nitidez.

- El color expresionista: el color no es natural ni exagerado. Contribuye a una especie de dramatización de la imagen a su mayor expresividad. Tiene un carácter retórico, donde juega lo cultural y lo psicológico.



Frank Zappa - *Freak Out!*
(1966)



Dr. John - *The night tripper*
(1967)

Fuente: <https://es.pinterest.com/musicstack/60-s-psychedelic-album-cover>

En estas portadas se observa que el color ha sido tratado arbitrariamente al estilo gráfico *"hippie"* y su proliferación de imágenes destinadas principalmente a circuitos del movimiento *underground*, frecuentados por jóvenes y artistas que buscaban soluciones fantasiosas para cambiar el carácter retórico del arte establecido.

Cromática fantasiosa

Es el opuesto a las estrategias naturalista, exaltada y expresionista como variantes del color realista. Lo fantástico se opone a la real por tanto, tiende unas veces a la escena fantástica (ciencia ficción,

contrastes entre el objeto real y su escenario insólito, imágenes que quieren representar el carácter “irreal” de los sueños, etc). Y en ocasiones tiende a valorar la paleta grafica.

- El color imaginario: aparecen los escenarios artificiales que no reproducen la realidad visible, pero conservan su grado relativo de iconicidad. La artificialización de la imagen se corresponde así con la fantasía del color. El color imaginario acentúa el carácter fantástico de una imagen que, aun siendo fantástica, sigue siendo icónica, aunque en menor grado.

Cromática sígnica:

Esta variable abandona la forma realista, figurativa y representacional para acceder a la forma y la razón gráfica. Sus herramientas son la superficie bidimensional del espacio gráfico y el manejo de los elementos que constituyen el sistema gráfico (tipografía, íconos, figuras geométricas, signos, etc.). Por tanto, el color por sí mismo, significa. Opera en un estado puro y no como atributo natural de los elementos que le rodean.

- El color esquemático: muestra una naturaleza gráfica plana y saturada. El color se esquematiza y simplifica para concentrarse en lo esencial.

- El color señalético: puede considerarse una variable funcional concreta respecto del color esquemático. Es antes que signo, señal óptica porque transmite una sensación instantánea e implica un significado. Por lo que expertos como Costa (2003) lo denominan como *color-señal* y *color-signo*.

- El color emblemático: esta variable de color-signo tiene algo de esquemático y de señalético a la vez. Incluso, un carácter psicológico y cultural. Depende de la intención comunicativa del diseñador y del contexto de su mensaje.



En esta portada el color rojo resalta a través del grosor y dirección de la línea que lo conforma, generando dinamismo y una sensación instantánea de movimiento.

Fuente: [https://en.wikipedia.org/wiki/Figure_8_\(album\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Figure_8_(album))

2.3 Imágen y fotografía

Según Wright (1999, p.24), *“La representación fotográfica refleja y documenta en su contenido no sólo una estética inherente a su expresión, sino también una estética de vida”*.

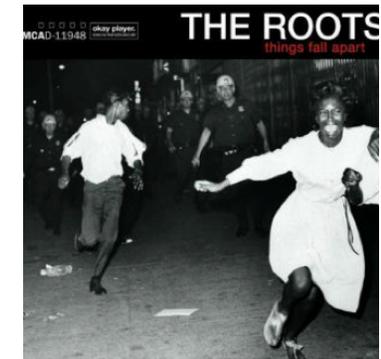
Desde su invención, el hombre ha experimentado una fascinación particular por la fotografía. Existen referentes para cada una de estas disciplinas y la imagen documenta y testimonia el lenguaje visual, interpretándolo y adaptándolo a su medio específico. Es evidente la importancia que la fotografía ha tenido a lo largo de su historia. Como documento, testimonio, composición artística, composición de experimentación y creación. Muchas son sus aplicaciones, tanto como fuente de inspiración, así como registro de una sociedad.

La palabra imagen en su primera acepción, se define como: figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Estos elementos son, precisamente, los necesarios que la fotografía tiene para ser aplicable en las diversas formas interpretativas que permiten ilustrar cada una de las materias que se componen en el diseño gráfico. En la actualidad, es casi imposible no disponer de imágenes para reforzar un mensaje. Porque la fotografía permite captar el

momento y su realidad, plasmar un documento, manifestar una idea, concretar un proyecto. También, observar las cualidades de un producto, diseñar un estilo, contar una historia, plantear un problema y realizar un catálogo. La fotografía en sí es mucho más que un simple acompañamiento del lenguaje. El acto fotográfico conlleva no sólo el conocimiento técnico, imprescindible para su elaboración, sino que tiene la posibilidad de establecer el suficiente criterio y sensibilidad para demostrar y captar lo que su autor se ha propuesto.



Rage Against The Machine - Rage Against The Machine (1992)



The Roots - Things fall apart (1999)

Fuente: <http://www.guitarworld.com/top-20-most-shocking-banned-albums>

En sus inicios, la fotografía era un sistema técnico que permitía congelar el instante elegido. Con el transcurso de los años, los psicólogos empezaron a analizar qué iba más allá de lo que la imagen quería mostrar. Para aquel que no está compenetrado con la importancia o la tecnicidad

de la fotografía, solo aprecia lo que ella dice o lo que pretende transmitir.

Poder ilustrar mediante la presentación de fotografías, permite reforzar el mensaje y ubica en tiempo y espacio a su autor. A medida que se analiza el concepto fotográfico, se puede ver claramente cuán importante es conocer su sentido, no solo visual, sino cultural. Los discos ilustrados con fotografías, surgieron en las primeras décadas del siglo XX, adornando y mostrando algún tema que necesitaba ser enriquecido. El disco LP introdujo esta modalidad del uso de la fotografía y revalorizó la imagen que así se utilizó como elemento de diseño. Con el transcurso de los años, esas escasas fotografías que buscaban ilustrar la cotidianidad, fueron dando paso a la reproducción de obras de arte, imágenes de la ciudad, avances tecnológicos, el desarrollo de la música, su producción y hasta la experimentación de formatos 3D, como en la edición limitada del disco *"Her satanic majesties request"* de la banda The Rolling Stones. Como se puede observar, esta portada mezcla fotografías de la banda con otras fotografías de la luna, planetas, sierras de montañas, castillos, entre otros. Un marco grueso de color azul y adornado con brochazos blancos delimita el montaje de la fotografía 3D, la cual se observa turbia y borrosa.



The Rolling Stones - Her satanic majesties request (1967)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Their_Satanic_Majesties_Request

A partir de los años 80, el uso del color en forma sistemática, permitió mayor verosimilitud, junto con espacios más amplios destinados a la aplicación de fotografías. De este modo, muchos textos basaron su estrategia pedagógica en las fotografías como eje principal de la enseñanza. En la actualidad, la presentación fotográfica, sea ésta analógica o digital, sustenta el mensaje y que se busca comunicar de manera contundente y directa.

Según Moreno (2005), la fotografía es uno de los elementos más importantes en el diseño gráfico debido a sus propiedades únicas. El uso de fotografías e imágenes representan de modo excepcional el mundo real que nos rodea. Una ilustración puede tener un carácter bello, un ícono, significativo; pero ninguno de estos elementos causa tanto impacto visual en el espectador como una fotografía adecuada al tema. Asimismo, es posible modificar el aspecto y carácter significativo de una fotografía a través de la aplicación de filtros, la realización de montajes, etc. Con ello se consiguen magníficas composiciones que permiten complementar en gran medida el mensaje que se busca comunicar.

Cuando se busca comunicar un estilo de época clásico y/o vintage, por ejemplo, las imágenes en blanco y negro son perfectamente apropiadas. Las impresiones en sepia o coloreadas a mano, que tuvieron su auge previo a la llegada de la fotografía en color, pueden utilizarse para dar un aspecto clásico y distintivo.

Por otra parte, las fotografías e imágenes a color pueden utilizarse ya sea para remarcar un estilo de diseño en específico, definir un mercado, exagerar las cualidades naturales, etc. El control último sobre el aspecto de la fotografía o imagen recae en el diseñador, quien debe definir la forma, tamaño y proporciones adecuadas para cada diseño en concreto. También es importante tomar en cuenta que la imagen elegida como fondo debe permitir que el resto de contenidos del diseño (logotipo, textos, íconos, etc.) se visualicen correctamente sobre el mismo.



Madness - One Step Beyond (1979)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/One_Step_Beyond..



Jay Z - The blueprint (1999)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/The_Blueprint

2.4 Estilos y tendencias en el diseño de portadas de álbumes discográficos

Muñoz (2016) define **estilo**, en su sentido más general, como una forma específica o característica de diseño, expresión, construcción o ejecución.

En diseño gráfico, estilo sugiere la estética visual dominante de un determinado tiempo y/o lugar. También se ha utilizado para referirse a:

- Una firma específica gráfica de diseñadores como su preferencia por determinada familia tipográfica, paleta de cromática u otro elemento característico o diferenciador.
- Material diseñado de acuerdo a su audiencia: estilo de una marca o empresa, estilo de redacción de noticias, estilo de publicidad, estilo polémico y así sucesivamente.
- Para el diseñador gráfico, dentro del concepto que se defina, el estilo es un “*código de transmisión de acuerdo a un público específico*” (2016, p.1).
- Conjunto de características visuales que distinguen y le dan carácter a determinada pieza dentro del contexto de comunicación.

Estilo artístico

Muñoz (2016), identifica al estilo artístico como un conjunto de características que permiten ubicar a la obra en su contexto histórico y atribuirla a una época o artista determinado.

Por ejemplo: estilo gótico, estilo victoriano y estilo futurista. El estilo también puede referirse a un artista determinado, donde se identifican los rasgos de su personalidad, y a su vez se “*refleja la cultura de su época*” (2016, p.2).



Fuente imágenes: <https://interiorizarte.files.wordpress.com/futurismocarrajpg>

Obra de Carlo Carrà, dentro del estilo artístico Futurismo, lo cual puede servir de referencia cuando se trabaja una línea gráfica con movimiento y contenido relacionado al mundo moderno.

Estilo de diseño

Se refiere a determinados movimientos dentro de la comunicación visual (afiches promocionales, publicaciones y anuncios) y no tiene como fin la expresión artística. Entre estos estilos están: Psicodelia, Doodle Art, Cómic Art, Grunge, Punk, Collage, entre otros.



Fuente imágenes: <http://payload242.cargocollective.com/1/14/471930/71490>

Adhemas Batista y sus afiches promocionales, en donde se caracteriza por la retórica, elementos coloridos y dinámicos. Es un ejemplo de estilo particular de diseñador.

Existen estilos más contemporáneos, como el Orgánico, que a su vez tiene influencia del Art Nouveau; Hand lettering, *Street art*, Zentangles, Fantasioso, Fantástico, *Flat Design*, Hipster, etc.

Estos poseen varias características visuales que guardan incluso relación con una temática y/o filosofía específica.

Para Muñoz (2016), se pueden evidenciar piezas con la influencia de determinados estilos, mas no es una regla, ya que puede existir una mezcla de varios estilos que generen a su vez un estilo propio.

Tendencia

En diseño gráfico se define como la inclinación que se da hacia determinado estilo en cuanto a una época definida, habiendo influencia de lo que se vive desde el punto de vista religioso, económico, político, de comunicación y tecnología.

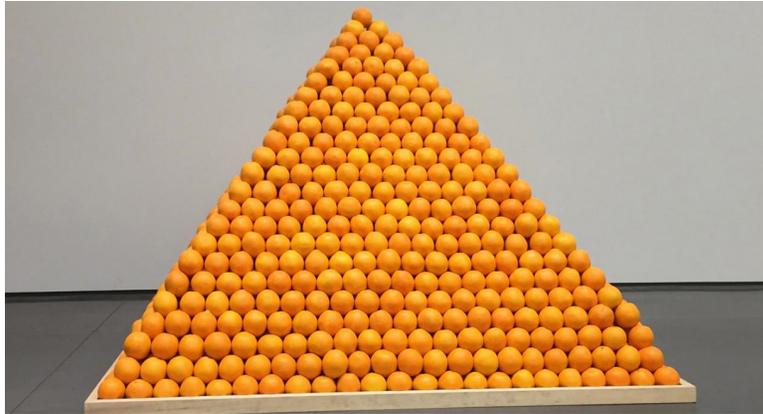
Palabras clave para identificar tendencia: imagen, estilo, moda, época, divulgación. A continuación se definen algunos movimientos artísticos, estilos y tendencias:

- ***Estilos y tendencias de arte y diseño:***

Arte conceptual:

Surge por la noción del “concepto” detrás de la obra, en lugar de la técnica utilizada para comunicar la idea. El arte conceptual se convirtió en un fenómeno internacional a mediados de los

años 60 y sus manifestaciones han sido más que diversas. Las ideas o conceptos han sido comunicados a través de numerosas técnicas y medios incluyendo diagramas, películas, mapas, instalaciones, objetos, por nombrar algunos.



Fuente imagen: <http://www.10magazine.com/wp-content/uploads/art.jpg>
Roelof Louve - *Soul City*

años 60 y sus manifestaciones han sido más que diversas. Las ideas o conceptos han sido comunicados a través de numerosas técnicas y medios incluyendo diagramas, películas, mapas, instalaciones, objetos, por nombrar algunos.

Arte figurativo:

Estilo artístico que se define por la representación de figuras como objetos identificables mediante imágenes reconocibles, ya sea buscando una representación realista o a través de idealismos imaginativos, caricaturescos y/o simbólicos.



Fuente imagen: <https://i.pinimg.com/originals/07/97/8c/07978788900-3.jpg>
Paul Gauguin - *Tahitian Women On The Beach*

Arte objetual:

Se define como un objeto usual, encontrado e incorporado por el artista para formar parte de una obra. También conocido como *Object Trouvé* (francés), generalmente forma parte de un ensamble de objetos o materiales posicionados desde una perspectiva distinta a como usualmente se han establecido en la percepción humana.



Fuente imagen: <http://www.tate.org.uk/art/work/T07883>
Man Ray - *Cadeau*

Tras elevar el carácter de los objetos de uso cotidiano a intrigantes obras de arte, muchos artistas cuestionaron los parámetros de los expertos en cuanto a que significa el arte.

Body painting:

Se conoce como *body painting* o *body art* a la utilización del cuerpo humano en sí mismo como material o sustrato de la obra. Esta forma de expresión se popularizó durante la décadas de los años 60 y 70 y se ha caracterizado por explorar ideas y problemáticas de género y sexualidad.

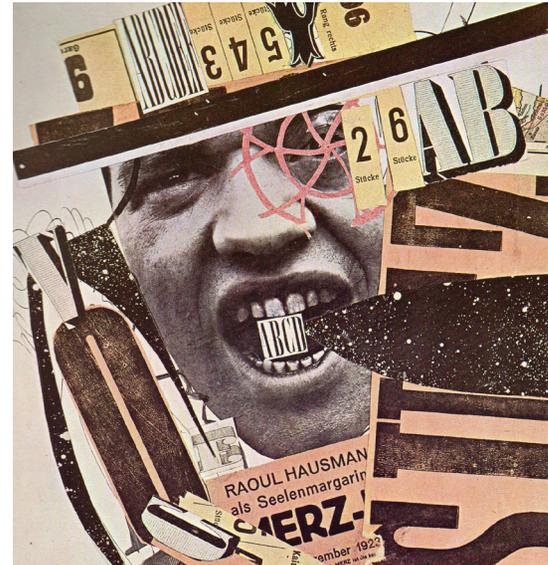


Fuente imagen: <https://static01.nyt.com/images/2016/12/31/arts/990973.jpg>
Laolu Senbanjo - Danielle Brooks

Collage:

La palabra collage se deriva de la palabra coller (francés) que significa pegar o adherir. También conocido como Papier Collé, es una técnica en donde pedazos de papel, fotografías y retazos son pegados a una superficie con el objetivo de crear una composición visual. Artistas como Picasso y Braque fueron pioneros en el uso de esta técnica en sus obras.

La técnica del collage también cobró importancia en numerosos movimientos artísticos como en el dada, el surrealismo y el pop art.



Fuente imagen: <https://i.pinimg.com/originals/eg/15/bf/>
Raul Hausmann - ABCD

Cómic Art:

Estilo que presenta una serie de ilustraciones, viñetas o representaciones gráficas que constituyen un relato mediante imágenes y/o texto. Se caracteriza por poseer una expresión directa, integrar elementos verbales e icónicos y utilizar personajes en la narrativa.

Rojas explica que el color en el comic mantiene armonía a través del contraste y el carácter análogo. Por esta razón, algunos comics comparten un estilo gráfico en donde la utilización del claroscuro en las luces y sombras es más pronunciado y dramático.

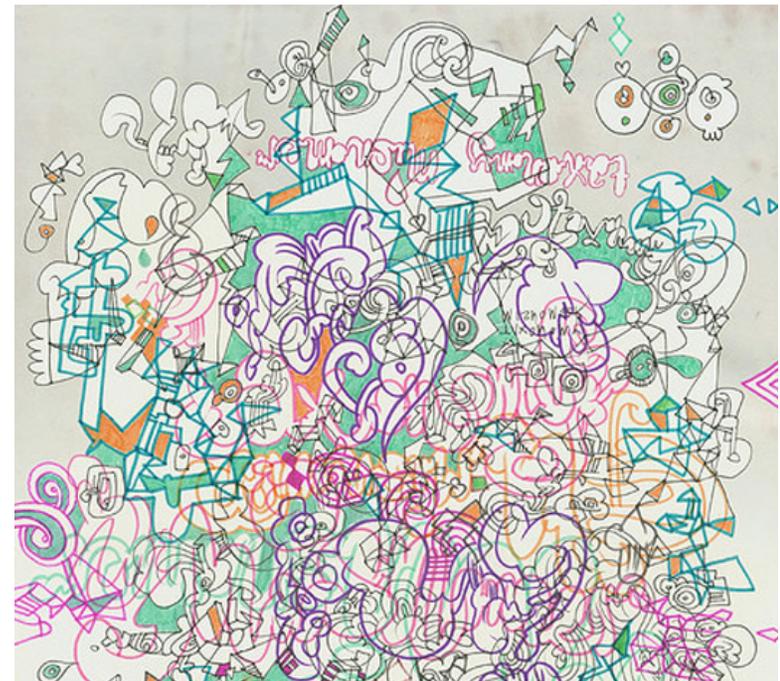


Fuente imagen: <https://static.comicvine.com/uploads/original/6/6766a.jpg>
Portada: "Age Of Ultron"

Doodle Art:

Doodle, garabato o gribouillage (francés) surge como una ilustración improvisada de cualquier cosa concreta o abstracta para expresar emociones como enojo, felicidad y tristeza.

Pueden incluir caricaturas, personajes populares, seres ficticios, paisajes, figuras, patrones geométricos, texturas, pancartas con leyendas y animaciones. Los garabatos pueden ser dibujos sencillos o secuencias de ellos.



Fuente imagen: <http://www.creativebloq.com/illustration/doodle-art-912775>
Matt Lyon- Untitled

Gótico (Subcultura):

El gótico es un movimiento subcultural underground que comenzó en el Reino Unido a finales del año 1970 dentro de la escena del rock gótico (una derivación del post-punk). Su estética visual e inclinaciones culturales provienen principalmente de las influencias de la literatura de terror, la cultura BDSM y el cine de terror.

A pesar de que el gótico abarca varios subgéneros y estilos, todos estos tienen en común la tendencia hacia una apariencia oscura. Los estilos de vestimenta dentro de la subcultura toman influencias del death rock, el punk, el estilo andrógino, y estilos de vestimenta medieval gótico, renacentista y victoriano.



Fuente imagen: <https://i.pinimg.com/564x/22/52/e5/2252e5c7.jpg>
Elodie Lostfish - untitled

Grunge:

Como parte de un movimiento que nació en la ciudad de Seattle a principios de los años 90, el estilo grunge se caracteriza por tener una estética desalineada, sucia y distorsionada. Los diseños buscan comunicar una personalidad rebelde utilizando imágenes con fondos sucios, texturas y sombras más pronunciadas.



Fuente imagen: <https://oss.adm.ntu.edu.sg/li0015yu/wp-content/uploads>
Anónimo

Kitsch:

El término kitsch comenzó a utilizarse entre 1860 y 1870 en la jerga de pintores y comerciantes de Múnich para designar material artístico de carácter barato. A mediados del siglo XX el kitsch se define como un concepto estético y cultural

que en pretende representar con ironía el arte barato y el consumismo.

El estilo posee una estética inadecuada en general y permite comprender en gran medida las formas de la cultura y el arte contemporáneos; llenos de producciones masivas y alternativas que se relacionan constantemente con estilos baratos, sentimentales y muchas veces dirigidos hacia el consumo masivo.



Fuente imagen: <http://www.madriz.com/wp-content/uploads/kitsch.jpg>
Jeff Koons - Michael Jackson and bubbles

Psicodelia:

Surge como un movimiento a principios de los años 60, inspirado por la experiencia inducida a través del uso experimental de drogas alucinógenas como el LSD, peyote, entre otras. El arte psicodélico se dio en las artes visuales, la música, la moda y la literatura.

El estilo visual presenta imágenes de caleidoscopios, fractales, colores brillantes y altos contrastes.

Victoriano:

El estilo victoriano es un estilo de moda, arquitectura, literatura, artes escénicas, decorativas, visuales, entre otras; el cual se impuso durante el reinado de la reina Victoria de Gran Bretaña desde mediados y finales del siglo XIX.

Se caracteriza por destacar el renacimiento ostentoso de una serie de estilos previos que mezclan elementos de la naturaleza y ornamentos florales tomados de distintas culturas del mundo.



Fuente imagen: https://carter.vw-servers.net/~aestheti/sc/260_image.jpg
Papel tapiz victoriano

- **Movimientos artísticos**

Constructivismo ruso:

Movimiento artístico abstracto que nace en Rusia en el año 1913. Este movimiento representa el poder de la influencia artística al servicio de los intereses políticos. Rechaza las nociones tradicionales del arte para aceptar la idea de que el arte debería limitarse únicamente a formas y procesos tecnológicos modernos.

Generalmente, las obras favorecieron y se pusieron a disposición del gobierno revolucionario bolchevique. El arte se une al diseño y al texto tipográfico, creando así obras con carácter propagandístico. Los colores planos y la geometría fueron fuertemente empleados por los artistas.

Artistas relevantes: Gabo, Lissitzky, Moholy-Nagy, Rodchenko, Tatlin.



Fuente imagen: <https://compostimes.com/wp-content/lissitzky-red.jpg>
Lissitzky - La Cuña Roja

Dada:

La palabra surge deliberadamente con el objetivo de evocar lo sin sentido y nombrar a un conjunto de artistas internacionales que formaron parte de un movimiento de anti-arte a partir del año 1915 hasta 1922.

Su centro de encuentro principal fue en el reconocido “Cabaret Votaire” en la ciudad de Zúrich, en donde excéntricos poetas, artistas y músicos se reunían para ser partícipes de actividades experimentales como la poesía sin sentido, el dibujo automático y la música ruidosa.

El movimiento surgió como un violento rechazo al tradicionalismo, la elite y el arte establecido. El Dada adopta el sentido irracional de la composición para comunicar el mensaje.

Artistas relevantes: Arp, Duchamp, Hausmann, Man Ray, Picabia, Schwitters.



Fuente imagen: <https://compostimes.com/wp-content/lissitzky-red.jpg>
Hans Arp - Self Portrait

Futurismo:

Movimiento avant-garde fundado en Milán en 1909 por el poeta Filippo Marinetti. Los miembros de este movimiento se unieron bajo el objetivo de romper la tradición artística y los signos convencionales que existían en Italia hasta el momento.

El Futurismo se vio fuertemente relacionado con el nacionalismo. Representó elementos que dominaban una época de agitación. La máquina, la rapidez y la locomoción fueron la máxima inspiración para artistas de este movimiento que buscaba mostrar al mundo más frenético y activo.

Artistas relevantes: Balla, Boccioni, Carrà, Metzinger, Severini.



Fuente imagen: https://www.biografiasyvidas.com/severini_bailarina.jpg
Gino Severini - Bailarina

Realismo heroico:

Se instituye en 1934 como el único estilo artístico permitido en los países miembros de la Unión Soviética cuando Stalin rechaza toda forma de experimentación artística. Su principal objetivo fue representar la realidad en su desarrollo revolucionario.

El arte tenía un carácter socialista que reflejaba heroicamente los ideales de la clase trabajadora y el ejército en un estilo naturalista.

Artistas relevantes: Komar & Melamid, Mukhina.



Fuente imagen: <http://www.mcah.columbia.edu/courses/russianart.jpg>
Komar & Melamid - Bailarina

Algunos estilos y tendencias presentes en el diseño de portadas de álbumes discográficos:

Mientras la música exista, el diseño de portadas seguirá acompañando el mensaje de los artistas en sus producciones. A lo largo de la historia musical se han evidenciado grandes cantidades de estilos y tendencias que dan soporte a la comunicación del mensaje en el diseño del formato discográfico en general. Sin embargo, esta diversidad de estilos y tendencias pueden categorizarse de la siguiente manera:

- Ilustración pintada: algunos de los diseños más importantes en la historia de las portadas de álbumes discográficos han sido completamente ilustrados a mano. A pesar de que se presenta con diferentes tendencias ilustrativas, permanecen unificados por las características tradicionales y, de cierto modo orgánicas de este tipo de portadas.

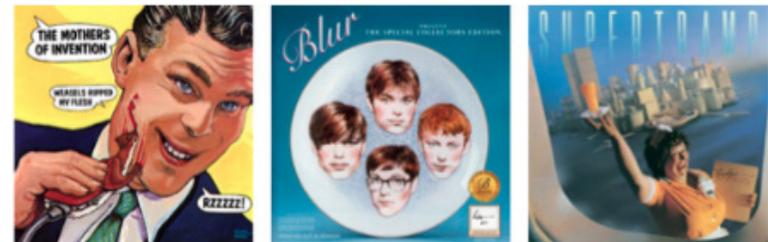


Fuente imágenes: <https://www.webdesignerdepot.com/2011/02/common-design-styles-used-in-album-artwork/>

- Ilustración pintada (ilustrativa): las portadas ilustrativas poseen una alta cualidad expresiva. Esto se debe a que sus diseños son estéticos e imaginativos a la vez. En su mayoría son diseños digitales pero también pueden mezclar la ilustración análoga con las herramientas modernas de digitalización. La portada gira en torno a la imagen ilustrativa y lo que esta desea comunicar.

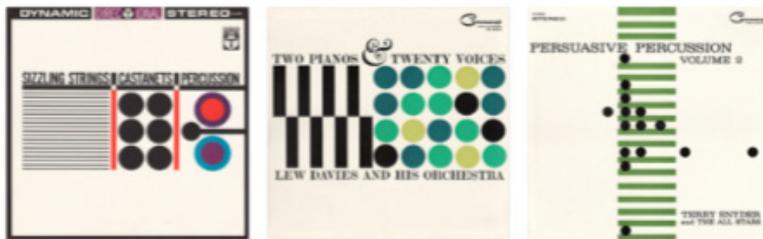


- Vintage / retro: esta categoría combina portadas que reflejan un estilo retro a través de técnicas tipográficas, utilización de texturas, transparencias, ilustraciones análogas hechas en aerógrafo, sombras y cierto ruido en la imagen.



Fuente imágenes: <https://www.webdesignerdepot.com/2011/02/common-design-styles-used-in-album-artwork/>

- Abstracto / experimental: estas portadas son comunes en formatos de música clásica, jazz y música instrumental. Altamente inspiradas por el expresionismo abstracto, predominan las figuras geométricas en planos rectangulares y los colores primarios con el fin de representar notas musicales, instrumentos y símbolos de composición musical.



- Minimalista: la tendencia minimalista es una de las más utilizadas en distintas ramas de diseño como diseño web, diseño de interfaces, diseño editorial y por supuesto, portadas de álbumes de música. Estas portadas se caracterizan por retirar los elementos sobrantes y reducir el diseño a lo esencial.



Fuente imágenes: <https://www.webdesignerdepot.com/2011/02/common-design-styles-used-in-album-artwork/>

- Fotográfico: es posiblemente el estilo más utilizado en la actualidad. Debido a su carácter expresivo, directo y realista, puede representar ya sea al artista, una idea, lugar o tema en específico.



Fuente imágenes: <https://www.webdesignerdepot.com/2011/02/common-design-styles-used-in-album-artwork/>

3. Historia del Rock en Guatemala

La historia del rock en Guatemala, hasta el momento puede dividirse en cuatro etapas principales: años 60 y 70, 80, 90, 00 y 10.

Primera etapa: años 60 y 70

La primera etapa inicia como un movimiento generado por la visión de artistas como Willie Maldonado. En 1963, Willie Maldonado graba un acetato con la banda Los Traviesos en los estudios de transmisión de Radio Panamericana. Luego en 1965 y 1966, Maldonado produce los dos primeros álbumes LP de 12 pulgadas con los

grupos juveniles. El compilado titulado *“Aquí estamos”* incluía temas como: *“Porque te amo”* de la banda Holiday’s, *“Fin de semana”* de Reyes del Ritmo, *“Si vuelves a mí”* de Los Terrícolas, *“Solo solo”* de Los Traviesos, entre otros temas. El lanzamiento oficial de los dos volúmenes se hizo a través del programa *“Ritmos de juventud”*, que producía y animaba Danilo Sanchinelli en Canal 7. Sin embargo, cabe mencionar que la industria musical se rehusaba a producir temas originales en aquel entonces, siendo estos en su mayoría covers de otros éxitos de bandas internacionales. Ya residiendo en El Salvador, Maldonado continuó en el negocio discográfico y no olvidando la escena de rock guatemalteca, produjo en 1969 los temas *“C.C. Rider”* y el clásico *“Medalla”* de la agrupación S.O.S. También produjo el sencillo *“Llámate hombre”* (1970) para la banda Apple Pie, los temas *“Si no me quieres”*, *“Conozco el amor”* de La Compañía (1971) y posteriormente sencillos de bandas como Siglo XX con un cover de *“If You Leave Me Now”* (1976).

Alvarado (2002), apunta que este movimiento fue testigo de la música rock de agrupaciones como Apple Pie, Santa Fe, Caballo Loco, Siglo XX, S.O.S., Plástico Pesado, entre otros; comenzaba a tomar forma con lanzamientos originales y un mensaje de paz y amor. Lastimosamente, se extinguió rápidamente debido a varias amenazas.

En la década de los 70 el gobierno del General Arana Osorio inició una dura persecución a los grupos juveniles y sus conciertos. Manifestaciones como llevar el pelo largo, usar ropa típica, participar en conciertos o tocar música original fueron duramente reprimidas. Rony De León, una de las figuras más reconocidas de la época y vocalista de la banda S.O.S. fue enviado a prisión junto con su banda tras haber organizado y llevado a cabo en 1970 un concierto masivo de rock, el cual fue bautizado como el *“Woodstoquito”*. Luego de ser falsamente acusados por organizar un secuestro, ya en prisión se les rebeló que la verdadera razón de su apresamiento era por agitar a la población, provocar e incitar rebelión. S.O.S. dio su último concierto en la prisión de Pavón en 1973. En 1997 Rony De León fue asesinado frente a su casa y hasta la fecha, el crimen no ha sido esclarecido.



Imágenes del concierto *“Woodstoquito”* (1970).

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=vFhrRcokZsQ>

En ninguna otra etapa del rock guatemalteco se sufrió tanto por expresarse artísticamente y cabe resaltar que a pesar de la persecución y represión proveniente del estado, no se puede olvidar la discriminación a la que se enfrentaron las bandas por parte de propietarios de las disqueras, estaciones de radio y espacios públicos de presentación del país quienes se rehusaban a reproducir la música original de las bandas de rock guatemalteco. Para finales de los años 70 el rock desapareció absorbido por un nuevo movimiento de discotecas rodantes y monopolio del género disco dance.

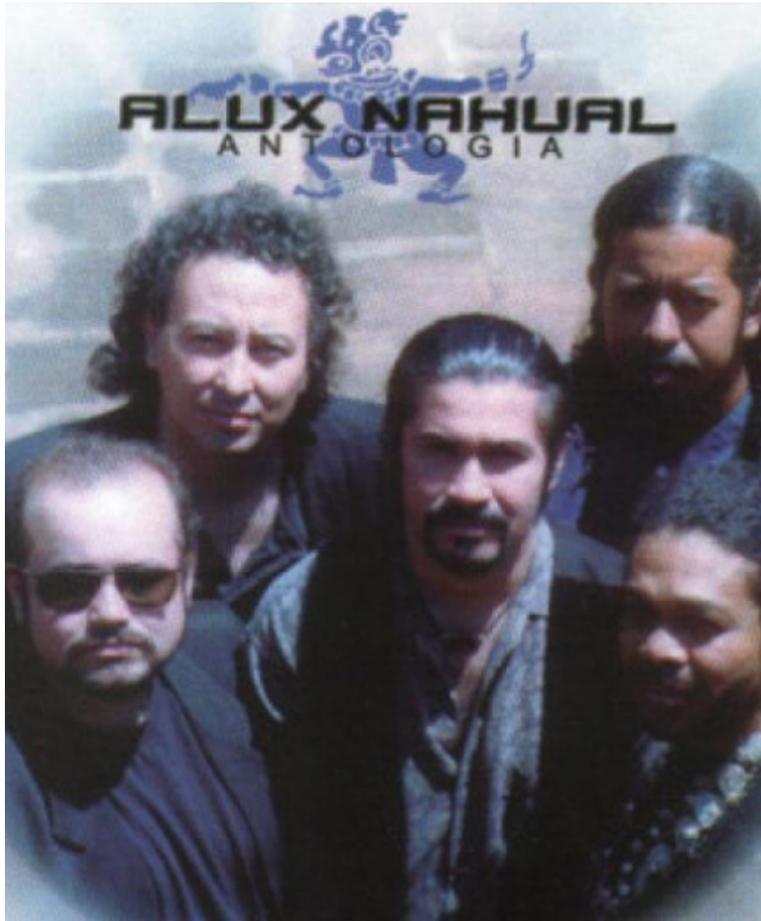
Segunda etapa: años 80

Rizzo (2013), señala que el rock guatemalteco vuelve a resurgir en la década de los 80 con una segunda fase constituida por la aparición y florecimiento de la banda Alux Nahual. Cabe mencionar que también surgieron otras bandas contemporáneas como Rocks, XS y Panivers pero ninguna alcanzó o superó el éxito de esta banda.

A inicios de los años 80, Alux Nahual ya tenía dos producciones discográficas, las cuales pasaron desapercibidas en un principio por el público y las estaciones radiales. A pesar de ser una banda de rock, la agrupación no sufrió persecuciones porque estaban beneficiados con la influencia de sus familiares en el gobierno.

Posteriormente, durante la dictadura del General Ríos Montt se aprueba una ley que condiciona a las radios a reproducir un 10% de música nacional dentro de su programación diaria. Esto llevó a los disc-jockeys a indagar en las producciones nacionales del momento y en la medida en que se fueron reproduciendo los álbumes de Alux Nahual en las radios, se fue dando a conocer cada vez más y más su música. El punto más alto lo alcanzaron con el disco *“Alto al fuego”* lanzado en 1987.

A finales de la década de los 80 Alux Nahual había alcanzado un éxito sin precedentes en la historia del rock centroamericano. Su popularidad se extendió a todos los países de la región, en donde comúnmente, convocaban a miles de personas en sus conciertos. Sus canciones abordaron temas tan variados como la realidad indígena, la pobreza infantil y la unión centroamericana. Éxitos como *“Alto al fuego”* se convirtieron en himnos de la juventud en contra de la guerra y los conflictos armados que existieron en aquel entonces. Sin embargo, es de reconocer que en términos generales, sus canciones evitaban la polémica y transmitían un mensaje positivo y nacionalista, algo que resultó vital para que no se le cerraran las puertas en un país tan conservador como Guatemala.



Fuente: <http://listas.20minutos.es/lista/las-100-canciones-guatemaltecas-100-chapinas-32438/>

Paralelamente al establecimiento de Alux Nahual como referente del rock guatemalteco de los años 80, surge una escena musical alrededor del género del metal, el cual se ha convertido en el movimiento rockero más perdurable en el país. Marginales por naturaleza, son rechazados, temidos y vinculados con manifestaciones satánicas y es precisamente este rechazo y temor lo que los motivó a mantenerse fieles a su causa. No fue hasta 1986 que se reconoce plenamente como un sector de la sociedad a partir de la organización de los “*Conciertos por la paz*”. Es así como el rock vuelve a respirar con la llegada de la era democrática al país, con conciertos impulsados por la primera dama de aquel entonces, Raquel Blandón de Cerezo. La agrupación Guerreros del Metal lideró este movimiento con el lanzamiento de su primer material homónimo en 1988, abriendo una nueva puerta para el rock y el metal en su siguiente etapa.

Tercera etapa: años 90

El movimiento de rock de los 90 comparte muchos rasgos con los movimientos de rock que existieron antes en Guatemala. De la mano de la escena metalera nacional, se mantuvieron unidos por la marginalidad y el reparo de hacer y decir lo que deseaban. Al igual que Alux Nahual, fue la música original la que distinguió a las bandas de

esta etapa y al mismo tiempo hay que reconocer que Guatemala estaba llegando al final de un conflicto armado que había existido desde 1960. Por lo mismo, era evidente el aprecio que manifestaban hacia los valores de tolerancia y paz, un rasgo que compartían con la generación que vivió la primera etapa de rock en Guatemala. Lo que nadie esperaba es que con el tiempo el movimiento empezara a crecer y que eventualmente llegara a convocar a varios miles de personas.

Para mediados de esta década, las bandas de rock lograron alcanzar una alta participación del público, los medios de comunicación y las estaciones de radio, que en conjunto generaron el movimiento de rock guatemalteco más popular e impactante hasta la fecha. En 1994 el concierto “*Libertad de expresión ya*” en la hoy desaparecida “*Plaza de Toros*”, fue uno de los acontecimientos que más marcaron esta etapa. El cartel del concierto presentaba a los grupos principales de la época y otros que comenzaban a emerger en la escena: Liverpool, Fábulas Áticas, Astaroth, Kaos, Tianamen, Viernes Verde, Ytrium, Extraña Procedencia, Influenza, HenrikBie, LaTona, Stress, Sygnos, Guerreros, Disidentes, Radio Viejo, Piedras Negras y Bohemia Suburbana participaron en el magno concierto. “*La aceptación de los jóvenes fue inmediata y se reflejó en diversidad de manifestaciones llenas*

de júbilo y alegría que culminaron con un nutrido aplauso, en señal de reconocimiento a la creatividad y al esfuerzo por rescatar el fervor cívico de los jóvenes guatemaltecos” señala una nota periodística del evento en el diario Prensa Libre (1994).



Artículo de Prensa Libre: “*Haciendo historia con libertad de expresión ya*” (1994).

Fuente: <http://www.prensalibre.com/hemeroteca/a-21-aos-de-libertad-de-expresion-ya>

Para muchos el verdadero impacto que tuvo “*Libertad de Expresión Ya*” vino después, con la difusión que *Primera Generación Records* realizó del concierto. *Primera Generación* se distinguió

por ser la primera disquera en Guatemala con la visión de promover el rock nacional al mismo nivel que las demás expresiones musicales del momento. Eventualmente se convertiría en un espacio donde convergían personalidades artísticas de Guatemala para compartir, dialogar e intercambiar experiencias. Fue así como se fue dando una sinergia entre pintores como Pancho Toralla, músicos reconocidos como el Maestro Joaquín Orellana, escritores como Simón Pedroza de la mano de bandas como Bohemia Suburbana, La Tona y colectivos artísticos como *“La Casa Bizarra”* que rompieron con los esquemas y adentraron a Guatemala a nuevas formas de expresión cultural.

Esta etapa fue liderada por la música de bandas como Bohemia Suburbana, Viernes Verde, Ricardo Andrade con sus agrupaciones Stess y Los Últimos Adictos, La Tona, Extinción, Fábulas Áticas, entre otros. En 1993 Bohemia Suburbana publicó su primera producción musical en formato cassette titulada *“Sombras en el jardín”*. La misma se editó bajo el sello de *Primera Generación Records*. En 1994 *Primera Generación Records* en vista de la creciente demanda hacia la banda, decidió publicar una versión de *“Sombras en el jardín”* en formato de disco compacto. En esta nueva edición se incluyeron dos nuevos temas: *“Dios es ajeno”* y *“Delfin”*. No obstante la aceptación y poder de convocatoria de la banda

fue creciendo en forma exponencial. En 1995 produjeron su segundo álbum discográfico. Auspiciados bajo el sello disquero *RadioVox* grabaron los temas que conformaron su segundo álbum titulado *“Mil palabras con sus dientes”*. Así Bohemia Suburbana se vio inmersa en una intensa agenda llena de giras y presentaciones en Guatemala, Centroamérica, Puerto Rico y algunas ciudades en los Estados Unidos.

Se podría afirmar que en 1997 Bohemia Suburbana se encontraba en un ápice de su carrera. Sus discos parecían venderse bien, la demanda por la banda en los escenarios era cada vez más grande. Sin embargo la agrupación sucumbió ante una crisis producto. De la falta de orientación y escaso apoyo recibido por parte de los sellos discográficos, dejan los escenarios y sus integrantes toman caminos separados. Sin embargo, el distanciamiento de la banda se prolonga por tan solo dos años, y en 1999 se reúnen para realizar un concierto de reencuentro. Al mismo tiempo, *RadioVox* publicó un disco donde se incluyeron versiones electrónicas de sus canciones más reconocidas. Estas versiones fueron remezcladas por Juan Carlos Barrios durante el receso de la banda. El concierto de reencuentro se llevó a cabo en la antigua *“Plaza de Toros”* en la ciudad de Guatemala y para sorpresa del grupo y los organizadores, el evento rompió record de asistencia con un aforo de 10,000

personas, algo que ninguna otra banda nacional ha alcanzado hasta el momento. La agrupación Malacates trebol shop quienes habían lanzado su primer disco *“Paquetecuetes”* en 1999, fue la banda invitada para abrir este gran concierto.

Paralelamente al éxito de Bohemia Suburbana, el rock de Guatemala también tomó fuerza durante esta década gracias a la organización de los conciertos anuales de *“La Garra Chapina”*, producidos y liderados por la agrupación Viernes Verde. Desde sus inicios en 1993 y el lanzamiento de su álbum *“Cenizas Bajo Tus Pies”* en el año 1994, gran parte de la energía de esta banda se acumuló en la promoción del rock guatemalteco a través de este festival que contó con 12 ediciones. A lo largo de su extensa carrera, Viernes Verde se presentó en todos los departamentos de Guatemala y también realizó conciertos en Estados Unidos, El Salvador, Cuba y México, donde radicaron casi tres años. Tuvieron muchas presentaciones en vivo, así como una gran presencia en medios de comunicación. Sus cuatro videoclips lograron rotación diaria en los canales de televisión como *Much Music* y *Telehit*. Con siete producciones discográficas en su currículum, esta banda no solo logró que el rock guatemalteco trascendiera fronteras, también se consolidó con la audiencia como una de las bandas de culto que, aún hoy en día, logra convocar a miles de personas en sus conciertos.

El movimiento de rock de los 90 había crecido independientemente a un ritmo exponencial, cada vez eran más grandes los conciertos y más las personas que escuchaban la música. Fue entonces que las estaciones de radio entendieron el beneficio que podían tener y desafortunadamente, comenzaron a reproducir las canciones de los artistas a cambio de que ellos mantuvieran la exclusividad con la marca. Las radios nacionales influyeron en expandir la música nacional pero dañaron el movimiento poniendo limitaciones de promoción que jamás exigirían a artistas internacionales. La iniciativa privada dio la oportunidad a las bandas para exponerse en eventos y ferias de cervecerías y otras corporaciones. Llevando la música gratis; pero en consecuencia, fueron quitando el valor a la misma, pues la gente se acostumbró a no pagar por ver en vivo a un artista local. Las radios y las bandas fueron desapareciendo poco a poco y la mayoría de las bandas sobrevivientes se inclinaron a firmar contratos con las cervecerías.



Banda *“Los Últimos Adictos”*, (2000).
Fuente: https://www.flickr.com/photos/prensa_libre/8105365966

Por otro lado, Ricardo Andrade, quien había alcanzado el éxito a través del esfuerzo de llevar su música a todos los lugares posibles de Guatemala, fue víctima de la violencia en uno de los eventos más trágicos de la historia del rock nacional. En 1999 fue asesinado junto al tecladista de Los Últimos Adictos en el departamento de Santa Rosa.

Cuarta etapa: años 00 - Actualidad

De lo poco que se ha documentado en esta etapa, Alvarado (2002), menciona que el nuevo milenio trajo a los grupos alternativos que actualmente cuentan con el movimiento más inmediato de seguidores.

A mediados de los años 2000 nuevas bandas como Razones de Cambio, El Clubo, Woodser, Hot Sugar Mama surgen con propuestas independientes que refrezcaron la escena del rock nacional. Al mismo tiempo, esta época se caracteriza por el surgimiento de movimientos influenciados por el rock latino como el *reggae*, el *funk* y *ska*, liderado por las bandas: Iguanamanga, Dubvolution, SKD2, entre otros.

El auge de esta época se distingue también por el surgimiento de más materiales discográficos. Las bandas independientes actuales se enfrentan a un mercado musical cambiado, en comparación

a los años 90. El formato discográfico ya no es el producto que el artista vende más.

Zamora (2016), menciona que los sellos independientes como *Bajo Presión Records* han surgido para apoyar y lanzar materiales de nuevas bandas de rock guatemalteco. Algunas de estas bandas como Easy Easy y Los Tiros, se han dado a conocer en otros países como México y Colombia.

4. Experiencia del diseñador Storm Thorgerson en el diseño de portadas de álbumes discográficos

Artistas como Pink Floyd, Led Zeppelin, Audioslave, Muse, The Mars Volta, The Alan Parsons Project y Cranberries son algunos con los que trabajó el artista y diseñador inglés Storm Thorgerson, para crear el diseño de las portadas de sus discos. Sus imágenes se convirtieron en íconos que millones de escuchas identifican actualmente como sello distintivo de esas agrupaciones musicales.

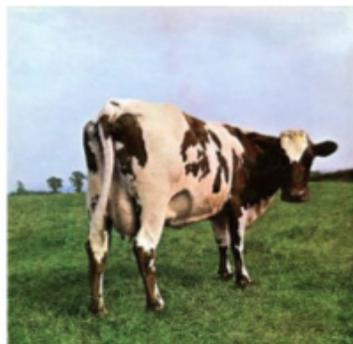
Storm Elvin Thorgerson nació el 28 de febrero de 1944 en Potters Bar en Inglaterra. Estudió en la *Singular summerhill school* y más tarde estudió en *Cambridgeshire high school* donde conoció a Syd Barret, Roger Waters y David Guilmour que años después crearon el grupo Pink Floyd, para quien Storm llegaría a crear las más memorables

y extraordinarias portadas para sus discos. Thorgerson estudió en la Universidad de Leicester filosofía y letras inglesas y después en el *Royal College of Arts* cine y televisión. En esta época conoció a Aubrey Powell con quien se asoció y fundó en 1967 la empresa *Hipgnosis* dedicada al diseño gráfico y en la que diseñó sus primeras portadas para discos. “Cuando tuve la idea de formar una empresa, él tuvo la inteligencia de crear una productora de arte”, declaró Thorgerson (2007, p.3).

Barret les encargó la portada para el segundo disco de Pink Floyd: “*A saucerful of secrets*” la cual fue un éxito entre los músicos y críticos. “*Un intento por mostrar tres estados alterados de la conciencia; la religión, las drogas y la música de Pink Floyd*” Thorgerson (2007, p.3).



Pink Floyd - A saucerful of secrets
(1968)



Pink Floyd - Animals
(1970)

Fuente: <https://www.theguardian.com/music/gallery/2009/may/20/storm-thorgerson-album-artwork>

En 1970 Thorgerson y Powell entraron en la oficina del encargado de las portadas de *EMI* el sello para el que grababa Pink Floyd y le presentaron la fotografía de una vaca que era la portada para el disco “*Atom hearth mother*”. El empleado los miró desconcertado. No entendía el concepto que además carecía de cualquier tipo de letras y se limitaba a la vaca. Claro que por más que les aseguró a Thorgerson y Powell que los directivos de la disquería tenían que aprobar la propuesta, La portada ya había sido aprobada por Rogers y Gilmour.

El grupo que más lo ha influido, dice Thorgerson, “*evidentemente ha sido Pink Floyd, porque crecí con ellos en el mismo pueblo. He trabajado con ellos por 39 años*”. Storm, entre otras obras, diseñó la portada del famoso álbum “*Dark side of the moon*”. Thorgerson creó en 1973 una de las portadas de disco más recordadas y famosas, la del álbum. Storm declara que: “*Todo se relaciona con un espectáculo de luz. El otro elemento, el triángulo como símbolo de ambición y reflexión es un símbolo que está presentes en las letras de Waters, El triángulo fue entonces muy útil y un elemento perfecto para transformar en el prisma que pertenece a Pink Floyd*” (1994, p.23).

El éxito del disco y de la portada lo llevó a ser contratado por diferentes grupos y músicos solistas para crear sus portadas: The Allan Parsons Project, Genesis, Yes, Led Zeppelin, Peter Gabriel, Robert Plant, Scorpions, UFO, The Mars Volta, entre muchos otros.

Thorgerson creó portadas a partir de los elementos fotográficos que tenía a su disposición, en su época no existía ninguno de los programas de computadora que existen en la actualidad como filtros, doble exposición o luces infrarrojas. Cuando hizo la fotografía para la portada de *"Animals"* de Pink Floyd y fotografió el globo del cerdo entre las chimeneas de la zona industrial, el tráfico aéreo del aeropuerto de Heathrow se vio en riesgo de ser cancelado.

Para la portada del álbum *"A momentary lapse of reason"*, Thorgerson acomodó setecientas camas de hospital en una playa para lograr el efecto de que se extendieran hasta el infinito. Para Thorgerson, el diseño de portadas comunica e incentiva la imaginación: *"Nuestros diseños son una especie de eco de lo que hacen los músicos. Si bien nuestras obras están dirigidas a los ojos y la de ellos a los oídos, al final ambos estamos dirigiéndonos a la imaginación. Aunque siendo honesto, no me gusta que mis diseños estén en la carátula de un cd, pero así es la vida, así son las cosas, la tecnología. La obra se plasma en un cd,*

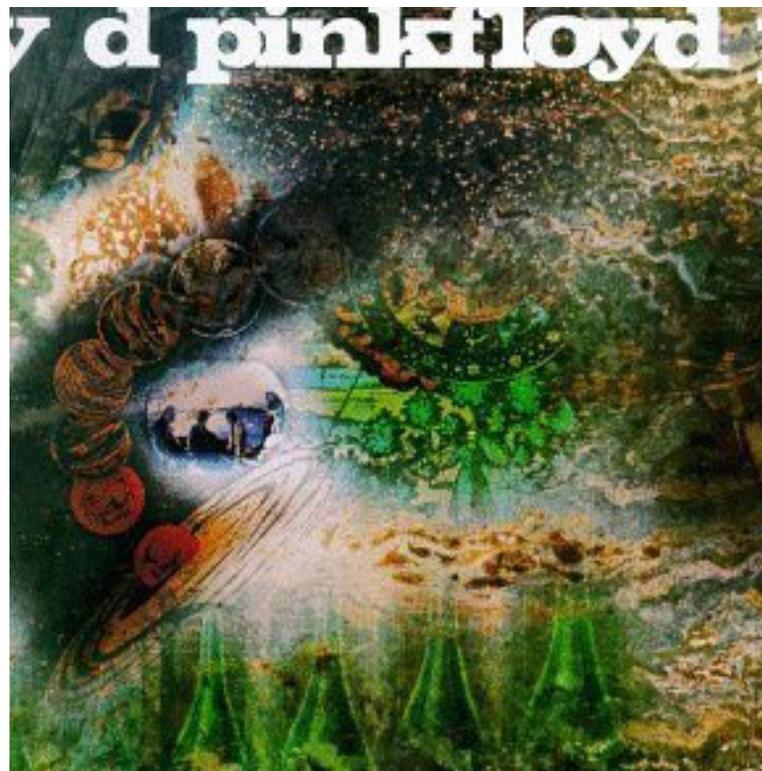
pero el diseño no es para ese formato, no pasa así por mi cabeza. La música es siempre inmensa y, por lo mismo, las portadas deberían tener el tamaño de las que aquí se exhiben. Yo he llorado porque el espacio en un cd es muy pequeño. Es una lástima, pero no importa el formato, me gusta traducir la música en una imagen", afirma Thorgerson (2007, p.4).

Cuando realizó la portada para el tercer álbum como solista de Peter Gabriel, Thorgerson, utilizó una fotografía de polaroid a la que antes de que terminara de revelarse había que rayar para dar el efecto de la cara deritiéndose. Una técnica que con el tiempo se llegó a conocer como *Krimsografía*. El punto de partida para Thurgerson es la música y no en sí los artistas y su personalidad: *"Al realizar mi trabajo no pienso mucho en la banda, sino en la música. Trato de encontrar las cosas que quiere transmitir la música para representarlas en la portada. Así que no importa quién es o cuándo". "Prefiero la computadora en mi cabeza a la que tengo sobre mi escritorio"*, declaró Thorgerson cuando le preguntaron en alguna ocasión sobre el programa de *Adobe Photoshop*. En los años 80 con la llegada del formato CD el mercado de las portadas de los discos se redujo, Thorgerson y Powell fundaron una nueva empresa que se llamó *Greenback films* y se dedicaron a la dirección de videoclips y menos al diseño de portadas. A sus

63 años, el diseñador había logrado transitar con integridad e imaginación de los antiguos vinilos en formato long play a los discos compactos y formatos digitales, introduciendo más portadas icónicas a su portafolio. *“Aunque el formato sea grande o pequeño, no ha habido cambios en cuanto mi manera de trabajar”*, comentó en una ocasión.

El 18 de abril de 2013 a la edad de 69 años Storm Thorgerson murió. Quedaron sus más de 300 portadas para discos, sus videoclips, libros sobre diseño y documentales. Un hombre que reconoció la influencia de artistas del surrealismo, como René Magritte que tuvieron sobre su arte.

“He tenido mucha suerte y me siento privilegiado, porque trabajo con la música. En la vida hay niños, árboles, el fútbol, las pirámides y la música que es inmensa y siempre cambia; igual que las bandas. Y cada vez que la música cambia, cambia también mi trabajo artístico. Los músicos también cambian, unos son más jóvenes, otros más viejos. Unos son muy difíciles otros muy encantadores. Unos son muy inteligentes y otros no tanto. Todo eso significa un reto intelectual y artístico para mí, para presentar la música de manera honesta e interesante” (2007, p.5).



Pink Floyd - Darkside of the moon (1973)

Fuente: <https://www.theguardian.com/music/gallery/2009/may/20/storm-thorgerson-album-artwork>

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las guías de entrevistas aplicadas con sujetos de estudio involucrados en el diseño de portadas de álbumes de rock guatemalteco en cinco etapas distintas.

ENTREVISTAS:

- Óscar Conde
- Juan Aguirre
- César Girón

GUÍA DE OBSERVACIÓN:

Portadas de álbumes del género rock guatemalteco

- Años 70 (2 álbumes)
- Años 80 (3 álbumes)
- Años 90 (4 álbumes)
- Años 00 (5 álbumes)
- Años 10 (6 álbumes)

Guía de entrevista para Óscar Conde

1. ¿Cuál es la idea detrás de la portada del álbum “Alto Al Fuego”?

La intención era reflejar el sentir de la gente, especialmente la juventud de parar la violencia, de parar la guerra. Por eso se ideó el símbolo de los brazos cruzados, el izquierdo empuñado (agresión) y el otro con la palma pidiendo el alto, sobre un muro rojo que significaba el contexto de conflicto. Hecha en su totalidad a mano alzada (no existían programas gráficos).

2. ¿Cuál era el grupo objetivo de este material discográfico?

La juventud en esa época.

3. El álbum “Alto al fuego” es tal vez el más exitoso de la carrera de Alux Nahual ¿Considera que el diseño de la portada aportó a este éxito? ¿Por qué?

Claro que sí, ayudó a identificar plenamente la intención del álbum, a ser fácilmente recordable, a ser usado como símbolo, casi un afiche por el

tamaño de la portada.

4. ¿Cuál es la idea detrás de la portada del álbum “Colección oro puro”?

Ese es trabajo que realicé para Dideca, está hecho con las directrices de la empresa, por eso hay una sobre portada. La idea de la portada interior era identificar los años sesenta con la guitarra eléctrica ya que los éxitos de los grupos incluidos era el instrumento símbolo, más los colores fuertes de la psicodelia. Está totalmente hecha con dibujo a mano alzada con textos levantados con Pres Type. (No existían programas gráficos).

5. ¿Cuál era el grupo objetivo de este material discográfico?

La gente que fue joven en los sesenta.

6. ¿Por qué y cómo comenzó a diseñar portadas para vinilos?

Yo laboraba en agencias de publicidad como dibujante, surgió la oportunidad de trabajar en la imprenta que le editaba a Dideca y así fue que comencé a corregir artes de portadas extranjeras para adaptarlas al mercado local. Luego Dideca abrió un departamento de arte para atender la creciente producción nacional que incluía discos de marimba, grupos tropicales, grupos de rock,

solistas, bandas marciales, etc. Por lo que realicé un sin número de portadas originales a partir de fotos compradas o de dibujos originales.

7. ¿Qué es lo primero que hace a la hora de diseñar una portada?

Conocer el contenido musical de la producción, las características del artista y al público que va dirigido.

8. ¿Qué materiales y/o programas de diseño utilizó para realizar estas portadas?

Materiales únicamente pues no habían programas de diseño. Los textos se levantaban con hojas de la marca Pres Type, los logos se dibujaban, de base para los artes se usaba cartón presentación o cartón foto, papel formato para los textos que luego se pegaban con Rubber Cement, fotos originales o en diapositivas.

9. ¿Qué elementos visuales destacaban en el rock de los años 70 y 80?

Las ilustraciones fantásticas y los engaños visuales en los años 70. El atrevimiento gráfico a veces descuidado de los años 80 que apelaba a un futuro a base de computadoras.

10. ¿Qué papel ocupa la ilustración en el diseño de portadas de discos?

La ilustración a mano alzada para la década de los 70 jugaba un papel fundamental, era un trabajo de manos privilegiadas, luego fue sustituida por las ilustraciones hechas en computadora en las que no necesariamente hay talento.

Guía de entrevista para Juan Aguirre

1. ¿Cómo surgió su gusto para desenvolverse en el diseño de materiales discográficos?

Desde pequeño sentí gran atracción por la música y por el arte gráfico, me gustaba tanto pegar de gritos y cantar como dibujar. Entré a la banda que poco a poco íbamos a llamar *Razones de Cambio* y desde que entré sabía que tenía que hacerme cargo del aspecto gráfico de la misma: el logo, las playeras promocionales, etc; así que poco a poco fue una consecuencia de hacer las dos cosas. Creo que el hecho de tocar en una banda hizo que convergieran.

2. ¿Cuál es el papel de la portada de disco?

No creo que pueda haber una sola definición para eso. Bien dicen que “no hay que juzgar un libro por su portada” de igual forma te diría que es un disco, por lo mismo creo que el papel o rol que esta juega pueda variar de acuerdo al creador o creadores del arte de la portada. Es decir, la portada puede tener una finalidad ilustrativa de quién es el artista que grabó el disco, o puede ser un complemento del título del disco, quizá ampliar el concepto musical del disco, etc., son muchas las posibilidades.

3. ¿Cuál es su procedimiento para planificar y diseñar la portada de un disco? Ejemplificar:

De igual forma no creo que exista un procedimiento exacto a seguir, pues depende mucho de las circunstancias en las cuales se esté diseñando la portada, pues en mi caso así como el de muchos músicos con inclinaciones gráficas es mucho más práctico visualizar un concepto gráfico que acompañe de manera más precisa el colectivo de canciones que forman un material discográfico; pero para muchos otros diseñadores es más complicado, pues son contratados con esa finalidad y ellos tienen que empaparse del contexto necesario para poder desarrollar algo gráfico con lo que el o los músicos estén de acuerdo y esto lo vuelve más complejo.

En el caso de ser un diseñador contratado quizá sí se puede planear un procedimiento a seguir, es decir hacer un listado de pasos con los cuales recolectar la información necesaria, como por ejemplo: reunirse con los músicos a escuchar sus ideas de portada, escuchar la música que va a contener el material discográfico, etc.

4. ¿Cuál es la idea detrás de la portada del álbum “Aurora”?

En el caso del álbum “Aurora” la portada tiene el rol de mostrar de manera muy breve elementos

centrales del concepto gráfico de la disco, que en este caso complementa de manera fundamental el concepto artístico de las canciones que forman este álbum. El núcleo del concepto es exponer los distintos estados emocionales del ser humano por medio de los cambios constantes del aurora. Por lo mismo las canciones están agrupadas con base en estos cambios, es decir: atardecer, anochecer, etc., y junto con las letras de las canciones se muestra también una serie de pinturas de tres distintos pintores guatemaltecos que se enlazan al concepto de la misma manera. La portada está formada por elementos de la pintura que acompaña el tema que inicia y el que cierra el aurora, los cuales se pueden interpretar como alegría y tristeza. Al igual el logo de Razones de Cambio va de un color frío a uno cálido por la misma razón.

5. ¿Cuál era el grupo objetivo de este material discográfico?

Quizá en mayoría jóvenes entre los 13 y 35 años, pero creímos que hay temas que pueden gustarle a una persona de cualquier edad, incluso hasta la fecha creo que es un disco con un sonido bastante anacrónico, pues a pesar de haberlo publicado hace ya 13 años contiene temas que podrían sonar en la actualidad sin ningún problema.

6. ¿Es importante representar a este grupo objetivo en los diseños de un disco? ¿Por qué?

No deja de ser importante, pero en el caso de una pieza gráfica que va de la mano de una musical, el concepto se vuelve mucho más objetivo y no únicamente creado con la finalidad de satisfacer al grupo objetivo, sino de transmitir el concepto del artista. Por lo cual vale la pena, claro está, analizar el material bajo ese enfoque pero no únicamente con ese enfoque, pues dicho análisis podría sacrificar el peso artístico del material en general.

7. ¿Qué elementos visuales destacaban en el rock de los años 90 y principios de los 00?

Creo siempre hay una gama de colores y conceptos visuales que predominan en una época y de alguna manera siempre es inevitable verse influenciado por lo que uno absorbe de todo lo que lo rodea. En mi caso, no pudiese hacer un listado puntual de elementos visuales en los cuales hubiese podido basar trabajos hechos en estas décadas, pero creo si analizamos conceptos de color, posición, diagramación, etc., definitivamente la influencia de la temporada estará allí.

8. En algunos de sus diseños de portada, ha utilizado troqueles, cortes, cartón y materiales

no tan comunes ¿En qué han aportado este tipo de materiales y empaques? Ejemplificar:

Con la banda *Razones de Cambio* hemos publicado cuatro materiales discográficos: dos álbumes: “Yo...El Silencioso dilema del Espejo”(2000), “Aurora”(2004), un disco en vivo doble “En vivo en la bode”(2007) y un compilación de sencillos radiales: “El sonido del silencio”(2010). Estos dos últimos fueron impresos en materiales reciclados y el disco en vivo doble además también contaba con un diseño de troquel. De los aportes más destacados de este tipo de material podría citar: economía, desafío creativo a la hora de diseñar, pues debido a las características del material podría citar economía, desafío creativo a la hora de diseñar, pues debido a las características del material uno tiene que ajustar su enfoque creativo y técnico, y definitivamente impacto ambiental.

9. ¿Qué portada de álbum es la que más ha disfrutado diseñar y por qué?

Creo tendría que citar el disco en vivo de Razones de Cambio “En Vivo en La Bode” (2007) pues represento un reto en varios aspectos, debido a que era un disco con el cual no quería depender de cajitas plásticas para su distribución y además era doble: CD y DVD, por lo mismo la idea era diseñarle una funda impresa, tal cual como

alguna vez habían sido los discos de vinilo e inspirado por esa idea y por unas cuantas influencias más de otros discos coleccionados me lancé en la búsqueda, obteniendo en poco tiempo un resultado satisfactorio, tanto para mí como para los demás músicos de la banda.

10. ¿Qué papel ocupa el color en el diseño de portadas de discos?

Creo que el color ocupa un papel principal en cualquier proyección artística y en el caso de la portada de un disco idóneamente tendría que estar relacionado conceptualmente con la música que este contiene, pero no es una regla. A diferencia de otras piezas gráficas que vendan directamente un producto de consumo en general, un disco es una pieza artística, con un contenido emocional e intelectual y por lo mismo, es válido romper algunas reglas.

Guía de entrevista para César Girón

1. ¿Por qué y cómo comenzó a diseñar portadas de discos?

No fue algo planeado o que yo haya buscado. Mi afición por la música siempre me ha involucrado en actividades artísticas y me ha permitido conocer a distintos tipos de bandas, músicos y promotores culturales, que al conocer mi trabajo me buscan.

Esto ha dado como resultado colaboraciones en distintos formatos que incluyen portadas de discos, identidad visual, mercadería, visuales para conciertos y videos musicales.

2. ¿Cuál es la función de la portada de álbum?

Como cualquier otra portada de una publicación extensa (como libros, películas, revistas, etc.), la portada del álbum es el primer contacto que el público tiene con el material. Por lo tanto, tiene que actuar como un gancho que llame la atención del consumidor, un avance que refleje la esencia del contenido y un remate que le agregue un mayor valor al producto terminado.

3. ¿Cuál es su procedimiento para planificar y diseñar la portada de un disco? Ejemplificar:

El proceso para la portada del disco de Los Tiros es el mismo procedimiento básico que utilicé para todas mis ilustraciones: Investigación, bocetaje e ilustración. Se siguieron los mismos pasos para las tres piezas impresas que conforman este disco: Digipak, disco y póster.

El paso más importante es el de investigación, pues es el que arroja el concepto que termina de amarrar toda la producción discográfica. En el caso de “EEC”, la banda ya tenía una idea inicial de lo que deseaban de portada y me facilitó una copia adelantada del disco. El concepto lo complementé entrevistando a cada uno de los integrantes de la banda por separado para conocer sus ideas y expectativas para el arte final, además de que me ayuda a entender mejor las piezas que conforman la música del disco y el espíritu de la banda.

Debido al tiempo limitado para la entrega, decidí realizar bocetos digitales para acelerar el proceso. Se le dio mayor relevancia a la historia que se debía contar en la imagen pero sin descuidar las áreas en donde se colocaría la información del disco, los logos y los legales. En esta etapa la banda pudo realizar algunas revisiones para refinar el arte. Finalmente procedí a ilustrar y colorear el arte, procurando integrar todos los detalles que se habían discutido con la banda en un inicio. Ya teniendo el arte aprobado procedí a

diagramar todos los textos. El bocetaje y entintado fue realizado en Manga Studio y la colorización y diagramación se hizo con Photoshop.

4. ¿Cuál es la idea detrás de la portada del álbum “Expertos en Ca*la”?**

Cuando la banda se acercó a mí su idea básica era: Un biker en un escenario post apocalíptico. En la portada debíamos ver su espalda con el logo de la banda y al girar el disco debíamos ver el frente del personaje. Aparte de esto, tenía libertad creativa.

A partir de ahí ilustré al personaje biker estereotipo, para que todos estos elementos cliché le dieran más humor a la ilustración. Para el fondo me decidí con un desierto en medio de una guerra, muy al estilo Mad Max. De esta forma solo sabemos que este personaje está en serios aprietos, porque él es un experto en “ca***la”.

A través de las pláticas con los miembros de la banda y las revisiones de los bocetos se fueron agregando detalles que le daban más personalidad a la ilustración: Como los parches del chaleco que representan a cada una de las canciones del disco, la Torre del Reformador en ruinas al fondo o los tatuajes del personaje que son tatuajes reales de los miembros de la banda, entre otros.

5. ¿Cuál es el grupo objetivo de este material discográfico?

Hay que hacer notar que *Los Tiros* no es una banda comercial, sino una banda independiente con un estilo propio muy marcado. Los fans son muy variados y se adaptan a lo que la banda propone.

Por lo tanto, el grupo objetivo de este material discográfico es la banda, no el público.

6. ¿Existe una relación entre el estilo visual de los discos con la filosofía y música de la agrupación?

Sí. *Los Tiros* han creado personajes e historias propias para cada miembro de la banda que cuentan por medio de sus canciones y sus presentaciones en vivo.

Esta irreverencia y energía debe verse reflejada visualmente en sus materiales. Es por eso que opté por un estilo de ilustración tipo cómic, con líneas negras marcadas y trazos muy sueltos, dándole un carácter oscuro pero sin perder el humor.

Los colores tienen tonalidades cálidas y amarillos saturados para emular las paletas de color de películas e historietas de acción setenteras western y de ciencia ficción. De la misma manera



Fuente imagen: proporcionada por César Girón.

que las tipografías escogidas por ser similares a las utilizadas en las películas *westerns* y en la parafernalia de las pandillas de motoristas.

7. ¿Es importante representar a este grupo objetivo en los diseños de un disco? ¿Por qué?

Es importante que el artista y su música sean los representados en los diseños del disco. Especialmente este tipo de artista y este tipo de música dependen de su originalidad y voz propia para atraer público. Nunca se diseña pensando en “ventas” o en “marketing”.

8. A la hora de diseñar una portada, ¿Piensa que este diseño será visualizado en formato físico CD o formato digital (por ejemplo, un portal de streaming)?

Depende de las plataformas en las que será publicado. En el caso de “EEC”, la prioridad fue

publicado. En el caso de “EEC”, la prioridad fue el formato físico. Históricamente, los discos siempre han contado con formato físico y el formato digital fue creado a partir de eso.

Al saber que se producirían copias físicas del disco para distribuirse en varios países debía asegurarme de cuidar cada detalle de la portada, contraportada, interiores, disco y póster. Si se hubiese definido que el disco iba a ser distribuido únicamente por medios digitales, bastaría con crear la portada frontal.

9. ¿Qué es lo que más disfruta de diseñar portadas de álbumes de música y por qué?

Lo que más disfruto cuando diseño portadas de discos es que conllevan mayor libertad creativa y permiten mayor experimentación, ya que estás trabajando directamente con un cliente más abierto a propuestas, lo que resulta en colaboraciones más interesantes. Además de que sabes que estás apoyando a promover arte y cultura.

10. ¿Qué papel ocupa la ilustración digital en el diseño de portadas de discos?

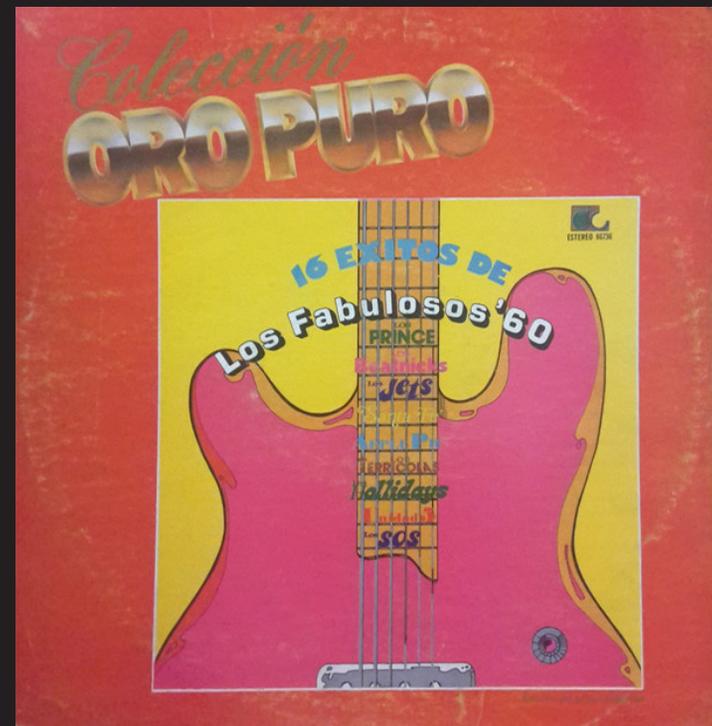
Como en cualquier otro ámbito del diseño, la ilustración es solo otra herramienta en el arsenal. No se puede decir que es lo mejor o es la opción

correcta para todos los casos. Pero si uno sabe cómo y cuándo aplicarla, puede producir resultados muy satisfactorios.

GUÍAS DE OBSERVACIÓN:

Portadas de álbumes del género rock guatemalteco

70 AÑOS



1. Nombre del disco: "Colección oro puro: 16 éxitos de los fabulosos '60'"
2. Nombre del artista: Compilado (V/A)
3. Diseño por: Óscar Conde
4. Año de lanzamiento: 1974

5. Formato:

Vinilico (LP)

6. Breve contexto histórico/social:

A principios de los años 70 la disquera guatemalteca DIDECA relanzó en un compilado los materiales grabados por bandas de rock que surgieron en la década de los años 60. Entre las agrupaciones destacan: *S.O.S.*, *Santa Fe*, *Apple Pie*, *Los Prince*, *Los Terrícolas*, entre otros.

7. Tendencias y estilos identificados:

Pop Art: se observa en el carácter ilustrativo, utilización de colores sólidos y saturados que contrastan como amarillo y rosado. Tanto el estilo de la ilustración de la guitarra como las técnicas tipográficas hacen referencia a un estilo específico (años 60). Se aprecia la ilustración análoga hecha con aerógrafo.

Psicodelia: destaca en la utilización del color exaltado y un mayor grado de saturación que hacen referencia al estilo *hippie* y psicodélico.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: es exaltado y acentúa la fuerza cromática

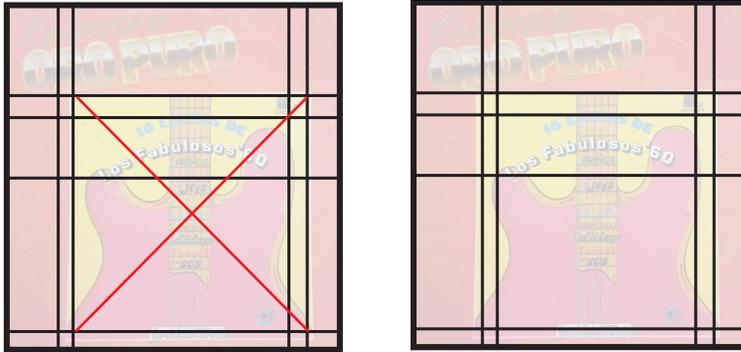
en las imágenes. Responde a la búsqueda de mayor impacto visual, presenta densidad y sugiere ideas de psicodelia.

Imagen: la ilustración de una guitarra eléctrica connota ideas de rock 'n' roll y psicodelia.

Tipografía: se observa un amplio catálogo de tipografías, cada una identificando algo distinto cómo título, subtítulos y los nombres propios de cada agrupación. El primer título es una tipografía gruesa con transparencias y sombras hecha con aerógrafo. Luego los subtítulos, al igual que los nombres de las bandas, presentan distintas familias en distintos colores. En general hacen alusión a ideas retro/vintage y psicodélicas.

Técnica ilustrativa: la ilustración hecha a mano, posee una alta cualidad expresiva que hace referencia al pop art y los estilos rebeldes que surgieron en los años 60 y 70.

9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Freddie Robinson - "Off The Cuff"
(1973)



The Flares - "Encore Of Stompin"
(1961)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



1. Nombre del disco:
"Comanche"

2. Nombre del artista:
Grupo Comanche

3. Diseño por: No acreditado

4. Año de lanzamiento: 1973

5. Formato:

Vinílico (LP)

6. Breve contexto histórico/social:

El grupo Comanche de Guatemala se inició a mediados de la década de los 60. Su participación fue breve ya que, por presión del estado se vieron obligados a escapar del país por incluir música de protesta. La mayoría de los temas que la banda interpretó fueron escritos por otros artistas.

7. Tendencias y estilos identificados:

Fotográfico: la fotografía es el elemento principal de esta portada y presenta a la banda en medio de un bosque, utilizando un tono naturalista y orgánico.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: es exaltado en los márgenes para acentuar el punto focal a la fotografía, la inclinación le da un tono dinámico. La fotografía tiene colores que representan la realidad cromática visible, connotando ideas de naturaleza.

Imagen: la fotografía presenta a los miembros de la agrupación en medio de un bosque. La ropa, el estilo del pelo y el lugar hacen referencia a un

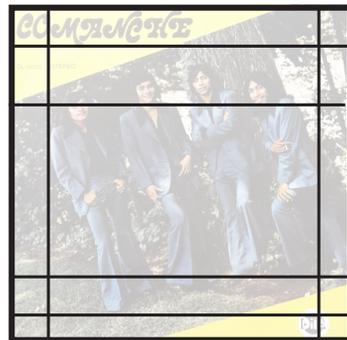
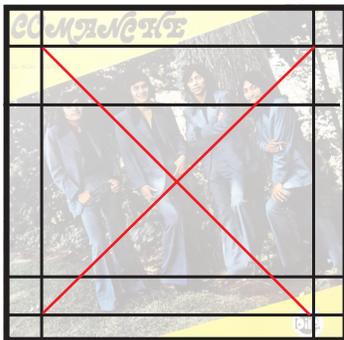


estilo rebelde y que comunica ideas de protesta.

Tipografía: se presenta en mayúsculas y es hecha a mano posee un estilo característico de los años 70. La tipografía tiene elementos como “gotas” que dan una sensación de derretimiento y alteración de los sentidos.

Técnica ilustrativa: en esta portada destaca la combinación de una fotografía con un enmarcado inclinado en color amarillo. En la esquina superior destaca la tipografía ilustrada en negro. El tono de colores, el marco y la posición inclinada de la fotografía presentan tendencias visuales que estaban de moda en las portadas de la época, con la intención de connotar ese sentimiento de libertad de pensamiento.

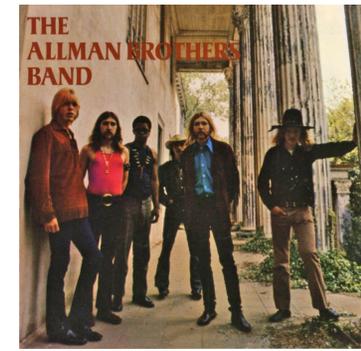
9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Creedence Clearwater Revival - "Off The Cuff" (1969)



The Allman Brothers Band - "The Allman Brothers Band" (1969)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>

8 AÑOS



1. Nombre del disco:
"Alto al fuego"
2. Nombre del artista:
Alux Nahual
3. Diseño por: Óscar Conde
4. Año de lanzamiento: 1987

5. Formato:

Vínilico (LP)

6. Breve contexto histórico/social:

El disco “Alto al fuego” surgió como un material musical con alta crítica social y política. Los años 80 se caracterizaron por ser años sangrientos en Guatemala, en donde día con día se violaban los derechos humanos en el conflicto armado.

7. Tendencias y estilos identificados:

Constructivismo ruso: se observa en el carácter de propaganda revolucionaria y el aspecto de que puede utilizarse como cartel. Se aprecia la utilización de formas geométricas y lineales.

Figurativo: nivel abstracción medio y representa ideas a fuerza de la ilustración. Hecha a mano se destaca en un tipo de ilustración análoga en blanco y negro utilizando un alto contraste de luz y sombras.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: en este caso el color rojo tiene un carácter expresionista y contribuye a una especie de dramatización de la imagen a su mayor expresividad. Junto con el blanco y negro, tienen

un carácter retórico, donde juega lo cultural y lo psicológico.

Imagen: el elemento principal en la puerta negra son las dos manos ilustradas en un nivel de abstracción medio. Cada una de las manos hace un gesto opuesto al otro.

Tipografía: destacan dos tipos de familias tipográficas. La que más resalta lleva el título del álbum y presenta una técnica de brochazos en blanco, resaltando sobre la pared roja. Connota ideas de rebelión en las calles y protesta social. La segunda familia con caracteres separados, es una tipografía ligera en estilo sans-serif. Pasa casi desapercibida y su intención se reduce a nombrar al artista del álbum.

Técnica ilustrativa: se aprecia una ilustración análoga, hecha a mano con un tono de abstracción medio que connota muy bien ideas del disco. En conjunto dan soporte a la ideas de protesta y enfrentamiento humano.

9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Pink Floyd - "The Wall"
(1982)



Melissa Manchester - "For The Working Girl"
(1980)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



1. Nombre del disco:
"Tiempos raros"

2. Nombre del artista:
XS

3. Diseño por: César García
(IIDEMM Publicidad)

4. Año de lanzamiento: 1988

5. Formato:

Vinilico (LP)

6. Breve contexto histórico/social:

Existe poca información de este grupo de rock alternativo, conocidos como XS o "exes" por sus siglas en inglés. La banda conformada por Guillermo Segura (voz, bajo), Carlos Arias (sintetizadores), César García (guitarra) y Pototo (batería) existió por un breve tiempo y logró establecer su canción "Lágrimas de cristal" como uno de los sencillos nacionales más solicitados a finales de los ochenta. Posteriormente en la década de los años 90, radio Atmósfera lanza un compilado con todo su material existente.

7. Tendencias y estilos identificados:

Futurista: se observa en los elementos de las imágenes que se identifican por sugerir ideas de dinámica, maquinaria y movimiento.

Surrealismo: la ilustración conjunto, los brillos y texturas que le acompañan están ilustrados de una forma fantasiosa e imaginativa.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: el color tiene un tono oscuro y difuminado



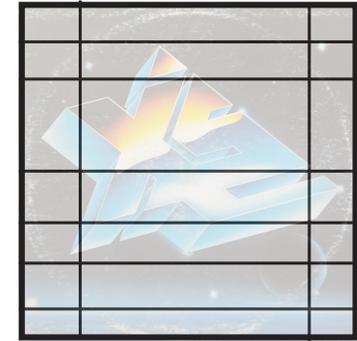
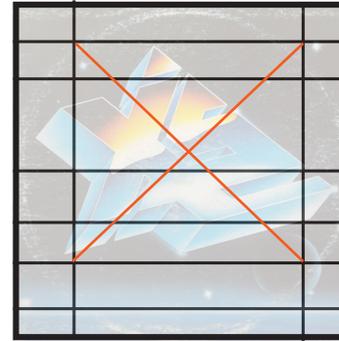
(azul, negro) que a su vez resalta otros elementos con colores más cálidos y brillantes (amarillo, anaranjado). Existe un claro contraste que suma profundidad, calidez y textura al diseño en general.

Imagen: el elemento principal es el logotipo de la agrupación que flota en el espacio. El fondo ilustrado sugiere estar en la estratósfera. Comunica ideas de viaje espacial y sueño.

Tipografía: en este caso la tipografía es en sí el logotipo de la agrupación que se encuentra en un ángulo inclinado. La “X” y la “S” están unidas y extienden elementos de líneas y triángulos. Poseen una dimensión y profundidad que le dan textura, peso, y acompañados del color, sugieren un mundo imaginario.

Técnica ilustrativa: la ilustración es análoga y probablemente se realizó utilizando la técnica de aerógrafo. Los planetas del fondo, las texturas y el logotipo tienen un grado de abstracción y estilo surrealista y futurista.

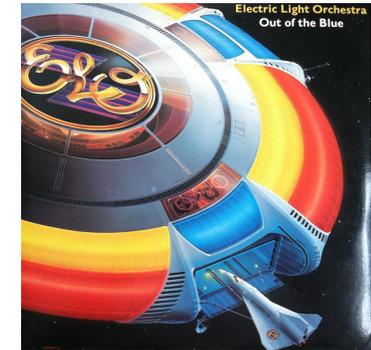
9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares

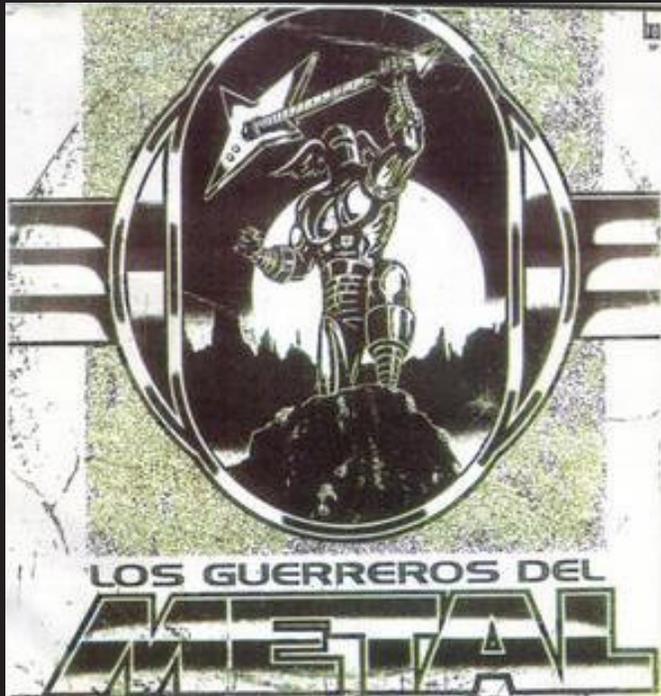


Mike Oldfield - "Tubular Bells"
(1973)



Electric Light Orchestra - "Out of the Blue"
(1977)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



- 1. Nombre del disco:**
"Los guerreros del metal"
- 2. Nombre del artista:**
Guerreros del Metal
- 3. Diseño por:** No acreditado
- 4. Año de lanzamiento:** 1988

5. Formato:

Vínilico (LP)

6. Breve contexto histórico/social:

A finales de los años 80, el metal surge como un movimiento que identificaba a los grupos bohemios marginados y excluidos de la sociedad. Con la llegada de la era democrática a Guatemala, algunas bandas de este género como *Guerreros Del Metal*, lograron darse a conocer en conciertos que promovían la libre expresión.

7. Tendencias y estilos identificados:

Cómic Art: puede identificarse en el estilo ilustrativo que denota sombras y luces en blanco y negro. Al mismo tiempo, el personaje tiene una armadura con músculos detallados. Las alas en el casco sugieren un super héroe o deidad.

Gótico: elementos como la luna, montañas oscuras y elementos de metal y acero, son propios del estilo gótico que promueve ideas de oscuridad, terror y fantasía.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: se reduce a la utilización de matices. El blanco, negro y gris juegan un papel altamente

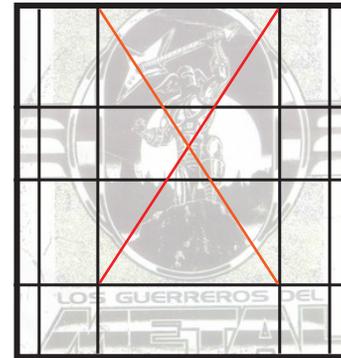
expresivo y con un toque dramático.

Imagen: se puede observar a un guerrero con armadura sosteniendo una guitarra eléctrica característica del género metal. El guerrero está bajo la luz de la luna y se posa sobre una plataforma para hacer un gesto de triunfo. La imagen tiene un marco ilustrado con elementos de metal que brillan y combinan con el logotipo de abajo.

Tipografía: la tipografía Sans-serif tiene un tono futurista e industrial. La palabra “metal” resalta por la textura de brillos y sombras que le dan peso al significado de la palabra.

Técnica ilustrativa: la ilustración a mano es análoga, probablemente realizada con la técnica de tinta china y marcador, comúnmente utilizado en las historietas y cómics.

9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Pantera - “Metal Magic”
(1983)



Iron Maiden - “Killers”
(1981)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>

9 AÑOS



1. Nombre del disco:
"Sombras en el jardín"
2. Nombre del artista:
Bohemia Suburbana
3. Diseño por: Giovanni Pinzón
4. Año de lanzamiento: 1993

5. Formato:

Disco CD

6. Breve contexto histórico/social:

“Sombras en el jardín” es el álbum debut de la banda Bohemia Suburbana. El material se lanzó en formato cassette bajo el sello de Primera Generación Records. Tras el éxito comercial de este primer material, Primera Generación relanza el material en formato CD acompañado de dos temas inéditos.

7. Tendencias y estilos identificados:

Grunge se pueden observar varias características de esta tendencia que estuvo de moda en los años 90. El uso de texturas deterioradas y color desaturado, los recortes en las letras y la diagramación de la composición.

Collage: se aprecia una composición hecha con flores y hojas superpuestas una encima de otra. El elemento principal es la fotografía en blanco y negro (tipo postal) que está en medio. Los textos aparecen también recortados.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: es opaco y combina bien con la fotografía

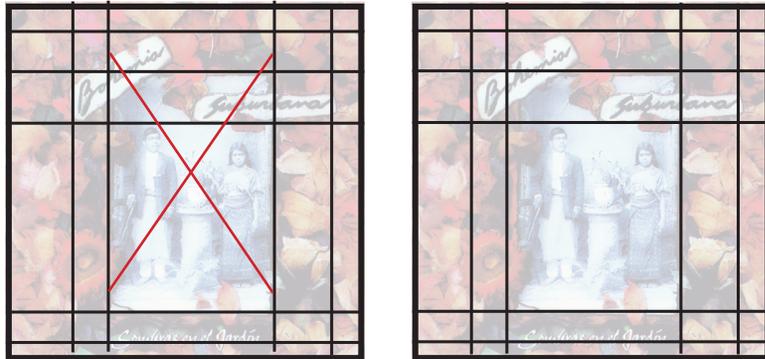
en blanco y negro. Esta falta de saturación y expresión en el color, aportan un carácter nostálgico a la composición.

Imagen: la fotografía central presenta a una familia indígena en una postal guatemalteca de principios del siglo XX. Enmarcada con pétalos de rosas y flores, la imagen en conjunto presenta ideas de identidad e historia.

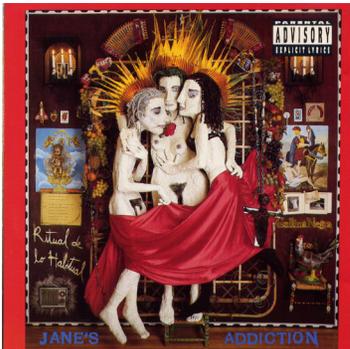
Tipografía: Aparecen dos clases tipográficas en la portada. La primera que nombra a la banda es una letra de carta hecha a mano y recortada intencionalmente para mantener el estilo collage. La segunda tiene el papel de nombrar el disco y es una tipografía que también hace alusión a una letra hecha a mano.

Técnica ilustrativa: En este caso la técnica artística utilizada es la del *collage*, que consiste en ensamblar diversos elementos en un tono unificado.

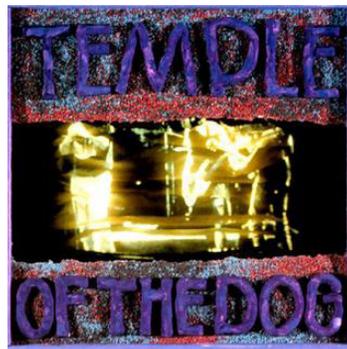
9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Jane's Addiction - "Ritual de lo habitual"
(1990)



Temple Of The Dog - "Temple Of The Dog"
(1991)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



- 1. Nombre del disco:**
"Libertad de expresión ya. El concierto"
- 2. Nombre del artista:**
Compilado (V/A)
- 3. Diseño por:** Primera Generación Records
- 4. Año de lanzamiento:** 1995

5. Formato:

Disco CD

6. Breve contexto histórico/social:

En 1994 el concierto "Libertad de Expresión Ya!" fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia del rock en los años 90. Grupos como: Fábulas Áticas, Viernes Verde, LaTona, Stress, Radio Viejo y Bohemia Suburbana participaron en el emblemático concierto. El compilado se lanzó bajo el sello de Primera Generación Records. El disco continúa vendiéndose en la actualidad y ha tenido varias ediciones, como el vinilo coleccionable que promueve la disquera en sus redes sociales.

7. Tendencias y estilos identificados:

Dadaísmo: este diseño cuenta con un posicionamiento de los elementos casi espontáneo. Refleja ideas de protesta, anarquía y libertad. El diseño en general tiene un estilo artístico similar al de Hearfield-Hausmann, uno de los artistas más relevantes de este movimiento.

Grunge: se ve reflejado en las texturas y combinación de grises en el fondo.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:



Color: los matices de negro, gris y blanco combinan con los colores rojo y amarillo de una forma muy básica pero dinámica a la vez.

Imagen: en el caso de esta portada, la imagen es el conjunto de elementos, abstracciones, tipografías y colores que en conjunto forman una figura extraña con boca, manos y cuerpo de guitarra. En conjunto, estos elementos presentan simbolismos de protesta y anarquía.

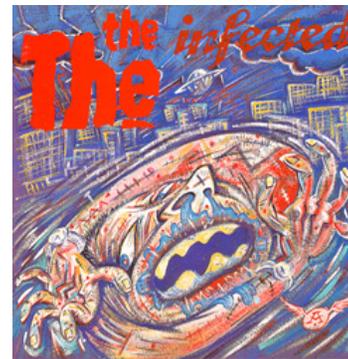
Tipografía: se juega con este aspecto alterando los tamaños, colores y familias tipográficas para darle el tono rebelde al diseño. La tipografía forma parte de la imagen y su composición en general.

Técnica ilustrativa: se aprecia una técnica digital y vectorial con figuras geométricas básicas que también presentan cierto caos en la composición.

9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



The The - "Infected"
(1986)



Leftfield - "Leftism"
(1995)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



1. Nombre del disco:
"Mil palabras con sus dientes"
2. Nombre del artista:
Bohemia Suburbana
3. Diseño por: Giovanni Pinzón
4. Año de lanzamiento: 1996

5. Formato:

Vinílico (LP) Cassette Disco CD Digital

6. Breve contexto histórico/social:

El disco se lanzó bajo el sello disquero *RadioVox* y contó con numerosos éxitos como: "Peces e Iguanas", "Azul", "Aire", entre otros; que en conjunto, identificaron a una nueva generación de jóvenes situados en los principios de la era democrática en Guatemala. El álbum ha sido reconocido varias veces como el álbum de rock guatemalteco más importante hasta el momento.

7. Tendencias y estilos identificados:

Dadaísmo: en este caso, se refleja el estilo artístico por su carácter absurdo de imperfección. Se mezclan tipografías alteradas en mayúsculas y toda la imagen. A través de sus elementos fundamentales, forman una composición satírica y rebelde.

Grunge: se destaca en el uso tipográfico con tono de imperfección, suciedad y textura deteriorada.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: se puede observar un alto contraste en el uso de rojos, azules, negro y amarillo.

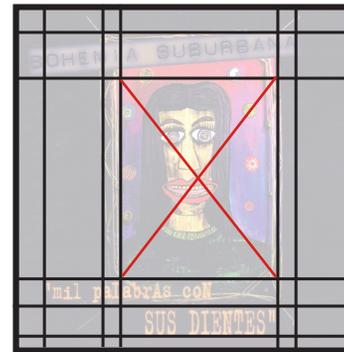
Estos colores acentúan la fuerza crómica individualmente y juegan un papel exaltado y expresivo.

Imagen: la imagen principal es la pintura del busto de una mujer con boca y ojos resaltados. El estilo artístico es casi abstracto y por momentos *naif*. Cuenta con un fondo que mezcla varios estilos, como los colores que recuerdan al expresionismo abstracto, las esferas y el marco de cuerdas que en conjunto, presentan una idea de instalación artística con tono de protesta.

Tipografía: los textos no se encuentran integrados en el diseño, más bien son un elemento externo en la composición. La primera tipografía sans-serif parece estar deteriorada y sucia. La segunda tipografía de familia serif, juega con las mayúsculas y minúsculas que le dan un tono deteriorado y alterado. Su color naranja hace que resalte en la composición.

Técnica ilustrativa: cuenta con una mezcla de pintura con óleo y collage que, por sus elementos principales y herramientas utilizadas en la composición, aluden a la libertad creativa, la sátira y la rebeldía.

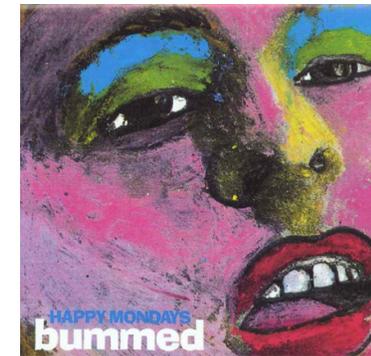
9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Bob Dylan - "Self Portrait"
(1970)



Happy Mondays - "Bummed"
(1988)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



1. Nombre del disco:
"Paquetecuetes"
2. Nombre del artista:
Malacates trébol shop
3. Diseño por: Luis Villacinda
4. Año de lanzamiento: 1999

5. Formato:

Disco CD

6. Breve contexto histórico/social:

Grabado en 1998, "Paquetecuetes" fue el primer disco de Malacates. Producido por Álvaro Rodríguez (Bohemia Suburbana) y grabado en GRABADISC por Guido Machado, contó con éxitos como "Ni un centavo". El tema se mantuvo por más de tres meses entre los primeros tres lugares de popularidad. El disco traspasó las fronteras en Centroamérica y México y posicionó a la banda como una de las mejores propuestas del momento.

7. Tendencias y estilos identificados:

Minimalismo: la portada cuenta con tres elementos principales, la fotografía de la *ametralladora*, el logotipo de la banda con el título del álbum y el fondo amarillo. En conjunto combinan una composición que reduce los elementos a lo esencial.

Objetual: en esta imagen el elemento principal es el objeto (*ametralladora*) que comunica el concepto de explosión, fiesta y celebración.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

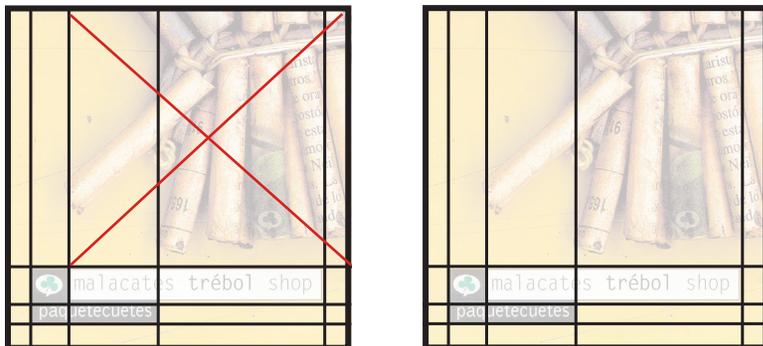
Color: en este caso destaca la utilización del color amarillo que suma ideas de calidez, expansión y luz.

Imagen: la fotografía de la *ametralladora* hace alusión al nombre del álbum y connota ideas de fiesta y diversión.

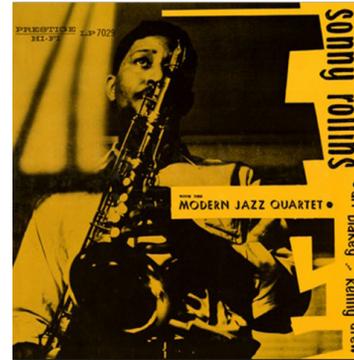
Tipografía: la tipografía Serif se presenta con un marco geométrico de blancos y negros que agregan peso y balance visual al texto.

Técnica ilustrativa: en esta portada, la técnica que destaca es la fotografía. Se puede observar un tono sepia y textura que refejan tendencias *vinatge*. En uno de los *cuetes* se puede observar impreso el logotipo de la banda.

9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



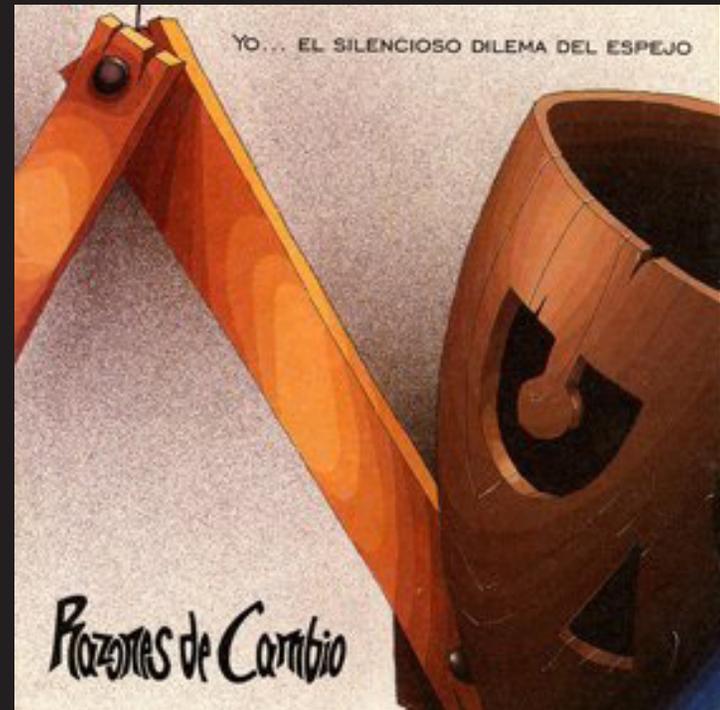
Sonny Rollings - "Sonny Rollings With The Modern Jazz Quartet" (1956)



Alice Cooper- "School's Out" (1972)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>

AÑOS



1. Nombre del disco:
"Yo...el silencioso dilema del espejo"
2. Nombre del artista:
Razones de Cambio
3. Diseño por: Juan Aguirre
4. Año de lanzamiento: 2000

5. Formato:

Disco CD

6. Breve contexto histórico/social:

El disco conceptual le abrió a la banda Razones de Cambio un nuevo universo de posibilidades y experiencias. Este álbum los llevó a muchos lugares de la república de Guatemala y a compartir escenario con la mayoría de grupos guatemaltecos de esa época. “El Espacio” y “Luna” fueron sencillos lanzados por la radio capitalina y consolidaron a la banda como una de las mejores propuestas nacionales del nuevo milenio.

7. Tendencias y estilos identificados:

Arte conceptual: las figuras e imágenes utilizadas en este diseño presentan un simbolismo claro que comunica ideas profundas de identidad, humanidad, control, conciencia y soledad. La ilustración tiene peso y connota estas ideas filosóficas a través de conceptos simples. Una parte del objeto es suficiente para comunicar las ideas en contexto.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: el color tiene un carácter expresivo y juega

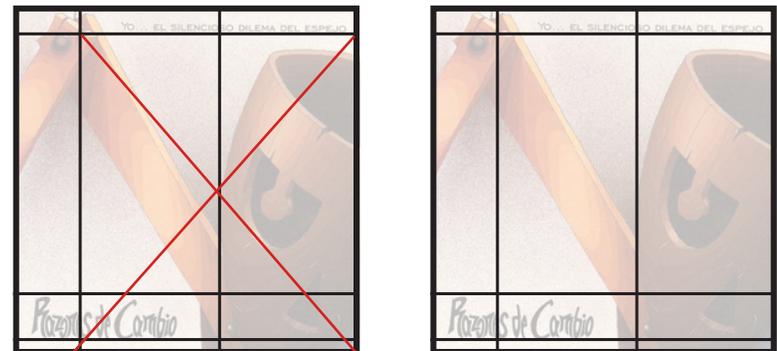
un papel dramático y orgánico. Se observan diferentes tonalidades de café y un fuerte uso de luces y sombras.

Imagen: la ilustración de una marioneta hecha de madera se encuentra colgada. Elementos como el ojo hecho de un hueco en la madera, las articulaciones de tornillos y el uso de la luz y sombra dan soporte para la comunicación del concepto artístico.

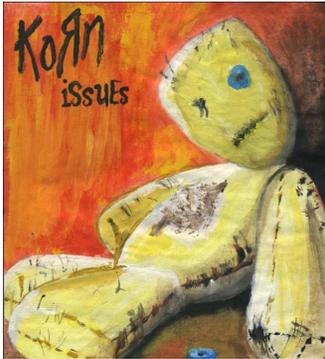
Tipografía: la tipografía Sans-Serif en la parte superior está en mayúsculas, no aporta al diseño conceptual. Su función es la de nombrar el álbum de una forma simple.

Técnica Ilustrativa: la técnica es digital y el trazo tiene un tono de caricatura animada. Connota ideas de aventura, fantasía, cuento, etc.

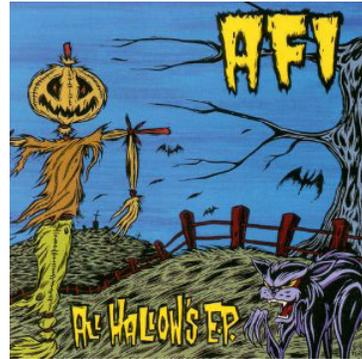
9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares

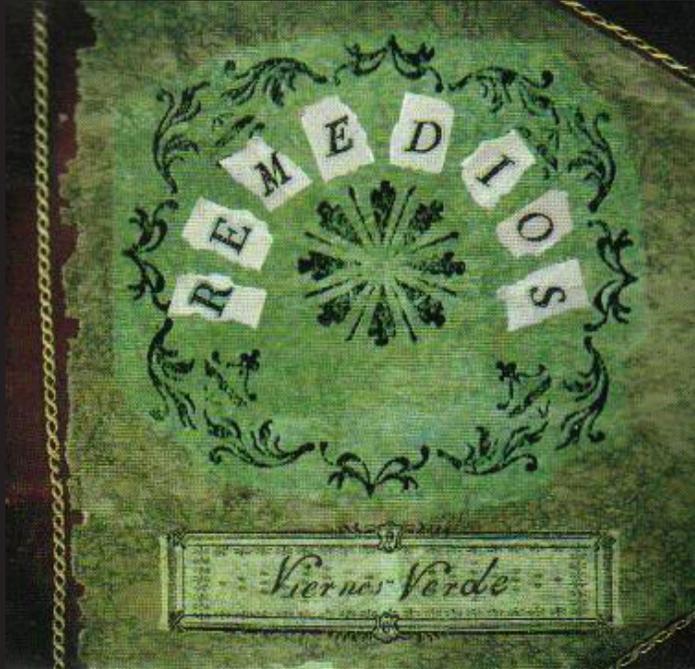


KoRn - "Issues"
(1999)



AFI - "All Halloween's EP"
(1999)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



- 1. Nombre del disco:**
"Remedios para el alma"
- 2. Nombre del artista:**
Viernes Verde
- 3. Diseño por:** Claudia Armas
- 4. Año de lanzamiento:** 2001

5. Formato:

Disco CD

6. Breve contexto histórico/social:

Para 1999 Viernes Verde se posiciona como una de las bandas de rock más popular del país, y organizan un festival que posteriormente se institucionalizaría como "La Garra Chapina". Entre 1999 y 2001, la banda se dedica a descentralizar el movimiento del rock nacional en una extensa gira por el interior de la república, convirtiendo así el éxito del movimiento de rock en un fenómeno nacional y no solamente de la capital. En el año 2001, presentan su tercer disco "*Remedios para el alma*", en un concierto masivo junto a Ricardo Andrade y los Últimos Adictos en el Gimnasio "Teodoro Palacios Flores".

7. Tendencias y estilos identificados:

Victoriano: la utilización de ornamentos, marcos, elementos floreados y letra de carta (propios del arte victoriano), son algunos de recursos visuales utilizados en esta portada.

Vintage: la imagen presenta texturas y elementos deteriorados que comunican ideas de estilos del pasado.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

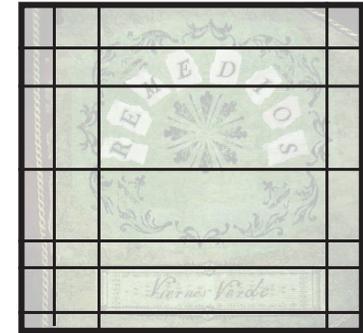
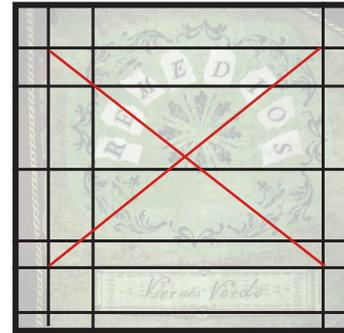
Color: esta presente un juego de verdes y ocres con textura áspera. El color es opaco y connota ideas orgánicas y naturales.

Imagen: la imagen principal es la portada de un libro verde que parece ser de la época victoriana. Los marcos y ornamentos dan soporte a esta idea. El deterioro del libro connota ideas de sufrimiento, secreto y naturalidad.

Tipografía: la tipografía es de la familia Sans -Serif en ambos casos (título y subtítulo). La primera en mayúsculas tiene recortes que hacen referencia a tendencias del estilo grunge. La segunda, en letra de carta se encuentra enmarcada y tiene un tono de diseño conservador.

Técnica ilustrativa: se puede visualizar una mezcla de técnicas análogas y digitales. La fotografía del libro tiene un montaje digital de letras, texturas, opacidades y saturación de colores.

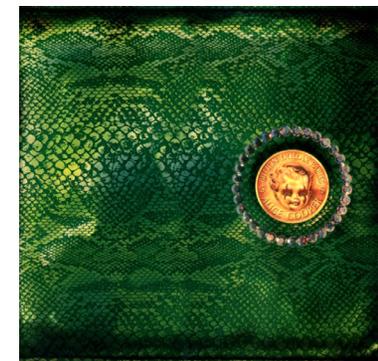
9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Small Faces - "Ogdens' Nut Gone Flake"
(1968)



Alice Cooper - "Billion Dollar Babies"
(1973)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



1. Nombre del disco:

“Aurora”

2. Nombre del artista:

Razones de Cambio

3. Diseño por: Juan Aguirre

4. Año de lanzamiento: 2004

5. Formato:

Disco CD

6. Breve contexto histórico/social:

En noviembre del 2003 Razones de Cambio entra al estudio para finalizar la grabación de su segundo álbum en febrero del 2004. Al igual que su predecesor, este álbum también es conceptual. De los 13 temas destacaron los sencillos radiales: “Shasta”, “Alba” y “Cerezagirasol”, lanzado en enero del 2005.

7. Tendencias y estilos identificados:

Arte conceptual: se evidencia el uso de signos y símbolos que representan una idea más profunda. Elementos como la rosa cayendo y dejando pétalos a su paso representan ideas de melancolía y dramatismo. Cada elemento tiene un concepto propio al que aludir.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

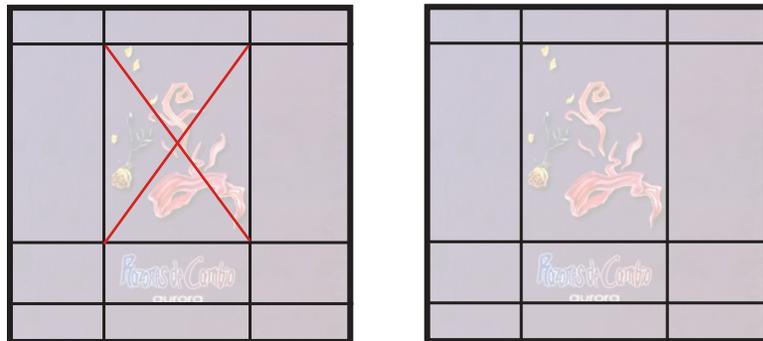
Color: resalta el color morado y violeta del fondo que suman sensaciones de profundidad e introspección. La rosa amarilla representa luz y radiación. En contraste, hay colores cálidos como naranja y rojo que comunican ideas de pasión y fuerza bruta.

Imagen: la imagen se enfoca en la rosa amarilla cayendo con una figura que puede representar una llama de fuego o un pañuelo rojo. Este contraste de imágenes dan a entender un concepto de transformación, bipolarismo, esquizofrenia e ideas profundas que aluden al espíritu humano y la dualidad moral.

Tipografía: la tipografía del logotipo destaca por ser una tipografía hecha a mano que tiene un cambio de colores fríos a colores más calidos, haciendo referencia a esa *transformación*. La tipografía inferior en minúsculas es simple y cumple el papel de identificar el álbum.

Técnica ilustrativa: se aprecia una técnica análoga en las figuras principales. El fondo y su textura estan hechas con herramientas digitales y la superposición posee congruencia visual.

9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Thin Lizzy - "Black Rose"
(1979)



Café Tacvba - "Re"
(1991)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



- 1. Nombre del disco:**
"Presente: rumba, reggae, rock"
- 2. Nombre del artista:**
Iguanamanga
- 3. Diseño por:** No acreditado
- 4. Año de lanzamiento:** 2006

5. Formato:

Disco CD

6. Breve contexto histórico/social:

Liderados por Estuardo Alvarado (voz), Iguanamanga nace como un grupo de *reggae-rock* con altas expectativas en el ámbito musical guatemalteco. Sencillos como "Llévame" y "Otro colchón, otra mujer" dieron a conocer a la banda y permitieron el crecimiento exponencial de un nuevo movimiento juvenil de *reggae* en el país.

7. Tendencias y estilos identificados:

Realismo heroico: se observa en la utilización de manos, la radiación y bandera del fondo que le dan un tono de heroísmo, unión y revolución. Se aprecia la utilización de formas geométricas y lineales.

Vintage: el estilo visual mezcla varias tendencias del pasado como surrealismo (manos con iguanas), Arts & Crafts (utilización de ornamentos y flores), entre otros.

Grunge: se aprecia la utilización de texturas, brochazos y sellos propios del estilo *grunge*.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:



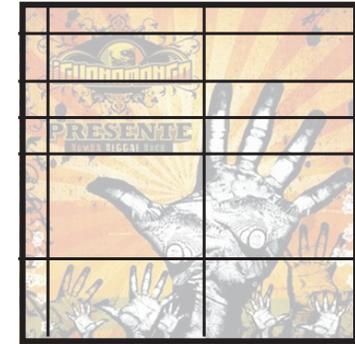
Color: resaltan los tonos de naranja que connotan ideas de radiación, expansión y luz. Es exaltado y acentúa la fuerza cromática en el diseño del fondo.

Imagen: se puede observar un diseño lleno de distintos elementos, resalta la mano y las manos más pequeñas en la parte inferior. Junto con el fondo, estos elementos connotan ideas de heroísmo, triunfo, unión, entre otros.

Tipografía: la tipografía es gruesa y pertenece a la familia Sans-Serif. Los colores (verde, amarillo y rojo) hacen referencia visual a la bandera de Etiopía, tendencia utilizada en el movimiento *reggae*.

Técnica ilustrativa: la ilustración es digital y se utiliza una mezcla de ilustración vectorial con uso de pinceles. Las texturas y sombras agregan profundidad y suman una sensación orgánica al diseño.

9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Mano Negra - "Amerika Perdida"
(1991)



Mano Negra - "King Of The Bongo"
(1991)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



- 1. Nombre del disco:**
"Bendita Desgracia"
- 2. Nombre del artista:**
El Clubo
- 3. Diseño por:** Juan Brenner
- 4. Año de lanzamiento:** 2009

5. Formato:

Disco CD

6. Breve contexto histórico/social:

Tras haber lanzado su primer material titulado "Amor Torcido" (2006) y regresar de la exitosa gira "Bienvenidos a El Clubo", la banda se da a conocer como una de las mejores propuestas dentro de la escena de rock nacional. Su segundo material, "Bendita desgracia" contó con éxitos radiales como: "Amar sin miedo", "Dual", "Dos pasos", entre otros.

7. Tendencias y estilos identificados:

Tattoo Art: destaca en el tipo de ilustración en la fotografía. Los elementos florales, espinas, cadenas y el delineado negro y grueso en los elementos son característicos de este estilo.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: el color destaca en la fotografía y tiene un tono ligeramente saturado que acentúa las sombras y los colores grises que dan soporte a un sentimiento de dramatismo y calidez.

Imagen: la fotografía muestra la espalda femenina alterada por los tatuajes que representan ideas

de amor, desamor, dolor, florecimiento entre otros. Haciendo un contraste intencional entre estos conceptos.

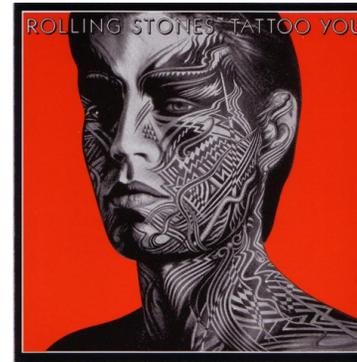
Tipografía: la tipografía en color blanco está ilustrada en un estilo tipográfico utilizado en el arte del tatuaje. Da soporte y combina con la imagen principal.

Técnica ilustrativa: Destaca la fotografía con el tatuaje superpuesto en la espalda de la mujer. Se observa un tono ligeramente saturado que agrega sentimientos dramáticos al diseño.

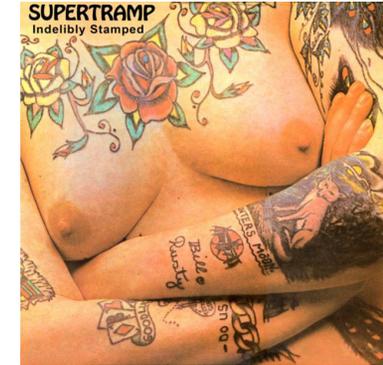
9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Rolling Stones - "Tattoo You"
(1971)



Supertramp - "Killers"
(1971)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>

10 AÑOS



1. Nombre del disco:
"Quak! EP"
2. Nombre del artista:
Hot Sugar Mama
3. Diseño por: Maryluz Andrade
4. Año de lanzamiento: 2010

5. Formato:

Disco CD - Digital

6. Breve contexto histórico/social:

Tas un año de haberse formado, lanzan su primer material discográfico titulado “Quak! EP”, del cual se desprende su primer sencillo “No Babosa”, canción que ocupó la segunda casilla en las radios nacionales y permaneció en el top 20 por 16 semanas seguidas. Asimismo, se posicionó en el puesto 33 de las 100 canciones más pedidas del año. La banda fue elegida como “Artista Revelación del 2010”, por la revista digital y radio “El Circo del Rock”.

7. Tendencias y estilos identificados:

Psicodelia: resalta en la utilización del color exaltado, elementos orgánicos y un mayor grado de saturación que hacen referencia al estilo psicodélico.

Doodle Art: en la ilustración se utiliza un estilo visual dibujado a mano y saturado con figuras y formas que juegan con la percepción visual.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: es exaltado y acentúa la fuerza cromática en la ilustración. Responde a la búsqueda de mayor impacto visual, presenta densidad a través del uso de tonos y texturas. Los colores radiantes sugieren ideas de psicodelia.

Imagen: se observa una pared con una ilustración saturada de formas, figuras y elementos coloridos que adornan una mano con un ojo, representando la “*hamsa*” o “*mano de fátima*”, símbolo utilizado por la agrupación como logotipo. La imagen tiene filtros de sombras y texturas que dan soporte al estilo visual *vintage* pero psicodélico a la vez.

Tipografía: resalta la tipografía en color blanco con el título del disco. El color también se encuentra alterado por las texturas.

Técnica ilustrativa: Destaca una mezcla de ilustración análoga con ilustración digital, el montaje en conjunto presenta un carácter expresivo y radiante.

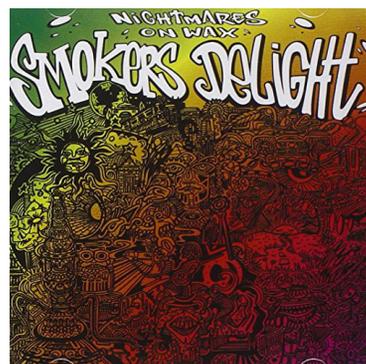
9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Cream - "Disraeli Gears"
(1967)



Nightmares On Wax - "Smokers
Delight"
(1995)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



- 1. Nombre del disco:**
"Existentialism is a mannerism"
- 2. Nombre del artista:**
Woodser
- 3. Diseño por:** Óscar Donado
- 4. Año de lanzamiento:** 2011

5. Formato:

Disco CD - Digital

6. Breve contexto histórico/social:

Si hay un mérito que reconocerle a Woodser es el de haber podido traspasar el entorno del *underground* para hacerse un lugar en las listas de popularidad en los medios locales y extranjeros, abriendo las puertas a una nueva generación de artistas, todo de manera independiente. Dos años después de haber lanzado el éxito radial "A Moment of Lucidity" la banda lanzó su último material discográfico antes de desintegrarse un par de años después. En esta producción destacó el sencillo "Feels like summertime" que marcó su regreso a las radios nacionales.

7. Tendencias y estilos identificados:

Tecnológico: resaltan elementos geométricos con estructura simétrica y un carácter abstracto que comunican sensaciones de tecnología.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: resaltan los colores cálidos como rojo, naranja y amarillo que contrastan con el negro del fondo. El color tiene profundidad y connota sentimientos de intensidad y energía.

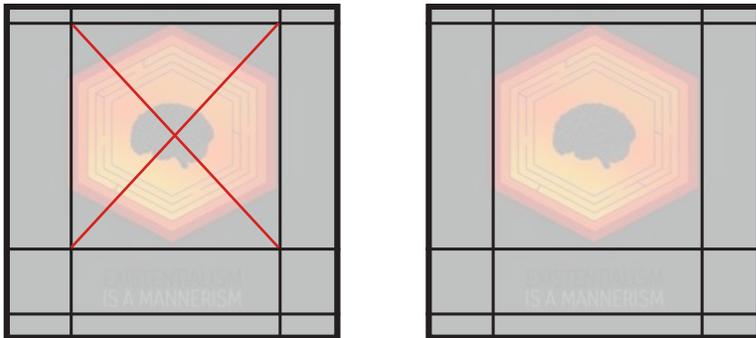


Imagen: la figura hexagonal con un laberinto y el cerebro humano dan soporte al concepto de introspección, filosofía y laberinto emocional. En conjunto, el diseño posee un tono profundo pero sintético a la vez.

Tipografía: resalta la tipografía Sans-Serif y pasa casi desapercibida debido a los colores grises sobre el fondo negro.

Técnica ilustrativa: se observa una técnica digital vectorial que aporta al sentimiento tecno-moderno.

9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



The Strokes - "Angles"
(2011)



Ghost Hotel - "Do You Feel It"
(2012)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



1. **Nombre del disco:**
"Soapbox, Vol.1"
2. **Nombre del artista:**
Soapbox
3. **Diseño por:** Rodrigo Rosales
4. **Año de lanzamiento:** 2013

5. Formato:

Cassette - Disco CD

6. Breve contexto histórico/social:

El artista conocido como Soapbox (proyecto solista de Rodrigo Rosales) se dió a conocer en las radios nacionales a finales del año 2011. Su primer álbum titulado "Soapbox Vol.1" recolectó éxitos radiales como "Time" y "Now I'm Gone". Estos temas se posicionaron en el puesto número 1 en las listas de canciones más sonadas en el 2012 y 2013, respectivamente. El sencillo "Take Me Higher" también se mantuvo en el Top 5 durante más de tres meses y consolidó al artista en los medios nacionales.

7. Tendencias y estilos identificados:

Fotográfico: la tendencia de utilizar una fotografía para representar al artista se evidencia en su carácter expresivo, directo y realista.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: el color es realista y el tono de luces y sombras agrega un sentimiento dramático e intenso.

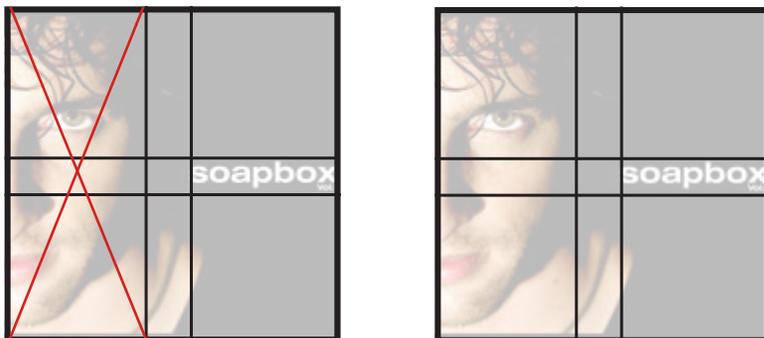
Imagen: la imagen muestra la mitad de la cara de

Soapbox (Rodrigo Rosales), haciendo una relación directa del receptor con el autor del álbum. La mirada y el fondo negro agregan un tono intenso a la imagen.

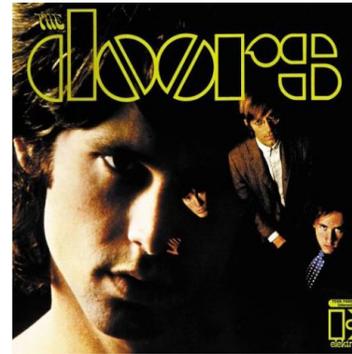
Tipografía: la tipografía pertenece a la familia Sans-Serif y el color blanco resalta sobre el fondo negro. La manera de colocar la tipografía también hace referencia al estilo visual utilizado en los discos de solista.

Técnica ilustrativa: la técnica que destaca es la fotografía. Se puede observar un tono claro y resaltado en sus colores, luces y sombras. En conjunto aportan a ideas de fuerza, intensidad y vigor.

9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



The Doors - "The Doors"
(1967)



Savage Garden - "Savage Garden"
(1997)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



1. Nombre del disco:
"Expertos en ca***la"
2. Nombre del artista:
Los Tiros
3. Diseño por: César Girón
4. Año de lanzamiento: 2015

5. Formato:

Disco CD - Digital

6. Breve contexto histórico/social:

El cuarteto Los Tiros interpreta música que evoca a la vida salvaje y ruda del *viejo oeste*, su estilo los convierte en el único grupo del género *surf-western* en Guatemala. Este género mezcla el ritmo del *spaghetti-western* con el estilo bailable de *surf-rock*. El estilo musical se hizo popular en las décadas de los años 60 y 70 y refleja los clichés clásicos del *western* estadounidense. La banda se ha dado a conocer en los medios independientes de la región y se ha presentado en numerosos festivales de Centroamérica y México. El álbum "Expertos en ca***la" fue lanzado por el sello independiente *Bajo Presión Records*.

7. Tendencias y estilos identificados:

Cómic Art: se observa en el estilo visual de la ilustración que utiliza una paleta de colores fuertes, sombras y brillos dibujados, proporciones exageradas, entre otros.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

Color: es exaltado y acentúa la fuerza cromática en la ilustración. Tiene impacto visual y se

presenta una amplia gama de colores a través del uso de sombras, luces y filtros de opacidad.

Imagen: se observa un personaje de espaldas. La vestimenta, proporciones, corte de pelo y tatuajes representan un personaje rebelde y salvaje. Su chaleco lleva el logotipo de la banda y el nombre del álbum. El entorno que se enfrenta es de guerra y caos. Se observan helicópteros, bombas y explosiones en el fondo que dan soporte a la idea de desorden y vida salvaje.

Tipografía: la tipografía es de la familia Serif y hace referencia al estilo de letras utilizadas en carteles del *viejo oeste*.

Técnica ilustrativa: destaca una ilustración digital que hace referencia al estilo caricaturesco del arte cómic.

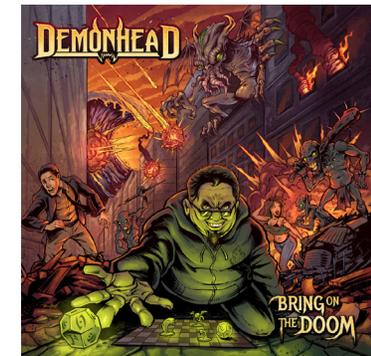
9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Meat Loaf - "Bat Out Of Hell"
(1977)



Demonhead - "Bring On The
Doom"
(2014)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



1. **Nombre del disco:**
"Todo lo que digo está mal"
2. **Nombre del artista:**
Easy Easy
3. **Diseño por:** Decontrol Studio
4. **Año de lanzamiento:** 2015

5. Formato:

Disco CD - Digital

6. Breve contexto histórico/social:

Conocidos en un principio como Cóctel, esta banda se formó a finales del año 2011 mezclando varios géneros, entre estos el rock, rap y r&b. En mayo del 2012 grabaron sus primeros dos sencillos: "She Gonna" y "Lo hago por ellas". Estos dos temas ayudaron a posicionar a la banda entre las favoritas del ámbito independiente. Tras "*haber encontrado un sonido más maduro*" como mencionan, la banda regresa en 2015 con un nuevo nombre y un nuevo álbum que les abrió puertas en radios latinoamericanas en países como Colombia y México, entre otros.

7. Tendencias y estilos identificados:

Objetual: la imagen comunica a través del objeto y el carácter ordenado de la instalación.

Conceptual: se aprecia en el posicionamiento de objetos que representan distintos conceptos y hacen referencia a objetos actuales de la vida diaria, como un computador. Connotando un concepto específico.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:



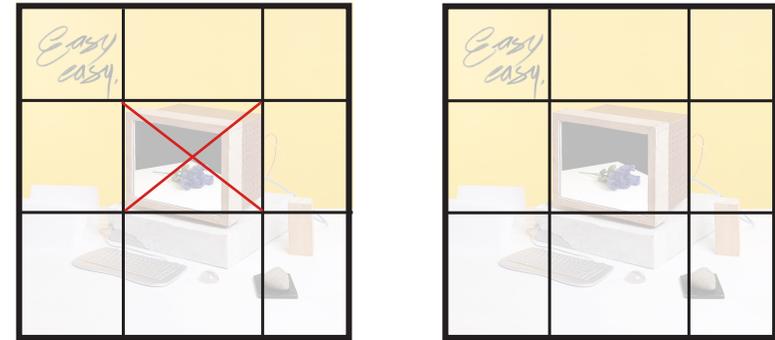
Color: el fondo amarillo resalta y aporta sentimientos estridentes de intensidad y agudez. El blanco domina en la parte inferior de la composición, potencializa al amarillo y tiene un tono pasivo y vacío.

Imagen: Decontrol Studio se enfocó en el diseño y construcción de una “computadora” utilizando materiales básicos de construcción y objetos encontrados, con el fin de representar las nuevas formas de comunicación (computador), los conflictos de las relaciones humanas a través del internet y el desligue emocional que genera (flores en la pantalla).

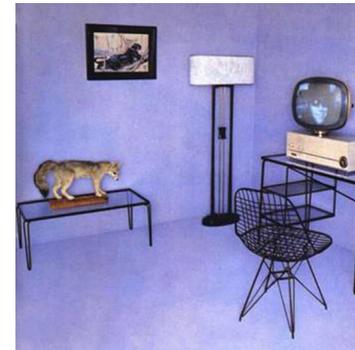
Tipografía: el logotipo de la banda está diseñado con una tipografía análoga hecha a mano. La letra evoca ideas de dinamismo y libertad.

Técnica ilustrativa: se puede observar una instalación y ordenamiento de objetos, materiales de construcción y materiales encontrados que, en contexto comunican conceptos específicos y juegan con la percepción visual.

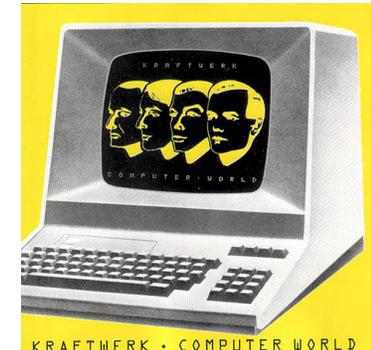
9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



Elton John - “The Fox”
(1981)



Kraftwerk - “Computer World”
(1981)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>



1. Nombre del disco:

Aniemígenal

2. Nombre del artista:

Oricalkos

3. Diseño por: Alfonso Asturias

4. Año de lanzamiento: 2016

5. Formato:

Disco CD - Digital

6. Breve contexto histórico/social:

Oricalkos es un grupo de rock experimental integrado por Daniel Bösche (Bexe), en la voz y guitarra; Rodrigo Luengas (bajo y coros); Carlos Hahmann (teclados y coros) y Darwin Cabrera (batería y percusiones). La banda inició como un grupo de *jamming* en el año 2014. El álbum "*Aniemígenal*" contiene cinco temas, y es el resultado de un arduo proceso de grabación en el que quisieron plasmar su esencia de sonidos progresivos, oscuros y etéreos, combinado con la potencia del género metal.

7. Tendencias y estilos identificados:

Gótico: este estilo se identifica por la utilización de elementos como la sangre que refuerza el tema grotesco, violento y oscuro.

Body-Painting: la tendencia artística se caracteriza por la utilización del cuerpo humano y el aprovechamiento de sus proporciones anatómicas con el objetivo de ser el *canvas* o sustrato de la obra.

8. Descripción y papel que ocupan los elementos:

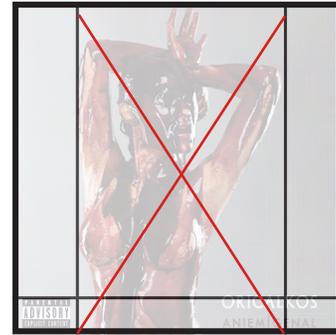
Color: colores rojos y corintos aluden a ideas viscerales y grotescas. El fondo es gris y ocupa un papel neutral.

Imagen: la fotografía se centra en el cuerpo femenino desnudo y embarrado de sangre. Los brazos de la mujer están posicionados de forma rendida o posada sobre la cabeza. El fondo es gris y tiene una textura *glitch* del lado derecho. En conjunto estos elementos visuales han sido utilizados en portadas de rock industrial y metal. Se busca comunicar lo repugnante, violento y grotesco.

Tipografía: el logotipo de la banda y título del álbum se encuentran en mayúsculas en un tipo de letra de la familia Sans-Serif. Comunica solidez y refuerza la marca, en este caso a la agrupación.

Técnica ilustrativa: se enfoca en la técnica fotográfica del cuerpo humano femenino desnudo y pintado con sangre. La fotografía tiene un juego de luces y sombras que dan un tono realista y directo.

9. Punto focal y ejes de diagramación



10. Referencias y/o portadas similares



DMX - "Flesh of my flesh blood of my blood" (1998)



Debauchery - "Back In Blood" (2007)

Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>

INTERPRETACIÓN Y SÍNTESIS

A continuación se presenta la interpretación y análisis de los objetivos, basado en el contenido teórico, experiencia del diseño y los resultados obtenidos en las entrevistas a los sujetos de estudio y guías de observación.

Evidenciar el uso de estilos gráficos y tendencias artísticas de los años 70 hasta la actualidad, presentes en las portadas de los álbumes de rock en Guatemala.

Para hacer evidente la presencia y utilización de estilos y tendencias artísticas en las portadas de álbumes de rock guatemalteco, es necesario hablar sobre cómo surgió esta rama de diseño que permitió la mezcla de recursos visuales y estéticos en contextos históricos determinados.

Desde su nacimiento en 1939, de la mano del diseñador de *Columbia Records*: Alex Steinweiss, junto con Jim Flora y David Stone, quienes a través del diseño de portadas de álbumes logran traducir los conceptos musicales en elementos gráficos; se establecieron las bases para la explosión musical y visual que vendría en las décadas siguientes.

En países como Estados Unidos y algunos en Europa, los años 60 y 70 fueron años de cambios, activismo ciudadano, protesta social y libertad expresiva. La nueva generación, conocida como “*baby boomers*” se mostró creativa en el diseño de portadas de álbumes del género predominante (el rock y sus ramas), y fue en esta etapa que el diseño de portadas alcanzó su época de oro en el mercado. Estilos visuales de movimientos como *op-art*, surrealismo, art nouveau, *pop-art*, entre otros, se identificaban en los coloridos vinilos. Al igual que una clara inclinación por representar las modas de la época, como el arte psicodélico, la moda disco y el movimiento punk, por nombrar algunos.

No pasó mucho tiempo para que esta libertad de expresar emociones de la música y en especial el género rock, convocara a grandes diseñadores y artistas importantes como Andy Warhol, Peter Blake, HG Giger y colectivos como *The Family Dog* también se unieron al diseño de portadas. Sin embargo, en Guatemala el contexto histórico era distinto y existía poco espacio para el arte, la música y la expresión creativa.

Mientras el rock se daba a conocer a nivel mundial como un movimiento de libertad y expresión

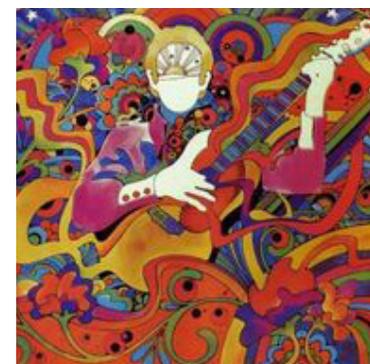
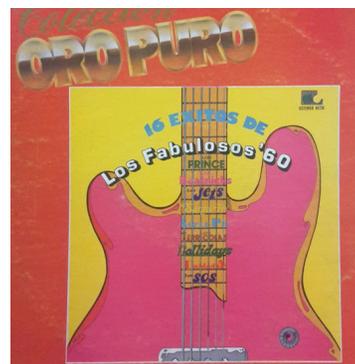
juvenil, Guatemala vivía sus peores años de dictadura y represión política. En la década de los años 70 el gobierno del General Arana Osorio perseguía a los grupos juveniles en sus conciertos. Manifestaciones como llevar el pelo largo, usar ropa típica, participar en conciertos o tocar música original fueron duramente reprimidas. Acusados de propagar mensajes sociales e ideales comunistas, muchos artistas y pensadores optaron por el exilio. A pesar del freno a la libertad ciudadana, la música, los estilos artísticos y las modas del primer mundo llegaban al país y evidentemente, influenciaron visualmente a los primeros y pocos materiales discográficos de agrupaciones nacionales de rock.

El movimiento de rock en los años 60 y 70, inicia en Guatemala con agrupaciones como *Apple Pie*, *Santa Fe*, *Siglo XX*, *S.O.S.*, entre otros artistas que promovían la paz y el libre pensamiento. Su vestimenta, estilomusical y afiches promocionales, tenían una clara influencia de estilos psicodélicos y *flower-power*. Algunos grabaron sus temas en estudios profesionales, pero debido a numerosas limitaciones, nunca lanzaron un disco completo al mercado. Posteriormente, la firma nacional *DIDECA* (Discos de Centroamérica) decide lanzar los temas de estos artistas en un disco compilatorio, el cuál se titula "*Colección oro puro*". Esta portada representa muy bien la

influencia de estilos y tendencias presentes en el rock de los años 60 y 70.

Predomina la técnica de ilustración análoga, el uso de color expresivo y saturado que representa la fuerza visual de la psicodelia. Conde afirma que su idea detrás del diseño de esta portada se basó en identificar los años 60 con la guitarra eléctrica, ya que en los éxitos de los grupos incluidos era el instrumento símbolo.

En los años 60, el recurso visual de la guitarra eléctrica se convertiría en una de las tendencias más recurrentes para representar el género del *rock 'n' roll* en las portadas de álbumes de música. Como bien apunta Conde, el estilo apelaba a "*la gente joven*" de esta época. Asimismo, el color tenía un carácter expresivo y saturado representado por colores fuertes y radiantes como se muestra en los siguientes ejemplos:



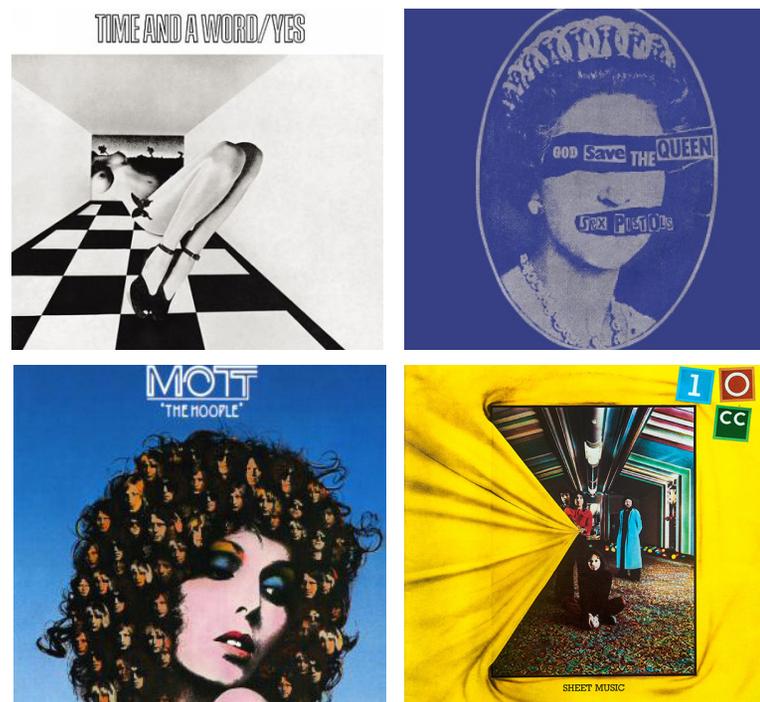
Fuente: <https://es.pinterest.com/musicstack/60-s-psychedelic-album-art>



Durante esta época la técnica fotográfica también dominó en el diseño de portadas de *rock* y se estableció como una de las herramientas preferidas para representar a los artistas y su música. Según Wright (1999), previos movimientos artísticos como el dada y el surrealismo, permitieron la experimentación y exploración de nuevos estilos visuales de reproducción fotográfica. Características básicas de estos movimientos como la edición (cortado y pegado) de fotografías se mezclaba con diferentes tonos de exposición en composiciones superpuestas que presentaban actitudes de burla, sátira y rebeldía. Esta actitud rebelde se dio a conocer en las portadas de nuevos estilos

de rock como el género punk, el *new wave*, el rock progresivo y el *heavy metal*. A finales de esta década, las portadas con flores, colores saturados e imágenes psicodélicas fueron reemplazadas poco a poco por portadas que presentaban composiciones más conceptuales, estilos ilustrativos más diversos y explorativos.

Se puede constatar que, a principios de la década de los años 80, esta nueva libertad expresiva generó una enorme influencia en los materiales discográficos de rock en Guatemala.



Fuente: <http://www.billboard.com/photos/6715351/best-album-covers>

Los años 80 en Guatemala fueron marcados por las masacres perpetuadas durante el conflicto armado interno y no es de extrañar que la juventud buscará manifestar estos sentimientos de inconformidad con la violencia a través de expresiones artísticas como música e ilustración. Tal es el caso de la portada de “Alto al fuego” de la agrupación Alux Nahual, que presenta ideas de protesta y revolución a través del uso de estilos visuales presentes en el constructivismo ruso y el realismo heroico.



Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>

Según Conde, la intención detrás de la portada era reflejar el sentimiento de la gente, especialmente el de la juventud que quería poner freno a la violencia y la guerra. En esta portada se observa también un estilo de ilustración figurativo, en donde, elementos como el texto rayado en la pared, los ladrillos, el puño y la mano haciendo el “alto”, representan imágenes que definen conceptos específicos. Por ejemplo, el *muro* que

representa las barreras y obstáculos que impiden libertad. Este recurso también es utilizado por la banda de rock Pink Floyd en la portada del álbum “The Wall”, el cual abarca tópicos como guerra, juicio y *muros mentales*. El álbum conceptual fue lanzado en 1979 y es señalado por la crítica musical como “uno de los mejores en la historia del rock” debido a la influencia que creó en otros artistas de generaciones posteriores.

El estilo ilustrativo de los años 80 no solo se utilizó para representar conceptos de crítica social y protesta. Cabe resaltar que gran parte de las ilustraciones exploraron temas de fantasía, escenarios artificiales y mundos imaginativos. Conde menciona que las ilustraciones fantásticas y los engaños visuales también destacaban en los diseños de esta época y apunta que el atrevimiento gráfico se inclinó a utilizar nuevos programas de diseño digital. Por esta razón, se puede observar la influencia de estas tendencias en la mayor parte de portadas de rock guatemalteco.

A pesar de las limitaciones económicas causadas por la falta de un mercado sólido en el ámbito musical, muchas agrupaciones guatemaltecas lanzaron materiales discográficos que presentaban portadas ilustradas y ejecutadas con los mismos estándares internacionales.

Un ejemplo claro es la portada de la agrupación XS, quienes en su álbum debut titulado “*Tiempos raros*” presentan una portada ilustrada que connota ideas de fantasía, presentando claras influencias de estilos visuales inspirados en el surrealismo y futurismo. Ochs (1996) explica que durante esta época, la tendencia en el rock se volvió más conceptual y progresiva. Las bandas comenzaron a utilizar nuevos instrumentos como sintetizadores y emuladores digitales. Como se puede observar en esos ejemplos, las temáticas apuntaban a mundos imaginarios, universos espaciales e ideas que se vieron reforzadas en las portadas de sus álbumes:



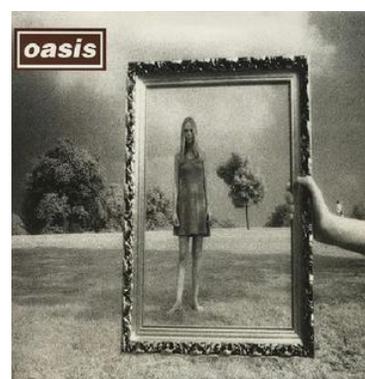
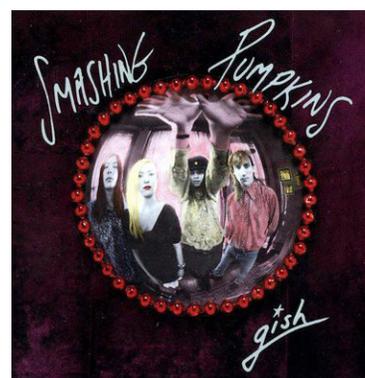
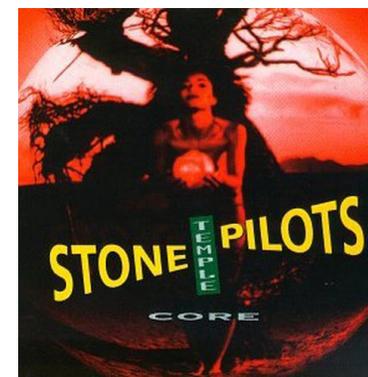
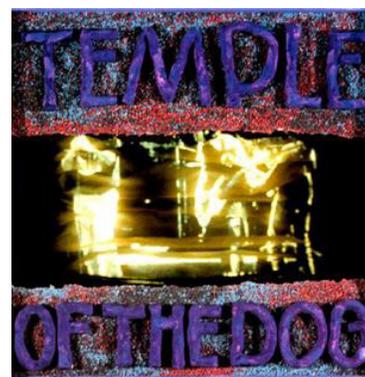
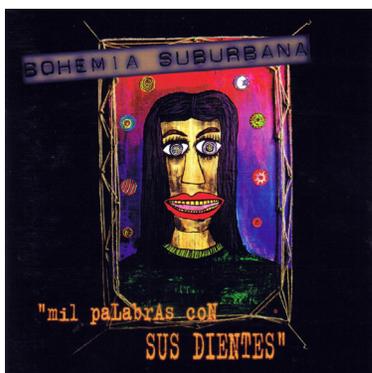
Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>

Según Ochs, el mercado musical en los años 80 se caracterizó por ser un fenómeno másivo y billonario. Las agrupaciones de rock más famosas tocaban en estadios y espectáculos que

convocaban a miles de personas. Poco a poco el rock fue perdiendo su lado rebelde para convertirse en un producto más del mercado musical. De la misma manera, las producciones conceptuales de rock progresivo y computarizado no reflejaban las realidades de una nueva generación que buscaba una identidad más humana y menos consumista. Es así como a finales de esta década, esta nueva generación, conocida como “*generación X*”, adopta los principios directos y desadaptados del *punk* y el rock de los setentas, creando una nueva moda que se conoció como grunge.

El estilo visual grunge se caracteriza por tener aspectos de desgaste, suciedad, utilizar tipografías hechas a mano y texturas *oxidadas*. Se influencia en estilos visuales de movimientos como el dadaísmo, utilizando recortes y alterando imágenes en composiciones de fotografías con tonos satíricos. A principios de la década de los años 90, Guatemala es testigo de un movimiento de *grunge* nacional, el cual fue liderado por una nueva generación de bandas como Bohemia Suburbana, Stress, Viernes Verde, La Tona, Fábulas, Extinción, entre otros; quienes contaron con el apoyo de nuevas disqueras como *Primera Generación Records*, para dar a conocer sus materiales discográficos. No está de más mencionar que Guatemala respiraba una nueva era democrática que comenzaba a cultivar la

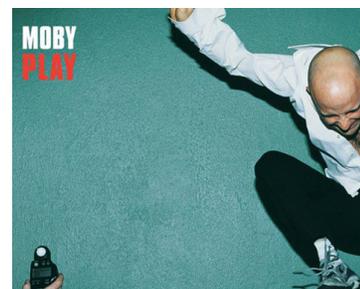
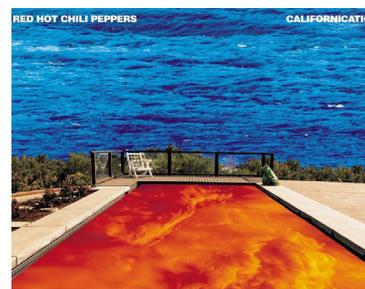
libre expresión en el ámbito sociocultural. Los sentimientos de libertad y búsqueda de identidad que propagaba la “*generación X*” en el primer mundo, fueron acogidos por los jóvenes guatemaltecos quienes se identificaron con este pensamiento. Es así como se evidencia la influencia y el uso de las tendencias propias del *grunge*, no solo a través de la ropa que usaban y la música que escuchaban, también fue inevitable que este movimiento se viera reflejado en las portadas de las nuevas producciones discográficas de rock en los años 90. Portadas de materiales discográficos, como los primeros dos lanzamientos de Bohemia Suburbana, reflejan la utilización de los recursos visuales presentes en el movimiento *grunge*. Se observa en el carácter tipográfico, la utilización de fotografías, recortes y objetos en composiciones satíricas llenas de granos saturados con tonos sucios y deteriorados. Otra característica que se puede ver en el diseño de estas portadas, es la diagramación.



Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>

En su mayoría, la diagramación en las portadas de rock de los años 70 y 80 se diseñaban para favorecer la fácil identificación de numerosos elementos en imágenes que eran visualmente más saturadas. Pero en los años 90, se presentan portadas con una diagramación y punto focal más centrado. Este cambio se puede deber al cambio en el tamaño del formato discográfico, el cual se redujo con la llegada al mercado del formato CD. En los años 90 el formato CD influyó en la forma de presentar las portadas de álbumes de música pero, como menciona Draper (2008), los diseñadores se adaptaron rápidamente a las nuevas tendencias del mercado y *“la imaginación nunca se detuvo”*.

En el primer mundo, el nuevo formato fue testigo de portadas icónicas como la del álbum *“Nevermind”* de la banda Nirvana. La influencia de diseños fotográficos que presentan situaciones, objetos y conceptos de burla social, como en esta portada, pueden encontrarse en discos guatemaltecos de la época como en la portada del álbum debut de la banda Malacates Trébol Shop. En estos ejemplos con carácter expresivo más directo y real, la portada se reduce a un tono más minimalista, dejando solo los elementos esenciales para comunicar el mensaje. Los ejemplos muestran la utilización de los recursos visuales presentes en el arte objetual y el arte conceptual. Se puede constatar que esta



Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>

tendencia se mantuvo y continuó influyendo en el diseño de portadas durante la década siguiente. Aguirre afirma que a finales de la década de los años 90 y a principios del nuevo milenio, la diagramación del formato, posición de elementos y los conceptos de color continuaron como tendencia en el diseño de portadas de álbumes de rock. Las portadas de los primeros dos álbumes de la agrupación Razones de Cambio evidencian esta mezcla de estilos que se utilizan con la finalidad de presentar álbumes conceptuales, delimitando el punto focal en las ilustraciones y su significado.



Por ejemplo en la portada del álbum “Aurora”, Aguirre explica que la portada muestra de manera muy breve elementos centrales del concepto gráfico del disco. La portada es formada por elementos de la pintura que acompañan el tema de alegría y tristeza. El color tiene un carácter expresivo y la diagramación se centra en los dos elementos ilustrados. El fondo se mezcla con texturas, filtros y opacidades, un recurso visual

que también predominó en los diseños de portadas en la década del 2000.

En décadas anteriores, la tendencia principal fue desechar las modas de la década previa para encontrar nuevos estilos que identificaran a una nueva generación. Pero no sucedió lo mismo en el año 2000, ya que los diseñadores y artistas del nuevo milenio tenían a su disposición recursos y estilos visuales de todo un siglo anterior, no dudaron en acogerlos. Esta aceptación de los estilos pasados generaron una mezcla de estilos y técnicas que comunicaban ideas y conceptos de los artistas y músicos a través del diseño de portada. Al poco tiempo, la tendencia de diseño que mezclaba distintos estilos visuales para aludir a conceptos de épocas anteriores se dio a conocer como vintage o retro y marcó gran parte de los diseños de portadas de álbumes de rock en Guatemala.

En el disco “Remedios para el alma” de la agrupación Viernes Verde se evidencian una mezcla de estilos visuales y ornamentos florales de la época victoriana, con claras influencias de estilos grunge. Este último se observa en el uso de la tipografía recortada y la textura deteriorada y sucia. Otro ejemplo claro se observa en la portada del álbum debut de la agrupación de reggae-rock, Iguanamanga. Esta portada mezcla una gran cantidad de tendencias, estilos y recursos

visuales característicos del realismo heroico, grunge, arte socialista, surrealismo, arts and crafts, entre otros estilos que estaban de moda en los diseños de portadas de carácter retro. Gran parte de esta mezcla e interacción de estilos visuales en un mismo diseño puede deberse al auge de los programas de diseño y el “boom” tecnológico que se vivió en los años 2000.



Fuente: <https://www.scribd.com/doc/132022035/1001-albums-pdf>

Draper (2008), afirma que actualmente el hábito de escuchar música ha migrado a nuestras computadoras y celulares y el formato se ha reducido nuevamente a un formato en píxeles más pequeños. Es probable que debido a esto, la tendencia vintage de mezclar diferentes estilos haya evolucionado a diseños de portadas más directos que representan conceptos más profundos y específicos.

En los últimos siete años, el auge digital ha permitido que las portadas de rock guatemalteco evolucionen a diseños más conceptualizados en función de favorecer el mercado y la competitividad. Zamora (2016), afirma que esta época se ha marcado por la aparición de nuevas bandas independientes con propuestas sólidas dispuestas a competir en el mercado musical actual. De la misma forma, existen herramientas de reproducción musical en línea como *Spotify* o *Deezer* que permiten la comercialización y difusión de su música a un nivel exponencial. Los usuarios tienen acceso a un amplio catálogo de discos de rock guatemalteco en la palma de su mano.

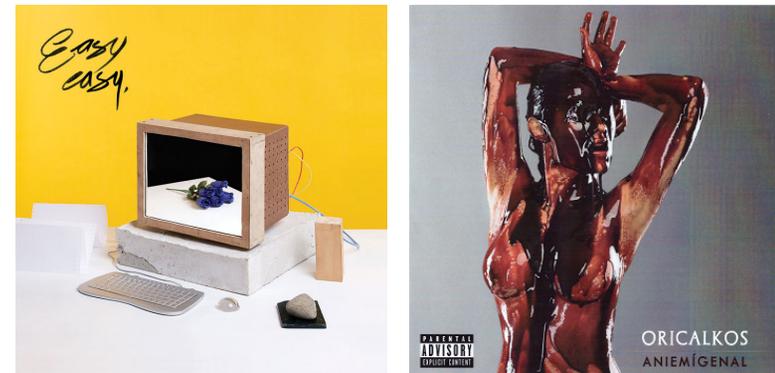
Se puede observar que incluso la ilustración digital explora conceptos más específicos, como el tema tecnológico que se refleja en la portada del álbum “*Existentialism is a mannerism*” de la agrupación Woodser. La ilustración se centra en la utilización de figuras geométricas, estructuras simétricas y un carácter abstracto. Por otro lado, la portada del álbum “*Expertos en ca***la*” de la banda Los Tiros explora a través de la ilustración digital, conceptos de sátira, escenarios de caos y rebeldía que aluden específicamente al viejo oeste. Girón afirma que la idea detrás de la portada fue presentar un motorista en un escenario post apocalíptico. Elementos como la guerra en el desierto y el caos en el fondo están

inspirados en los escenarios de la película *Mad Max*. Ambas portadas presentan temáticas distintas pero comparten la idea de representar conceptos directos y específicos a través de las herramientas de ilustración digital actual.



También se identifica el uso de la fotografía en numerosas portadas de rock guatemalteco actual. La herramienta se utiliza para representar los conceptos, ya sea a través de fotografías de objetos, situaciones o personajes. Moreno (2005), afirma que el uso de fotografías e imágenes representan de modo “*excepcional*” el mundo que nos rodea. Asimismo, es posible modificar el aspecto y carácter significativo de una fotografía a través de la aplicación de filtros, la realización de montajes, entre otros. En la portada del álbum “*Todo lo que digo esta mal*” de la banda Easy Easy, se observa un montaje de objetos y materiales de construcción que representan las relaciones humanas y el desligue

emocional en la era digital. Esta composición objetual connota un juego mental al representar a la computadora con objetos de desecho y construcción. De la misma forma, la banda de rock progresivo Oricalkos, presenta una portada con carácter grotesco que connota ideas de desamor, generando un juego mental de violencia emocional. En este caso, el montaje fotográfico se centra en el “*bodypaint*” que utiliza el cuerpo femenino para pintarlo de sangre, connotando ideas góticas que son directas y explícitas.



Analizar la funcionalidad de los recursos visuales en el diseño de portadas de álbumes de rock en Guatemala desde los años 70 hasta la actualidad, y que a la vez, permiten transmitir la personalidad del artista.

Para comprender mejor sobre los recursos visuales y su función en las portadas de álbumes de rock guatemalteco se delimita la utilización de estos recursos en: fotografía (e imagen), ilustración, tipografía y color.

Fotografía (e imagen)

Wright (1999), describe que la fotografía permite captar el momento y su realidad, plasmar un documento, manifestar una idea o concretar un proyecto. Los discos ilustrados con fotografías, surgieron en las primeras décadas del siglo XX. El disco LP introdujo esta modalidad del uso de la fotografía y revalorizó la imagen como elemento en el diseño. La palabra imagen en su primera acepción, se define como: figura, representación, semejanza y apariencia de algo. La fotografía utiliza estos elementos para aplicarlos en diversas formas interpretativas que permiten ilustrar y comunicar el mensaje funcionalmente.

En la portada del álbum debut del grupo Comanche, se observa la utilización del recurso

fotográfico con objetivos de representar, en un tono realista y directo, a los miembros de esta agrupación. De esta manera, el diseño logra a través de la fotografía, comunicar efectivamente la “onda” rebelde y “hippie” que proclamaba esta agrupación. El carácter realista de la imagen plasma el momento histórico y social que se vivía en Guatemala. En donde pocos grupos se atrevían a ir en contra de las represiones políticas de la época, manifestando la rebeldía y la revolución. Los miembros de la banda se muestran con un tono despreocupado, con grandes sonrisas en el rostro, manifestando el sentimiento de *paz y amor* en el entorno notaural de un bosque. Estos conceptos se comunican de una forma auténtica y evidente, como se muestra en este ejemplo:



En la década de los años 80, el diseño de portadas exploraba temas fantásticos en escenarios artificiales y montajes fotográficos complejos. Dichos montajes solo podían recrearse utilizando presupuestos altos, pues la tecnología no se había desarrollado lo suficiente como para re crear digitalmente estas imágenes complejas. El diseñador Storm Thorgerson (2007), describe claramente esta tendencia compartiendo su experiencia en el diseño de la portada del álbum *“A momentary lapse of reason”* de la banda Pink Floyd. Thorgerson acomodó setecientas camas de hospital en una playa para lograr el efecto de que se extendieran *“hasta el infinito”*.



Fuente: <https://www.theguardian.com/music/gallery/2009/may/20/storm-thorgerson-album-artwork>

Por razones como esta, la fotografía seguía siendo un recurso caro para muchas personas y era más práctico representar una portada así de imaginativa, a través de la ilustración análoga.

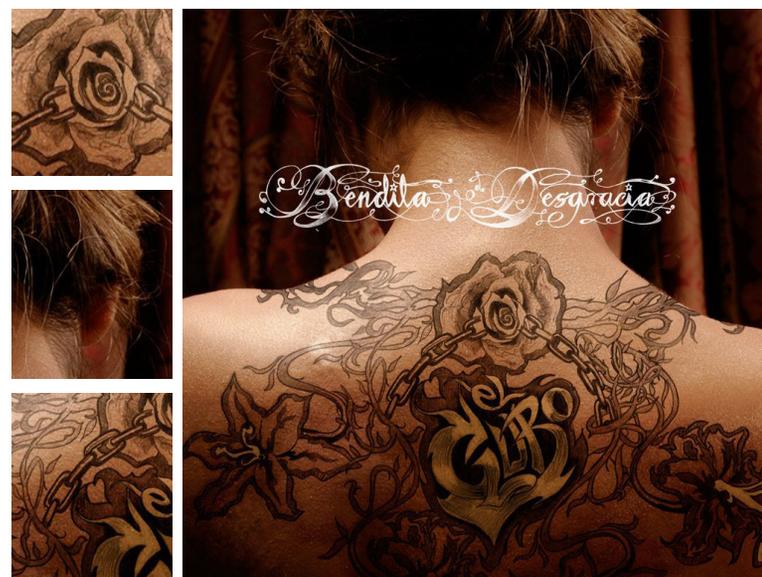
Powell (2012), explica que en la década siguiente, el diseño se hizo más accesible y fácil, incluso para artistas independientes. La fotografía se convirtió en el elemento clave y la comercialización del artista en el objeto final del diseño. A principios de la década de los años 90, la fotografía regresa y se presenta de maneras más experimentales, comunicando ideas a través de técnicas como el *collage*. Esta técnica basada en el recorte y pegado de elementos de papel y fotografías, se puso de moda con la llegada de la tendencia *grunge* al país. El estilo visual *grunge* utilizaba el *collage* en diferentes portadas de bandas provenientes de Seattle (Estados Unidos) y llegó a influenciar a bandas como Bohemia Suburbana, quienes adoptaron el estilo. En esta portada se logra apreciar una composición hecha con elementos de la naturaleza como flores y hojas superpuestas una encima de otra. El elemento principal es la fotografía en blanco y negro (tipo postal) que está en medio. En conjunto, estas imágenes comunican el estilo musical y la personalidad de la banda que adoptó los principios de libertad y autenticidad del *grunge*, en el contexto histórico que vivía Guatemala a principios de los años 90. El tono blanco y negro

de la postal refuerza estas ideas sencillas de una manera directa, con el objetivo de transmitir un lado genuino a través de este recurso.



Se puede afirmar que a principios de los años 2000 hasta hoy en día, las portadas de rock guatemalteco reflejan el uso del recurso fotográfico con la finalidad de comunicar mensajes específicos más directos y conceptuales. Para Maris (1994), el poder de ilustrar mediante la presentación de fotografías, permite reforzar el mensaje que se desea transmitir. Este carácter realista y directo de la fotografía es funcional en el diseño de portadas cuando se busca comunicar un disco conceptual o una idea determinada. Tal es el caso de la portada del álbum *“Bendita*

desgracia” de la agrupación El Clubo. En esta portada se observa la espalda de un cuerpo femenino lleno de tatuajes de cadenas, rosas y espinas. El recurso fotográfico es utilizado para transmitir realísticamente ideas de pasión, amor y desamor. También permite relacionar al oyente con alguna experiencia personal. La banda El Clubo se ha caracterizado por utilizar estos temas en sus canciones, factor que le ha generado a la banda una alta aceptación dentro del público guatemalteco. También cabe mencionar que la fotografía en esta portada permite comunicar el carácter ilustrativo de la imagen de una forma más dramática. A partir de una técnica fotográfica saturada, se logra delinear con más intensidad la ilustración sobre la espalda de la mujer.



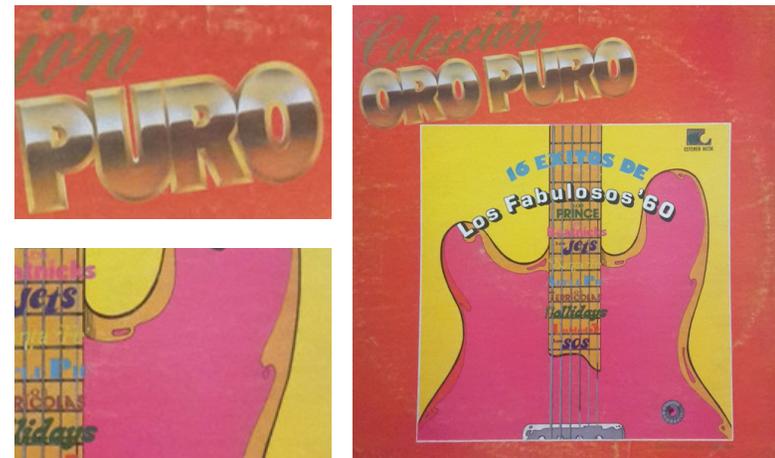
Otro ejemplo en donde se observa la fotografía como elemento de diseño en función de comunicar conceptos específicos es en la portada del álbum *"Todo lo que digo está mal"* de la agrupación guatemalteca Easy Easy. Diseñada por *Decontrol Studio* se realizó el diseño y construcción de una "computadora" utilizando materiales básicos de construcción y objetos, para así representar ideas como las nuevas formas de comunicación, los conflictos de las relaciones humanas a través del internet y el desligue emocional que viven algunos jóvenes actualmente. En este caso, la fotografía se centra en la composición objetual y su función es generar ideas y mensajes como la desevolución humana y el desamor. El álbum está cargado de esta tematica en sus canciones. Muchos jóvenes se identificaron con estas ideas, llevando a la banda a tocar y sonar en las radios independientes de Centroamérica, México y Colombia.



Ilustración

Rocha (2007), define a la ilustración como una rama artística que incorpora técnicas, elementos, valores del dibujo y la pintura para así presentar temáticas, conceptos o situaciones específicas.

Desde los inicios del movimiento rock en Guatemala, la función de la ilustración como recurso en el diseño de portadas ha tenido grandes cambios. Conde explica que para la década de los años 70, la ilustración a mano alzada jugaba un papel fundamental en el diseño de portadas y materiales discográficos. Durante esta década la ilustración se presentaba con un carácter altamente expresivo, incorporando brillos y tonos saturados, como se puede observar en la portada del álbum compilatorio *"Colección oro puro"*. La ilustración de la guitarra

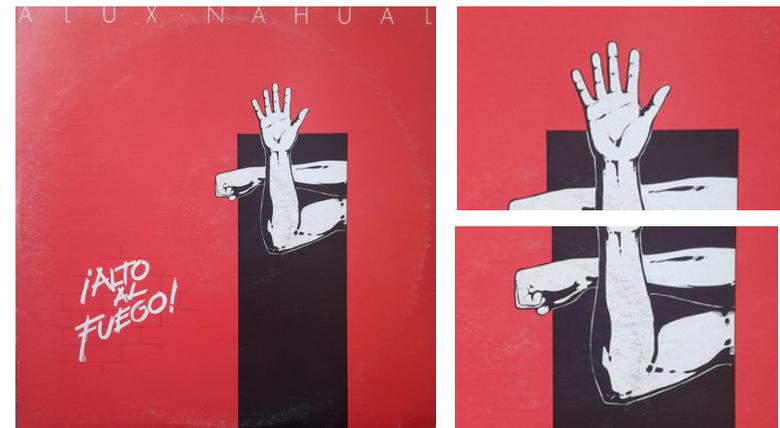


comunica ideas directas de *rock 'n' roll*, por ser el “*instrumento símbolo*” en las bandas de esta época.

En la década de los años 80 la ilustración ocupó funciones a favor de presentar historias en lugar de modas. Como explica Villafañe (2006), la ilustración puede ocupar la función de narrar una historia sin necesidad de que un texto la explique. En la portada del álbum “*Alto al fuego*” de la agrupación Alux Nahual, se narra a través del estilo figurativo en la ilustración, un discurso de protesta a la violencia que se vivía en esta época. Conde comenta que ideó el símbolo de los brazos cruzados para representar el sentimiento social de querer acabar con la guerra y la violencia. El brazo izquierdo empuñado representa agresión y el otro con la palma extendida expresa un *alto* al conflicto.

En la portada del álbum “*Los guerreros del metal*” de la agrupación Guerreros del Metal se observa que la ilustración tiene un carácter narrativo totalmente distinto. La temática fantástica que también estaba de moda en la época, se representa a partir de la ilustración de un “*guerrero*” en estilo *cómic*. Características de la ilustración como la luna del fondo, los picos de las montañas y el *guerrero* sosteniendo la guitarra como un arma en posición de triunfo, comunican ideas de terror, ficción y aventura. El

género *metal* se ha caracterizado por presentar personajes de ficción en sus portadas. Las portadas de la agrupación inglesa Iron Maiden son un ejemplo claro de esto. Evidentemente, la ilustración del “*guerrero*” está inspirada en estas portadas icónicas del género *metal* y apoya a la fácil relación que puede tener el escucha con la banda y el estilo *metal*.



Para la década de los años 90, la función de la ilustración regresa a los principios de comunicar tendencias, movimientos o modas específicas de la época. Las bandas de rock en los años 90 acogieron los pensamientos que profesaba el movimiento *grunge* y se identificaban con el carácter burlesco e irreverente que tenían estas ilustraciones. La portada del álbum compilatorio: *“Libertad de expresión ya”*, lanzado en 1995 por la disquera guatemalteca *Primera Generación Records*, evidencia el uso de un estilo ilustrativo rebelde con figuras puntiagudas y una ejecución ilustrativa indiferente que connota ideas de libertad, anarquía y protesta. De acuerdo con Rizzo (2013), muchas de las bandas que se presentaron en este concierto, coinciden en que el evento y la venta masiva del álbum, marcó uno de los puntos más altos en sus carreras artísticas y en la historia del movimiento del rock nacional.



En la década de los años 2000 se observa que la ilustración digital se comienza a utilizar en los diseños de portadas de álbumes de rock guatemalteco. En esta época, la ilustración asume funciones más conceptuales y busca comunicar ideas más introspectivas y profundas. Un claro ejemplo son las portadas de la agrupación Razones de Cambio. Tanto en la portada de *“Yo... el silencioso dilema del espejo”* como en la portada del álbum *“Aurora”*, la ilustración adquiere un carácter conceptual, utilizando simbolismos que resuenan en el inconsciente humano. En la portada de *“Aurora”*, Aguirre explica que *“el núcleo del concepto es exponer los distintos estados emocionales del ser humano por medio de los cambios constantes de la aurora”*, en función de reflejar la temática y el orden de las canciones que están agrupadas con base en estos cambios (atardecer, anochecer, etc). El juego de claro-oscuro que se presenta en



ambas ilustraciones es drástico y refleja un sentimiento dramático. Como se puede observar en la portada de “Aurora”, la ilustración de la rosa, la llama y el pañuelo, se presentan de tal manera que comunican estos conceptos de emociones humanas, sin necesidad de explicarlos de forma específica.

A finales del año 2000 y principios del 2010 se observa que algunas bandas de rock guatemalteco optan por seguir utilizando el recurso ilustrativo en sus materiales discográficos. El objetivo principal de estas bandas es beneficiar la comunicación con su audiencia, transmitiendo los mensajes e ideologías que cada agrupación manifiesta específicamente a través del uso de trazos y técnicas de ilustración digital.

Para Villafañe (2006), la ilustración utiliza códigos como líneas, colores, planos, dimensiones y sombras, que juntos se fusionan y crean una “conexión exclusiva” capaz de transmitir el mensaje e identificar a la audiencia con el material. En la portada del álbum “*Expertos en ca***la*” de la banda Los Tiros, Girón comenta que el diseño refleja visualmente la “irreverencia y energía” que caracteriza a esta agrupación. El diseñador decide ilustrar bajo el estilo *cómic*, con delineado negro, sombras marcadas y trazos muy sueltos, que juntos suman un carácter oscuro, sin perder el humor que identifica a esta agrupación. Es

importante resaltar que en esta época, la función de la ilustración también cambió en favor de presentar ideas específicas de las bandas y no necesariamente, buscaba comunicar un mensaje de unión social y/o “revolución”, como fue más evidente en las décadas de los años 70 y los años 90. Girón explica que le dio mayor relevancia a la historia que se debía contar en la imagen y que su grupo objetivo era la banda en sí y no los seguidores de esta agrupación. Como diseñador procuró integrar todos los detalles que se habían discutido con el cliente (grupo). En estas imágenes se evidencia como Girón fue adaptando a la ilustración ideas que la banda proporcionó en la retroalimentación.



Tipografía

El objetivo principal de la tipografía es ofrecer la información “de manera tan tentadora que el lector no pueda evitar su lectura” Bliz, Klaten & Mischler (2008). Por lo tanto, la función principal de la tipografía creativa debe de captar la atención del lector.

Brugier (2013), explica que en la década de los años 70 las tipografías *bold*, con líneas gruesas, elementos decorativos y dobles contornos fueron protagonistas en el diseño de portadas de álbumes de *rock*. También señala que los rotulistas, aerógrafos y diseñadores especializados en la creación de tipografías, tuvieron gran protagonismo en esta época, así como letras caligráficas con adornos, distorsiones extrañas y psicodélicas. En Guatemala, la tipografía en los años 70 se incorpora en las portadas de álbumes de rock para connotar estas ideas de psicodelia, libertad, paz y amor.

Se puede ver que en las portadas de “Colección oro puro” y “Comanche” el recurso tipográfico es utilizado con la finalidad de comunicar los pensamientos de la psicodelia y la libertad expresiva. Estos ideales eran profesados por las bandas de rock en los años 70 y representaban fielmente su personalidad artística.



El factor de que las tipografías se generaran de forma análoga permitió connotar sentimientos más libres. Conde comenta como los textos se levantaban con hojas de la marca *Press Type*, un formato que permitía colocar los textos letra por letra. Los logos se dibujaban a mano y se utilizaba papel formato para los textos que luego se pegaban con pegamento *Rubber Cement*. También explica que para la década de los años 80, los diseños apelaban a un “futuro a base de computadoras” y temas como la fantasía destacaban en los elementos visuales.

Como se observa en los ejemplos de “*Tiempos raros*” y “*Los guerreros del metal*”, algunas portadas de álbumes de rock en los años 80 utilizaban tipografías gruesas en perspectiva, haciendo uso de brillos y sombras definidas para representar sus logotipos.



Brugier (2013), describe que la tipografía en esta época se representa a través de efectos tridimensionales, futuristas, con efectos de velocidad, sombras y transparencias que daban a las piezas un carácter contemporáneo. En el caso de la portada de “*Los guerreros del metal*”, la tipografía se integra con brillos y sombras delineadas que hacen referencia a materiales metálicos e industriales. El peso de la tipografía gruesa tiene un carácter triunfal y heroico que se refleja en la ilustración tipo *cómic*. Existe una alta probabilidad que la agrupación utiliza este estilo tipográfico con la finalidad de relacionarse con el público de la escena *metalera* y posicionarse

como una de las propuestas que lideraban este género musical durante los años 80.

Para la década siguiente, se evidencia una tendencia opuesta en el uso de tipografías en las portadas de álbumes de rock guatemalteco. Se desecha la idea de fantasía y las tipografías con proporciones gruesas son sustituidas por tipografías hechas a mano, al igual que por estilos viejos como el de las máquinas de escribir. Las tipografías brillantes con juegos de luces y sombras se cambian por tipografías más sucias y deterioradas que connotan mensajes directos de rebeldía, protesta e irreverencia. Es posible que en esta época las portadas de discos guatemaltecos utilizaran estos estilos visuales en la tipografía con el propósito de reflejar la libre expresión y la nueva era democrática que comenzaba a vivirse en el país. Actualmente, sabemos que este estilo se comunicó de una forma efectiva ya que, ambos ejemplos (“*Libertad de expresión ya*” y “*Mil palabras con sus dientes*”) fueron dos de las producciones discográficas más vendidas en la historia del rock país, como señala Rizzo (2013).



Durante los años 2000, se evidencia que la tipografía retoma tendencias de los años 80 y 70 respectivamente. Vuelven a aparecer las tipografías gruesas con efectos de luz y sombra. En otras portadas la tipografía se integra con el diseño para hacer más evidente el mensaje o concepto. Aguirre afirma que en la portada del álbum “Aurora” el logotipo de la banda presenta una tipografía que cambia de color con la finalidad de connotar las ideas conceptuales del álbum como alegría, felicidad, amanecer y anochecer.



En la portada del álbum “Presente: rumba, reggae, rock” de la agrupación Iguanamanga, se puede ver que la tipografía de familia *serif* se integra con el diseño utilizando sombras y diferentes grosores y delineados. La mezcla de estilos tipográficos en esta portada presentan características visuales del realismo heroico y es posible que la agrupación haya utilizado este estilo con la finalidad de hacer una invitación al nuevo movimiento de *reggae* que se vivía en la escena del rock guatemalteco a mediados de los años 2000.

Recientemente, algunas portadas de álbumes de rock guatemalteco continúan utilizando el recurso tipográfico para integrarlo en el diseño y su discurso visual. Tal es el caso de la portada del álbum “*Expertos en ca***la*” en donde Girón explica que la tipografía se utiliza para presentar elementos similares a las tipografías utilizadas en las películas del género *western* y en los diseños de las pandillas de motoristas. De esta manera, la tipografía ayuda a reforzar los conceptos de sátira y *viejo oeste* que la banda manifiesta.



En los diseños más recientes de portadas de álbumes de rock guatemalteco, también se identifica el uso de una tipografía de familia *sans-serif* más simple y minimalista, como se observa en las portadas de “*Soapbox Vol.1*” y “*Existentialism is a mannerism*”. En ambas portadas, el recurso tipográfico se utiliza para evidenciar institucionalidad y “*seriedad*” en el proyecto musical. Ambas agrupaciones contaron con numerosos éxitos radiales y competían para posicionarse en el mercado musical nacional. En las dos portadas se observa que la tipografía no



se integra a la ilustración y/o imagen. En contraste, la tipografía en estas portadas ocupa un papel externo que busca identificar a la agrupación y el material discográfico.

Color

Costa (2003), define el color como un fenómeno luminoso y sensación óptica que incluye significantes diversos. También explica que por estas razones, el color incluye resonancias psicológicas en la mente humana. El carácter cromático del color se puede dividir en: realista, fantasioso y signico.

El color como recurso de comunicación en el diseño gráfico, ha tenido un rol importante en el diseño de portadas de rock guatemalteco.

En los años 70 se evidencia el uso de una paleta cromática realista en donde el color se presentaba de una forma exaltada para así generar mayor impacto visual a través de la nitidez y densidad. En la portada del álbum “Comanche” se observa el uso de un color naturalista, en función de comunicar ideas orgánicas de júbilo y tranquilidad. Mientras que en la portada del álbum “Colección: Oro puro” se observa una combinación de colores más exaltada. El contraste del color rosado con amarillo y rojo tienen un tono saturado que connota ideas de psicodelia.



Como se evidencia en los trabajos del diseñador y artista Óscar Conde, en la década de los años 80, “los colores fuertes de la psicodelia” fueron sustituidos por colores de carácter señalético. Según Costa (2003), el color señalético es antes que signo, “señal óptica” debido a que transmite una sensación instantánea e implica un significado. En la portada del álbum “Alto al fuego” predomina el color rojo y como apunta Conde, el rojo representa “el contexto de conflicto” y tiene la función de transmitir el sentimiento de guerra, violencia y conflicto que se deseaba parar.



En los años 80 también se exploró con el carácter fantasioso del color. La portada del álbum “Tiempos raros” de la banda XS presenta un carácter irreal e imaginario a través del uso del color. El color imaginario se presenta en función de acentuar el carácter fantástico de la imagen.

En la década de los años 90 el color se vuelve más expresivo y comunica mensajes que identificaron a los jóvenes que formaron parte de esta nueva escena de rock guatemalteco. En la portada del álbum “Mil palabras con sus dientes” se logra apreciar un contraste de colores cálidos y fríos contribuyendo a un tipo de dramatización visual. El juego de colores fortalece el impacto visual de la portada. En la portada del álbum



“Paquetecuetes” de la agrupación Malacates Trébol Shop se evidencia que el color amarillo tiene un carácter más retórico. La utilización de texturas en el color fortalece ideas de realidad social y cultura. Es probable que la banda quisiera reflejar estas ideas intencionalmente ya que su nombre y género musical también apelaban a una vida más popular que mezclaba varios géneros y formas de expresión.

Debido a los avances tecnológicos, el uso del color en el diseño gráfico evolucionó enormemente

a principios del nuevo milenio. Por momentos el color se utiliza para reflejar estilos y tendencias de otras épocas. El juego de luces, texturas y opacidades en el color permite reforzar estos mensajes visuales. En estos ejemplos de portadas de álbumes guatemaltecos de los años 2000 y 2010, se expone el color exaltado y expresionista que hace uso de de estos recursos para comunicar ideas específicas.



En la portada de “*Expertos en ca***la*” Girón describe que la paleta cromática tiene tonalidades cálidas y amarillos saturados porque busca representar las paletas de color que se utilizaban en las películas e historietas de acción del *viejo oeste*.

El uso del color naturalista también se identifica en algunas portadas recientes del género rock en Guatemala. En estas portadas los colores son percibidos como el atributo natural de los elementos con color con el objetivo de presentar

a los objetos como son en la realidad. Se busca representar de una manera formal la realidad visible. Las portadas que utilizan este recurso en la actualidad, buscan representar al artista de una manera seria, formal y establecida.



CONCLUSIONES

1. Se concluye que desde los inicios del diseño de portadas discográficas, se definieron las libertades artísticas que la materia permitía explorar a través de la mezcla y utilización de tendencias y estilos artísticos.

A pesar de los años de dictadura militar, los estilos artísticos y las modas del primer mundo influenciaron visualmente a los primeros materiales discográficos de agrupaciones nacionales de rock.

En los años 70 predomina la técnica de **ilustración análoga** y la utilización del color expresivo y saturado que representa los ideales de la **psicodelia** y la onda “*hippie*”. La **fotografía** también dominó en el diseño de portadas de *rock* en esta época.

Durante la década de los años 80, el **estilo ilustrativo** predominaba y portadas ilustradas como “*Alto al fuego*” de la agrupación Alux Nahual, connotan ideas de protesta y revolución a través del uso de estilos visuales presentes en el **constructivismo ruso** y el **realismo heroico**. La portada refleja a la juventud inconforme con la violencia que se

vivía en estos años. Posteriormente, las ilustraciones exploraron temas de **fantasía**, **escenarios artificiales** y mundos imaginativos, reflejando tendencias y estilos visuales que usaban otras bandas extranjeras de géneros de rock progresivo y experimental.

A principios de la década de los años 90, las nuevas generaciones en búsqueda de una identidad más humana y menos consumista, desechan el estilo fantástico e imaginativo en las portadas, para así adoptar los principios libres y rebeldes de la moda **grunge**.

En algunas portadas discográficas, como en las dos producciones de la banda Bohemia Suburbana, el grunge se refleja en el uso de estilos visuales de la **vanguardia dadaísta** y utiliza técnicas de ilustración deteriorada, con un tono manchado y descuidado. El estilo también se refleja a través del carácter tipográfico, la utilización de **fotografías**, **recortes** y objetos en **composiciones satíricas**.

En esta década se revaloriza el poder comunicativo de la diagramación y se evidencian diseños con un **punto focal** más **centrado**.

En los años 90, el tamaño de las portadas se redujo con la llegada del formato CD al mercado musical. Muchas portadas reflejaban la utilización de recursos visuales presentes en el **arte objetual** y el **arte conceptual**. Esta tendencia se mantuvo durante la década siguiente.

En la década de los años 2000, la tendencia **vintage** o **retro** también se evidencia en el diseño de portadas de rock y mezclaba distintos estilos visuales y técnicas de comunicación para así connotar ideas de una época específica. Paralelamente, los diseños de las portadas de álbumes de rock guatemalteco, reflejan un **carácter** más **directo** y representan **conceptos** más profundos. Se utilizan muchos estilos visuales y no existe uno que predomine específicamente. Esta tendencia se puede observar en la mayoría de portadas que surgieron a partir del año 2010 y se ha mantenido hasta la fecha.

2. Se analizó la funcionalidad de los recursos visuales utilizados en las portadas de álbumes de rock guatemalteco, delimitando su uso en: fotografía (e imagen), ilustración, tipografía y color. A continuación se presenta por etapas las conclusiones de este análisis.

En la década de los **años 70**, se evidencia el uso del recurso fotográfico con objetivos de representar, en un **tono realista y directo**, a los artistas y personalidades que iniciaron este movimiento en Guatemala. El **valor auténtico** que brinda la fotografía hacía eficiente esta comunicación. En esta época, la **ilustración a mano** alzada jugaba un papel fundamental en el diseño de portadas. El **color** y la **ilustración** se presentaban con un **carácter** altamente **expresivo**, incorporando brillos y tonos saturados que comunicaban las ideas **psicodélicas** que estas bandas manifestaban. La **tipografía** presentaba un carácter **distorsionado** y **adornado**. Se utilizó para reflejar los sentimientos de libertad y la moda *“hippie”*.

En los **años 80**, la **ilustración** dominó como recurso en las portadas de álbumes de rock guatemalteco. La ilustración ocupó un **carácter narrativo** a favor de presentar historias y **conceptos**. El **color**, la **ilustración** y la **tipografía** comunicaban ideas de **fantasía**,

mundos imaginarios y **escenarios artificiales** que ayudaron a representar los pensamientos de las bandas de género progresivo y otras ramas de rock en Guatemala.

En los **años 90**, la **fotografía** regresa a las portadas y se presenta de maneras más **experimentales**, comunicando ideas a través de técnicas como el **collage**. La técnica brinda principios de libertad y autenticidad. Esta técnica se utilizó bastante en el movimiento **grunge** que identificó la personalidad de estas agrupaciones guatemaltecas. Durante esta década, la **ilustración**, la **tipografía** y el **color** también hacían uso del estilo grunge para identificar las producciones de estas bandas. Resalta un **estilo rebelde**, y libre que connota ideas de **protesta** y **anarquía**. Las bandas de esta época adoptaron estos sentimientos de libre expresión.

Desde el año **2000** hasta hoy en día, las portadas de rock guatemalteco han reflejado el uso del **recurso fotográfico** con la finalidad de comunicar mensajes específicos más directos y **conceptuales**. Durante esta época la **ilustración digital** también se comienza a utilizar en los diseños de portadas de álbumes de rock guatemalteco. En conjunto, el uso del **color** y la **técnica ilustrativa** asumen funciones más **conceptuales** y buscan comunicar ideas **introspectivas** y **profundas**. También fidelizan la comunicación con su audiencia, al

transmitir los mensajes e ideologías que cada agrupación manifiesta específicamente. Por momentos se presentan **tonos** más **serios** a través del uso del **recurso tipográfico**. Destacan las **tipografías sans-serif** en la mayoría de portadas actuales.

Actualmente, el diseño de portadas de rock guatemalteco ya no buscan comunicar mensajes de unión social y revolución, como fue más evidente en las décadas de los años 70 y los años 90. Se puede concluir que hoy en día, el papel del diseñador gráfico en el diseño de portadas de álbumes de rock nacional, visualiza a la agrupación como el grupo objetivo y utiliza los recursos visuales de diseño para representar estas ideas y conceptos.

RECOMENDACIONES

1. Al desarrollar un análisis de los estilos y tendencias que se reflejan en las portadas de discos guatemaltecos o en cualquier material discográfico, se recomienda indagar en el contexto histórico y social buscando fuentes que complementen y enriquezcan el contenido para poder relacionar de forma más evidente el uso de estos estilos y tendencias artísticas.

Es importante estudiar el uso de los estilos y tendencias que se presentan en las portadas de discos en el mercado mundial de la música, pues se ha observado que los diseños del primer mundo influyen en gran parte a las portadas de álbumes guatemaltecos.

Es conveniente que uno o más expertos en el tema respalden la investigación. Se recomienda entrevistar a diseñadores, músicos, expertos en arte y conocedores de la historia de la música en Guatemala.

2. Es oportuno delimitar la utilización de recursos visuales para analizar su funcionalidad en las portadas de álbumes de música. Se recomienda escoger los recursos más importantes en la materia del diseño gráfico.

Es ideal investigar sobre el funcionamiento de los recursos visuales en el mensaje comunicativo para poder complementar mejor el contenido.

Se recomienda integrar estos conocimientos con portadas discográficas de cualquier género para relacionar y entender el funcionamiento de los recursos en esta materia específica.

Al evidenciar la efectividad de un recurso visual en la portada de un álbum discográfico, se aconseja comparar el resultado con la evidencia de éxito y/o aceptación que tuvo el material en el mercado.

REFERENCIAS

Alvarado, P. (2002). Bandas guatemaltecas. Extraída el 28 de enero del 2017 (En red). Disponible en: <http://www.rockchapin.org/index.php/historia>

Barnicoat, J. (1995). Los carteles: su historia y su lenguaje. Barcelona, España: Gustavo Gili

Bilz, S., Klanten, R. y Mischler, M. (2008). El pequeño sabelotodo. México: Editorial Index Book.

Brugier, S. (2013). Música y tipografía. Extraída el 2 de marzo del 2017 (En red). Disponible en: <http://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2013/musica-y-tipografia/>

Cabezas, G. (1996). Las mejores portadas de discos, colección imágenes del rock. Valencia, España: La Máscara

Costa, J. (2003). Diseñar para los ojos. La Paz, Bolivia: Editorial Design

De Micheli, M. (2006). Las vanguardias artísticas del siglo XX. España: Alianza Editorial

De la Torre. (2000). El lenguaje de los símbolos gráficos. Introducción a la comunicación visual. México D.F: Editorial Limusa

Decontrol studio. (2015). Easy easy - todo lo que digo está mal. Extraída el 2 de marzo del 2017 (En red). Disponible en: <https://www.behance.net/gallery/27040939/Easy-Easy-Todo-lo-que-te-digo-esta-mal>

Draper, J. (2008). Breve historia de las portadas de álbumes de música. Londres, Reino Unido: Editorial Flume Tree

Frascara, J. (2006). El diseño de comunicación. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Infinito

Iguanamanga. (2008). La banda iguanamanga. Extraída el 18 de marzo del 2017 (En red) Disponible en: <http://musica.noticias.com.gt/artistas/iguanamanga.html>

Maris, C. (1994). Diseño visual: introducción a las artes visuales. México: Editorial Trillas.

Meggs, P. (1991). Historia del diseño gráfico. México: Editorial Trillas

Mijangos, P. (2013). No me gusta el rock nacional. Extraída el 6 de marzo del 2017 (En red). Disponible en: <http://guitarrasdeguate.blogspot.com/2013/10/no-me-gusta-el-rock-nacional.html>

Moreno, L. (2005). Elementos gráficos para el diseño. Extraída el 18 de marzo del 2017 (En red). Disponible en: <https://desarrolloweb.com/articulos/2084.php>

Muñoz M. (2016). Documento: estilos y tendencias en el diseño gráfico. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Departamento de diseño gráfico

Ochs, M. (1996). 1000 portadas discográficas. Berlin, Alemania: Taschen

Powell, W. (2012). Portadas clásicas de los 70's. Reino Unido: Collins & Brown

Phaidon Press Ltd. (2010). El ABC del arte del siglo XX. Londres, Reino Unido: Editorial Phaidon.

Redacción Prensa Libre (1994). Haciendo historia con "Libertad de expresión ya". Guatemala: Hemeroteca PL

Rizzo, V. (2013). Documental alternativa: la historia del rock en Guatemala. Extraída el 22 de marzo del 2017 (En red). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=vFhrRcOkZsQ>

Rocha, T. (2007). Cuestionario de ilustración. Extraída el 24 de febrero del 2017 (En red). Disponible en: <http://sketchcolor.blogspot.com/2007/09/cuestionario-de-ilustracin.html>

Rock de Guatemala (2017). Explora el rock de Guatemala. Extraída el 20 de marzo del 2017 (En red) Disponible en: https://www.discogs.com/search/?genre_exact=Rock&country_exact=Guatemala

Rodríguez, A. (2005). Logo ¿Qué?. Ciudad de México: Siglo XXI editores.

Rojas, E. (2013). Cómic visto a través del diseño gráfico. Colombia: Zetta Comunicadores.

Thorgerson, S. (1994). La mente por encima del significado. California, EEUU: Sanctuary Publishing

Thorgerson, S. (2007). El ojo de la tormenta: los gráficos de Storm Thorgerson en el diseño de portadas. Londres, Reino Unido: Sanctuary Publishing

Villafañe, J. (2006). Introducción a la Teoría de la Imagen. Madrid, España: Juan Ignacio Luca de Tena

Wright, T. (1999). Manual de fotografía. Madrid, España: Ediciones Akal, S.A.

Zamora, E. (2016). Mitos y hechos del moribundo “rock” nacional y otros géneros alternativos. Extraída el 20 de febrero del 2017 (En red). Disponible en: <https://www.plazapublica.com.gt/content/mitos-y-hechos-del-moribundo-rock-nacional-y-otros-generos-alternativos>

Zamora, E. (2016). Carta a Ricardo Andrade. Extraída el 20 de febrero del 2017 (En red). Disponible en: <https://www.plazapublica.com.gt/content/carta-ricardo-andrade>

Zecchetto, V. (2003). La danza de los signos: nociones de semiótica general. Buenos Aires, Argentina: Editorial La Crujía

Zimmermann, O. (2016). Ideología de una joven subcultura. Extraída el 10 de Julio del 2017 (En red). Disponible en: <http://www.angelfire.com/on3/darkalliance/texte/diplom.html>

ANEXOS

Anexo 1

Guía de entrevista dirigida a: Óscar Conde

1. ¿Cuál es la idea detrás de la portada del álbum “Alto Al Fuego”?
2. ¿Cuál era el grupo objetivo de este material discográfico?
3. El álbum “Alto Al Fuego” es tal vez el más exitoso de la carrera de Alux Nahual ¿Considera que el diseño de la portada aportó a este éxito? ¿Por qué?
4. ¿Cuál es la idea detrás de la portada del álbum “Colección Oro Puro”?
5. ¿Cuál era el grupo objetivo de este material discográfico?
6. ¿Porqué y cómo comenzó a diseñar portadas para vinilos?
7. ¿Qué es lo primero que hace a la hora de diseñar una portada?
8. ¿Qué materiales y/o programas de diseño utilizó para realizar estas portadas?
9. ¿Qué elementos visuales destacaban en el rock de los años 70 y 80?
10. ¿Qué papel ocupa la ilustración en el diseño de portadas de discos?

Anexo 2

Guía de entrevista dirigida a: Juan Aguirre

1. ¿Cómo surgió su gusto para desenvolverse en el diseño de materiales discográficos?
2. ¿Cuál es el papel de la portada de disco?
3. ¿Cuál es su procedimiento para planificar y diseñar la portada de un disco? Ejemplificar:
4. ¿Cuál es la idea detrás de la portada del álbum “Aurora”?
5. ¿Cuál era el grupo objetivo de este material discográfico?
6. ¿Es importante representar a este grupo objetivo en los diseños de un disco? ¿Por qué?
7. ¿Qué elementos visuales destacaban en el rock de los años 90 y principios de los 00?
8. En algunos de sus diseños de portada, ha utilizado troqueles, cortes, cartón y materiales no tan comunes ¿En qué ha aportado este tipo de materiales y empaques? Ejemplificar:
9. ¿Qué portada de álbum es la que más ha disfrutado diseñar y por qué?
10. ¿Qué papel ocupa el color en el diseño de portadas de discos?

Anexo 3

Guía de entrevista dirigida a: César Girón

1. ¿Por qué y cómo comenzó a diseñar portadas de discos?
2. ¿Cuál es la función de la portada de álbum?
3. ¿Cuál es su procedimiento para planificar y diseñar la portada de un disco? Ejemplificar:
4. ¿Cual es la idea detrás de la portada del álbum “Expertos en Ca***la”?
5. ¿Cuál es el grupo objetivo de este material discográfico?
6. ¿Existe una relación entre el estilo visual de los discos con la filosofía y música de la agrupación?
7. ¿Es importante representar a este grupo objetivo en los diseños de un disco? ¿Por qué?
8. A la hora de diseñar una portada, ¿Piensa que este diseño será visualizado en formato físico CD o formato digital (por ejemplo, un portal de streaming)?
9. ¿Qué es lo que más disfruta de diseñar portadas de álbumes de música y por qué?
10. ¿Qué papel ocupa la ilustración digital en el diseño de portadas de discos?

Anexo 4

Guía de observación:

1. Nombre del disco
2. Nombre del artista
3. Diseño por:
4. Año de lanzamiento
5. Formato
-Vinilo -Cassette -Disco CD -Digital
6. Breve contexto histórico/social
7. Tendencias y estilos identificados
8. Descripción y papel que ocupan los elementos:
Color, Imágen, Tipografía, Ilustración
9. Punto focal y ejes de diagramación
10. Referencias y/o portadas similares