

Universidad Tecnológica Israel

Trabajo De Titulación en opción al grado de Ingeniero en Diseño Gráfico

Tema: Diseño de infografías sobre las portadas de discos de los años 60'-70' del género rock-blues, caso Pink Floyd y The Beatles.

Autor: Cristian Fernando Alba Riofrío.

Tutora: Mgt. Andrea Morales.

Quito – Ecuador

2020

Agradecimiento.

*Deseo expresar mi gratitud al universo por la
inmensa pasión de cuestionar.*

*A mi madre, Dra. Carmen Riofrío por su infinita luz
y su permanente apoyo en mis creencias.*

A mi tía, Dra. Rosario Riofrío por su ejemplar corazón.

*A mi tutora, Mgt. Andrea Morales por ser mi mentor intelectual
en la travesía de investigar.*

*Finalmente doy gracias a mi ciudad natal por engendrar hombres
y mujeres amantes al arte.*

Resumen

A lo largo de la investigación se ha abordado el análisis semiótico de 4 portadas emblemáticas de los años 60' y 70' del género rock. En la primera aproximación se hace un estudio minucioso sobre dos bandas británicas que lograron revolucionar a la imagen; portadora de identidad y vinculada al concepto global del álbum discográfico.

En un segundo acercamiento se profundiza el análisis denotativo mediante la ficha de observación. Se describen los elementos gráficos, de tal manera que, permita identificar datos relevantes dentro de la composición; diferenciar entre conceptos reales e imaginarios con el fin de reconocer que tendencias artísticas marcaron un antes y después en la industria discográfica en los años 60' y 70'.

Finalmente en el tercer capítulo, se explica la interpretación connotativa de las portadas de discos y se detalla mediante infografías los significados subjetivos del autor. Se exponen pensamientos utópicos y oníricos (lo bello y lo feo) de la sociedad, de la naturaleza del hombre y la fama artística que para la época representaba una serie de prejuicios.

Palabras clave: Imagen, composición, análisis, semiótica, significado, infografía, prejuicios.

Abstract

Throughout the investigation, the semiotic analysis of 4 emblematic covers of the 60s and 70s of the rock genre has been addressed. In the first approach, a detailed study is made to recognize that the images have the identity and essence of a record project.

In the second approach, the denotative analysis is deepened through the observation card. The graphic elements are described in such a way that it allows identifying relevant data within the composition; differentiate between real and imaginary concepts and recognize that artistic trends revolutionized the recording industry in the 1960s and '70s.

Finally in the third chapter, the connotative interpretation of the album covers is explained and detailed through infographics, subjective meanings linked to the utopian and dreamlike thoughts (the beautiful and the ugly) of society, the nature of man and fame artistic.

Key words: Image, composition, analysis, semiotics, meaning, infographics, damages.

Índice

Introducción	9
Situación problemática y problema a resolver.	9
Objetivo general de la investigación.	11
Objetivos específicos.	11
1. Marco Teórico.	13
1.1. El diseño como componente de la comunicación visual.	13
1.1.1. Antecedentes del diseño gráfico.	13
1.1.2. Diferencia entre diseño y arte.	14
1.1.3. Proceso creativo del Diseño Gráfico.	15
1.1.4. Vínculo entre producto y usuario dentro de una cultura.	15
1.1.5. Infografía como estrategia de comunicación.	16
1.1.6. Tipos de infografías.	16
1.2. Importancia de la semiótica en el proceso de comunicación.	17
1.2.1. El signo en el proceso de interpretación.	18
1.2.2. Relación del icono con el objeto.	18
1.2.3. La imagen compuesta por un enjambre de signos.	19
1.2.6. Intertextualidad.	20
1.3. Portada de discos.	21
1.3.1. Diseño publicitario de los años 60' y 70'.	21
1.3.2. Evolución de los diferentes soportes musicales.	21
2. Marco Metodológico.	23
2.1. Enfoque metodológico.	23
2.2. Población y unidades de análisis.	23
2.3. Diseño Metodológico.	25
2.4. Técnicas empleadas para la recolección de la información.	25
2.5. Procesamiento de información.	27
2.6. Regularidades del diagnóstico realizado.	31
3. Propuesta del estudio.	33
3.1. Fundamentos de la propuesta de estudio/ La Subjetividad como canal de comunicación.	33
3.2. Diseño de la propuesta.	35
3.2.1. Fase de Investigación.	35
3.2.2. Fase de interpretación de datos.	37
3.2.3. Fase de iluminación.	40

3.2.4.	Fase de bocetaje.....	42
3.2.5.	Fase de construcción.....	43
3.2.5.1.	Retoque fotográfico.....	44
3.2.5.2.	Cromática.....	46
3.2.5.3.	Tipografía.....	46
3.2.5.4.	Líneas y Gráficas vectoriales.....	48
3.3.	Presentación de la propuesta.....	49
3.4.	Impresión y soporte.....	51
3.5.	Conclusiones.....	52
3.6.	Recomendaciones.....	54
	Bibliografía.....	55

Índice de Figuras

Figura 1.	Breve reseña sobre los antecedentes del diseño gráfico.....	14
Figura 2.	Pirámide metodológica.....	25
Figura 3.	Anotaciones sobre la Banda “Pink Floyd”.....	35
Figura 4.	Anotaciones sobre la Banda “Pink Floyd” #2.....	36
Figura 5.	Anotaciones sobre la Banda “The Beatles”.....	36
Figura 6.	Anotaciones sobre la Banda “The Beatles” #2.....	36
Figura 7.	Análisis del mensaje connotativo de la portada “Help!”.....	37
Figura 8.	Análisis del mensaje connotativo de la portada “Yellow Submarine”.....	38
Figura 9.	Análisis del mensaje connotativo de portada “Dark Side Of The Moon“.....	39
Figura 10.	Análisis del mensaje connotativo de la portada “Wish You Were Here“.....	39
Figura 11.	Primera idea: formato en horizontal.....	40
Figura 12.	Idea “Eureka”: formato en vertical.....	40
Figura 13.	Dimensiones y secciones para infografía. Elaboración propia.....	41
Figura 14.	Orden de lectura.....	42
Figura 15.	Bocetos sobre “The Beatles”.....	42
Figura 16.	Bocetos sobre “Pink Floyd”.....	43
Figura 17.	Softwares utilizados.....	43
Figura 18.	Retoque fotográfico, portada “Help!”.....	44
Figura 19.	Retoque fotográfico, portada “Yellow Submarine”.....	45
Figura 20.	Retoque fotográfico, portada “Wish You Were Here”.....	45
Figura 21.	Paleta de color para infografía “Help!”.....	46

Figura 22. Paleta de color para infografía “Yellow Submarine”.	46
Figura 23. Paleta de color para infografía “Dark Side Of The Moon”.	46
Figura 24. Paleta de color para infografía “Wish You Were Here”.	46
Figura 25. Fuentes para infografía “Help!”.	47
Figura 26. Fuentes para infografía “Yellow Submarine”.	47
Figura 27. Fuentes para infografía “Dark Side Of The Moon”.	47
Figura 28. Fuentes para infografía “Wish You Were Here”.	47
Figura 29. Líneas y vectores “Help!”.	48
Figura 30. Líneas y vectores “Yellow Submarine”.	48
Figura 31. Líneas y vectores “Dark Side Of The Moon”.	48
Figura 32. Líneas y vectores “Wish You Were Here”.	48
Figura 33. Infografías finales de la Banda “The Beatles”.	49
Figura 34. Infografías finales de la Banda “Pink Floyd”.	50
Figura 35. Aplicación de infografía.	51

Índice de Tablas

Tabla 1.	17
Tipos de infografías según Raymond Colle.	17
Tabla 2:	24
Breve reseña de unidades de análisis.	24
Tabla 3:	26
Propuesta para el análisis y descripción de fondo y forma de los elementos visuales existentes.	26
Tabla 4:	27
Análisis iconográfico de la portada de 1965 – Help!	27
Tabla 5:	28
Análisis iconográfico de la portada de 1968 – Yellow Submarine.	28
Tabla 6:	29
Análisis iconográfico de la portada de 1973 – The Dark Side Of The Moon.	29
Tabla 7:	30
Análisis iconográfico de la portada de 1975 - Wish You Were Here.	30

Introducción

Situación problemática y problema a resolver.

Las bandas musicales Pink Floyd y The Beatles son mundialmente reconocidas por el contenido artístico que ha contribuido al cambio en la historia del género rock. Según Blade M. (2008) refiere al consumo del LSD como una constante que para bien o mal, tuvo repercusión en la creación de temas musicales caracterizados por la psicodelia y la experimentación en los años 60' y 70'. Junto a esto, las imágenes emblemáticas cargadas de significado y unidad conceptual que fortalece la identidad e impulsa comercialmente.

La carencia de un estudio semiótico en el proceso comunicativo del código no verbal, vinculado a significados que involucran el interés por las portadas musicales, impide a solistas o bandas, transmitir de manera correcta y eficaz el mensaje visual. A partir con la transmisión de símbolos nace la interpretación de las imágenes generadoras de emociones y sentimientos, por tal, supone el cumplimiento previo de las operaciones de identificación-reconocimiento, creadoras de expectativas previas al consumo de este género. Cabe resaltar, en el ámbito económico permite posicionar una entidad generadora de ingresos a corto o largo plazo.

Las bandas expuestas han vendido millones de copias de discos alrededor del mundo y por mucho tiempo formaron parte de la lista top #100 de la industria Billboard que elabora los rankings más importantes del mundo, los cuales miden objetivamente las ventas físicas y digitales. “Mantuvo un nivel de ventas constante, semanas tras semanas, en números suficientes como para que permaneciera en las listas tres, seis, diez y hasta catorce años después de su lanzamiento” (Scheffer, 1991, p.181)

Es vital desglosar toda la información expuesta de una forma clara, por tal, el uso de infografías apoya a una mayor comprensión en esta investigación. En una entrevista realizada al editor senior de infografía en National Geographic (Baptista F. 2018) aclara “Lo bonito de la infografía es que explica aquello que no se puede contar con texto o fotos, el infografista tiene que tener esa curiosidad de querer contar algo visualmente, de una forma sencilla y clara. A veces tienes tanta información [...] tienes que pensar: ¿bueno, ahora con qué me

quedo? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Qué es más interesante para el lector? ¿Qué es lo que se puede visualizar?”

Con estos antecedentes, es importante intervenir con herramientas semióticas de modo que se investiguen las características del signo y el papel que tiene el diseño de portadas de discos, más específicamente el papel que aporta los elementos incrustado en las gráficas. Desde esta perspectiva durante este estudio se planteará el siguiente problema: ¿Cómo a través de estas portadas se logra persuadir al público para su consumo?

Objetivo general de la investigación.

Diseñar infografías sobre el análisis de los elementos existentes en la composición gráfica empleada en portadas de discos de los años 60'-70' del género rock-blues, carátula "Help!" y "Yellow Submarine" caso The Beatles, carátula "Dark Side Of The Moon" y "Wish You Were Here" caso Pink Floyd.

Objetivos específicos.

- Recolectar información de tipo documental sobre los conceptos y categorías que versan la investigación.

- Desarrollar un levantamiento de información de tipo analítico-descriptivo sobre los elementos existentes en la composición gráfica en portadas de discos del género musical rock-blues en los años 60', casos expuestos.

- Diseñar infografías descriptivas sobre la interpretación connotativa de los elementos visuales encontrados en la composición gráfica en las portadas de disco seleccionadas.

Justificación.

Zimmermann Y. (1998) dice “Diseñar es llevar el objeto a su signo. Designio es intención de signo. Hay una íntima relación entre diseño y designio, relación que lleva consigo todo diseño por definición: signo con intención.” (p. 98). Por tal, es importante contar con una metodología de análisis sobre la composición gráfica de gran impacto, creada hace décadas en discos de vinilo y en la actualidad trasladada a plataformas online, conceptos que han perdurado generaciones e influye en la percepción e identidad de algunos jóvenes.

En el 2013, el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador crea el proyecto “Fomento, circulación y consumo de emprendimientos e industrias culturales”, donde intenta estimular la producción y desarrollo de contenidos. No obstante, nace la pregunta ¿Es el arte una mercancía?, Se puede suponer que la música adquiere una marca para producirse en serie y ser consumida por las masas.

Attali J. (1995) sostiene que cada obra musical, de acuerdo con el género y estilo que se desempeñe, obedece a una escena, a cierta lógica que se adapta a las necesidades de una determinada subcultura o escena. Lo que significa que cada género musical maneja un estilo gráfico propio y lo vital que es una buena carátula, ya que esta influye en atraer la atención del espectador.

En resumen, el presente trabajo ofrecerá información acerca de las relaciones internas, la interacción semiótica y estética entre los elementos sígnicos que componen las portadas, el mensaje persuasivo incrustado en las gráficas que ha sido de gran impacto social y económico, con el fin de poseer un enfoque más apropiado en los conceptos semióticos, y a la vez, en aspectos que se involucra la construcción de portadas o carátulas.

Capítulo 1

1. Marco Teórico.

En el presente capítulo se aborda conceptos que son fundamentales para el proceso de la investigación.

1.1. El diseño como componente de la comunicación visual.

El diseño se define como un proceso, donde la información se transforma en la solución de un problema o deseo dentro de una comunidad. Sánchez E. (2012) propone como concepto de diseño, ...todo aquello que reviste un carácter de uso o de lenguaje, donde es preciso considerar todas sus circunstancias antes de ser realizado o producido de forma definitiva, ajustándose no sólo a cuestiones del usuario, sino de tipo social, cultural y económico (p. 8). En otras palabras, se emplea el texto y las imágenes para construir un mensaje visual a un público determinado.

1.1.1. Antecedentes del diseño gráfico.

A lo largo del tiempo, el ser humano se ha visto con la necesidad de comunicar creencias, religiones, linajes, sucesos o actividades que han permitido la interacción entre hombres; el habla y la escritura. “La escritura es el complemento del habla. Las marcas, símbolos, las imágenes y las letras escritas o dibujadas sobre una superficie o sustrato se convirtieron en un complemento gráfico de la palabra hablada y del pensamiento no expresado” (Meggs, P, 1991, p. 15). Considerando esto, el lenguaje oral no perdura en la mente a causa de la capacidad de memoria que tiene el ser humano, bajo esta necesidad nace la escritura para conceptualizar ideas y estas permanezcan por generaciones.

A continuación se presenta la línea de tiempo en la historia del diseño gráfico.

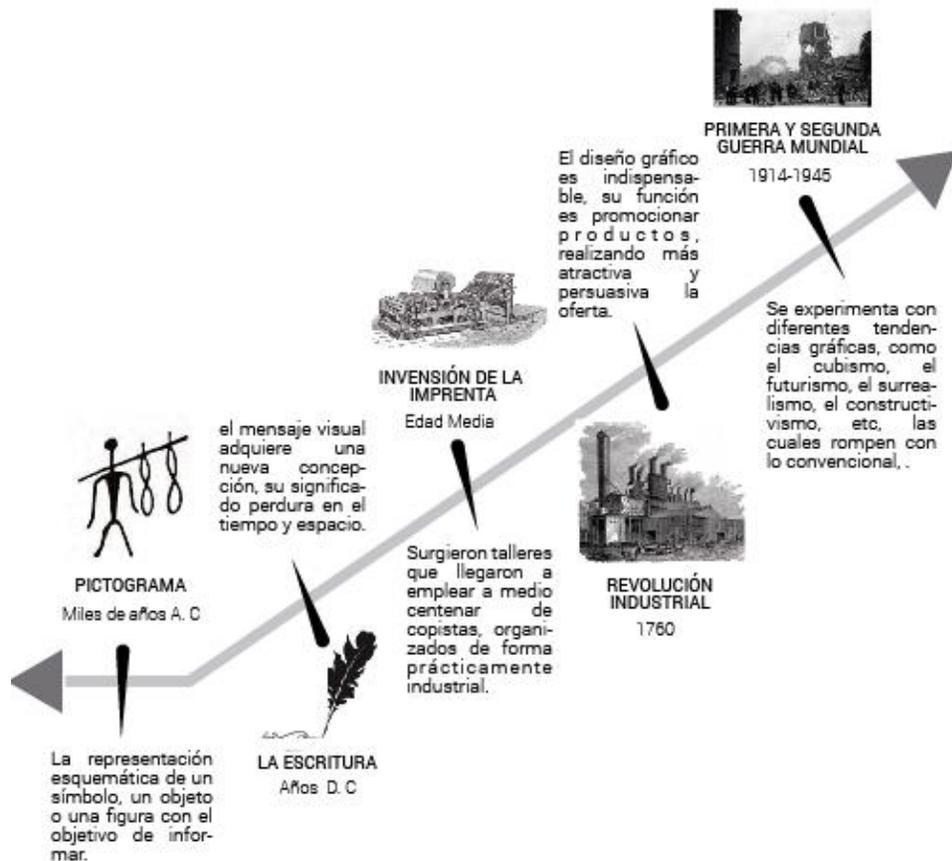

Figura 1. Breve reseña sobre los antecedentes del diseño gráfico. Elaboración propia.

1.1.2. Diferencia entre diseño y arte.

Existe un dilema entre conceptos de las áreas gráficas; el arte y el diseño ¿comparten el mismo significado?

...las intenciones del diseño están más centradas en cómo expresar su limitado y positivo vocabulario: belleza, éxito, felicidad,... a través de diferentes y nuevas formas. Mientras que el arte pretende cubrir y descubrir las ideas que necesitan ser expresadas, sin tener realmente ningún límite o tabú sobre los temas, o incluso se preocupa por tener un significado específico el ilustrador (Trochut A. entrevista de revista Gráfica, 13 de abril del 2016). Considerando esto, la diferencia radica en la intención de cada uno, por un lado, el diseño gráfico resuelve problemas de comunicación visual, mientras, el arte nace con la necesidad de expresar un sentimiento, su interpretación es variable en cada espectador.

Glasser M. (2016) diseñador gráfico, asegura que el diseño verdadero “...Representa la intención, lo que quiere conseguir. Eso es diseño, pero también lo es lo que termina por conseguir, por eso uno debe preguntarse por la diferencia entre las intenciones y la realidad” (entrevista de Anatxu Zabalbeascoa, 20 de julio del 2016). Por tal, el principal objetivo del diseño gráfico es causar impacto con un contenido específico que se vuelve esencial en el interés de los consumidores por un determinado producto o servicio.

1.1.3. Proceso creativo del Diseño Gráfico.

En primera instancia, se puede afirmar que la solución ante un problema gráfico nace desde la creatividad o la imaginación; es decir, desde la creación de ideas. “Una idea es una imagen que existe por sí misma en la mente y la capacidad de crearlas es connatural a los seres humanos en asocio con el raciocinio, la reflexión y el intelecto; las ideas a su vez, permiten generar conceptos, los cuales son la base para el conocimiento.” (Insuasty G, 2012, p. 114). Germán Insuasty, expresa en su artículo, “*Diseño e innovación a partir de procesos creativos. Ideorama como estudio de caso*”, las fases propuestas por el publicista James Weeb Young como técnica empleada para generar ideas.

Las fases por describir generan ideas a través de un análisis del transcurso mental y contribuyen en la elaboración del diseño funcional-objetivo. En la primera fase aborda la investigación, es decir, información que brinda el usuario, además, la documentación física o digital acerca de la problemática. Luego de esto, el análisis y depuración de datos se convierte en la segunda fase, donde se examinan, agrupan y clasifican los datos más relevantes y necesarios que contribuyan a la solución del problema planteado. La tercera fase es la pausa, donde permite al usuario realizar un abandono momentáneo del tema con el fin de clarificar sus ideas para dar lugar a la cuarta fase de iluminación en la que se logra la aparición de ideas. Finalmente, una quinta fase se basa en la evaluación de las opciones obtenidas para determinar la mejor solución al problema planteado. (Insuasty G, 2012)

1.1.4. Vínculo entre producto y usuario dentro de una cultura.

Desde tiempos remotos, el ser humano ha estado en busca de factores diferenciales; exponer el estatus social. Es aquí, donde el diseño pretende dar un significado al producto, cargar símbolos que influyan en el consumo. Para Vásquez F. (2013) “...La sociedad

confiere a los objetos una carga simbólica que es adoptada por los sujetos al momento de consumirlos, al mismo tiempo que los objetos son resignificados por sus consumidores y por la sociedad en donde se desenvuelve esta trama simbólica”. Es decir, los objetos permiten aumentar la autoestima del ser humano y actúan como un distintivo en el entorno.

“El diseño cumple una función vital en la conformación de las sociedades, como generador de los objetos discriminantes, que establecen nuevas relaciones y mecanismos entre los sujetos de una determinada sociedad” (Vásquez, 2013, p. 39). En consecuencia, es una estrategia cultural que muestra la identidad y que se manifiesta como un valor constructivo y no como un valor agregado debido a que se involucra desde la creación de un producto y la distribución de este por el mercado; difusor de los ideales y reivindicaciones de la sociedad.

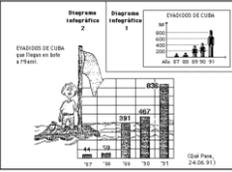
1.1.5. Infografía como estrategia de comunicación.

La imagen facilita al entendimiento del texto, es así, que la infografía toma gran importancia al momento de comunicar historias complicadas de entender y recordar. De manera que “Las infografías son tremendamente útiles para presentar la información que es complicada de entender a través del puro texto” (Leturia E, 1998, p. 9), o sea, convierten una gran cantidad de información en datos claros, visuales, directos y fáciles de entender. Por tal, el diseñador debe ocupar y solventar dudas de periodista como: qué, cuándo, dónde, y quién, representando el mensaje con más gráficos y menos texto.

1.1.6. Tipos de infografías.

Raymond Colle, en su artículo, “*Estilos o tipos de infógrafos*” (1998) hace referencia al momento de informar, donde se abren múltiples alternativas expresivas (lenguaje visual) y con ello, establece diferentes modelos básicos. El autor propone 6 tipos de infografías como:

Tabla 1.

Tipo de infografía:	Composición:	Característica:
 <p>La Diagramación Infográfica</p>	<p>Para Colle R. (1998) "...He aquí una de las ventajas de combinar códigos: diagrama + pictograma. Este tipo de combinación es lo más importante que nos ofrece la infografía".</p>	<p>Se caracteriza por ser similar a la barra de estadística, siendo más fácil de captar y recordar.</p>
 <p>Infógrafo Iluminista</p>	<p>Su composición es: Texto dentro de la imagen, fondo o forma.</p>	<p>El texto sigue siendo el protagonista, acompañado de ilustraciones que representan lo escrito.</p>
 <p>Infografía Carto-infógrafo</p>	<p>Su composición es: Mapa de ubicación y el empleo de simples vectores y menos texto.</p>	<p>Caracterizado para el turismo y ubicación de sectores públicos y privados.</p>
 <p>Infografía de Primer Nivel</p>	<p>Su composición es compleja: Recuadro en forma de marco que sirve de complemento informativo al plano central: texto e imagen.</p>	<p>El recuadro adicional sirve para colocar información de anclaje.</p>
 <p>Infografía de Segundo Nivel</p>	<p>Al igual que la infografía de primer nivel contiene la misma composición adicionando cuadros de detalle.</p>	<p>La infografía se vuelve más dinámica, vectores simples permiten enganchar el interés.</p>
 <p>Cuadros de Resúmenes</p>	<p>En composición predomina las gráficas y el texto forma parte del complemento</p>	<p>Se caracteriza por la abundancia de información sintetizada gráficamente.</p>

Tipos de infografías según Raymond Colle. Elaboración propia.

1.2. Importancia de la semiótica en el proceso de comunicación.

Como término general se podría decir que es el estudio de los signos. No obstante dicho estudio es extenso, ya que aborda los diferentes puntos de la comunicación e interpretación que existe dentro y fuera de la percepción humana, "...la semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación. Y, sin embargo, cada uno de

dichos procesos parece subsistir sólo porque por debajo de ellos se establece un sistema de significación.” (Eco U, 1975, p. 24). Umberto Eco, en su libro “*Semiótica en general*” (1975) hace énfasis, que el proceso comunicativo se verifica cuando existe un sistema de significación y es vital diferenciar entre la semiótica de la comunicación; interpretación del signo y la semiótica del significado; representación del signo. Es así, como el significado y significante toman fuerzas al momento que construir un mensaje visual ya que, cada símbolo es un ente viviente.

1.2.1. El signo en el proceso de interpretación.

Al momento de recibir un mensaje, sucede el proceso de comprensión donde el signo se relaciona entre el fundamento, objeto e interpretación. Peirce Ch. (1897) uno de los padres de la semiología menciona que “el cuerpo del símbolo cambia con lentitud, pero su significado crece inevitablemente, incorporando nuevos elementos y descartando algunos de los viejos” (p. 15). Este proceso parte de la observación abstracta de los signos, donde el pensamiento imaginario realiza diagramas o esquemas hipotéticos, fortaleciendo el deseo. Es aquí donde el signo es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter, creando así un signo equivalente, que a su vez, se denomina como el interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. En primer lugar, el objeto está como una idea platónica, la cual puede coincidir en cualquier de las tres ramas de la semiótica gramática pura, lógica y retórica pura, dando así, pasó a las interpretaciones como: interpretante inmediato, dinámico o final (Peirce Ch, 1897).

1.2.2. Relación del icono con el objeto

El icono es un signo que hace referencia al objeto que se desea representar en virtud a las características propias. Pierce Ch. (1897) afirma que “...un signo puede ser icónico, es decir, puede representar a su objeto predominantemente por su similaridad, con prescindencia de su modo de ser” (p. 46), es decir posee un significado similar sin dar ambigüedad a su interpretación.

1.2.3. La imagen está compuesta por un enjambre de signos.

Con los precedentes antes enunciados, la imagen es la composición de signos que están distribuidos en un espacio determinado. Para “Las imágenes...son signos que implican tipos de interacción con la idea de realidad, lo que garantiza formas de apropiación funcional y, en esa medida, es necesario comprender el valor sónico¹ que encubren dichas formas expresivas y comunicativas [...] Las imágenes son, de esta manera, más allá de representaciones simples, puntos de relación, campos complejos de interacción que definen prácticas y procesos cognitivos, y por lo tanto cumplen con funciones claras en la constitución perceptivo-expresiva del mundo.” (Parra J, 2013, p. 88). Tomando como referencia esto, a partir de aquí la investigación acerca de la semiótica se basará netamente en las percepciones visuales.

1.2.4. Retórica de la imagen: Los tres mensajes.

La retórica de la imagen se caracteriza por su significación-intencional...Aun cuando la imagen sea hasta cierto punto límite de sentido (y sobre todo por ello), ella nos permite volver a una verdadera ontología² de la significación. ¿De qué modo la imagen adquiere sentido? ¿Dónde termina el sentido? Y si termina, ¿qué hay más allá?, expone el filósofo, ensayista y semiólogo francés (Barthes R, 1909, p. 2).

Con estas preguntas, el autor comenta sobre los mensajes que componen a la retórica de la imagen. Como primer punto expone al mensaje lingüístico, el cual ha simple rasgo se puede definir como el texto que acompaña a la imagen como anclaje y relieve en la composición. El segundo mensaje es denominado como icónico connotado donde se encuentran los significados que el emisor desea transmitir de manera reflexiva, para aclarar este punto es necesario exponer el siguiente ejemplo; el significante es la red para hacer compras entreabierto que deja escapar, como al descuido, las provisiones sobre la mesa. Al observar esto, el significado se convierte como la frescura de los productos y el de la preparación puramente casera a que están destinados, es decir, su interpretación en base a la

---

¹ Sónico: Posee una relación con el signo. Educalingo, recuperado de: <https://educalingo.com/es/dic-es/signico>

² Ontología: Sirve para señalar la teoría del ser, de la existencia. Diccionario soviético de filosofía, recuperado de: <http://www.filosofia.org/enc/ros/ont.htm>

lectura inicial de sus elementos formales Finalmente el autor define al tercer mensaje como icónico denotativo, donde la imagen expresa un mismo pensamiento a través de diferentes expresiones y este va anclado a un saber generalmente cultural e ideológico (Barthes R, 1909)

1.2.5. Interpretante.

El interpretante es un signo causado por el signo emitido y nace en la mente de quien lo interpreta. Pierce Ch. (1909) asegura que el interpretante es “...algo esencialmente atingente a cualquier cosa que actúe como un Signo [...] no tienen Significado, si ha de entenderse al Significado como la intención del emisor” (p. 109)

Existe una relación del signo con los objetos dando origen a una teoría de la objetivación; las relaciones internas del signo consigo mismo, es decir, los diferentes tipos de fundamentos que crean un significado y proporciona conceptos a reflejar en la materialización de los signos. Con ello, da paso a la relación del signo con sus interpretantes conocida como teoría de interpretación que nos proporciona medios para poder examinar el potencial interpretativo de los signos, los procesos de recepción y el problema de la verdad. En los interfaces de la objetivación, significación e interpretación, los procesos de comunicación pueden ser vistos como una interacción de un grupo de prácticas, procesos por los cuales las diversas perspectivas se funden con otras más complejas de la semiosis o la acción del signo. (Santaella L, 2001)

1.2.6. Intertextualidad.

“Y es que lo que se conoce como «original» no existe; no se puede crear algo totalmente nuevo sin que este tenga relación con algo ya existente” (Morales A. y Luna A, 2017, p. 230). Considerando esto, la intertextualidad hace referencia a que todo elemento visual, por definición, siempre se relaciona con otro elemento visual, antes precedido.

Al respecto, los docentes Morales A. y Luna A. (2017) afirman que “La producción de sentido de los conceptos en nuestra mente mediante el lenguaje: es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje el que nos capacita para referirnos sea al mundo «real» de los objetos, gente o evento, o aun a los mundos imaginarios de los objetos, gente y eventos ficticios”

(Citado en Hall, 2010, p. 13). En otras palabras, es la representación de la experiencia y el aprendizaje al construir una pieza gráfica.

1.3. Portada de discos.

La portada en simple contexto es la imagen de una obra musical, no obstante, abarca una profunda representación de símbolos como identidad del artista y de su trabajo; buscan crear un nicho de mercado por medio de representaciones visuales relacionadas con el espíritu. Su importancia es crucial para el área económica ya que permite generar ventas a los sellos independientes en el espectro comercial de la música clásica dentro mercado discográfico actual (Sánchez A, 2015).

1.3.1. Diseño publicitario de los años 60' y 70'.

En los años 60' el diseño gráfico sufre una transformación donde se rompe la figura convencional-formal y se explora con formas geométricas, diseño estilizado y texturas granuladas; el diseño se vuelve un trabajo sencillo y llamativo en el período de publicidad. A pesar que las figuras simples eran vital para comercializar, en los años 70' por causas de las restricciones del diseño minimalista, modernista, nace el diseño psicodélico, el cual fue influenciado por el movimiento del amor libre, rock & roll y drogas alucinógenas. Además el autor expone que en esta década, el diseño gráfico se había combinado con el arte; diseñadores e ilustradores llegando a experimentar y definir el aspecto visual de la escena que influya en una cultura (Fusell G, 2017).

1.3.2. Evolución de los diferentes soportes musicales.

Los primeros reproductores de sonidos se caracterizaban por el empleo de la aguja que leía unos surcos dibujados en los discos y que hacía vibrar una membrana que actuaba de altavoz. Con el pasar del tiempo, el material de los discos ha ido evolucionando y mejorando sus características de durabilidad y de sonido; con la llegada del plástico surge el vinilo, el cual supuso una revolución por ser más resistente, barato y fácil para realizar copias. En un breve lapso de tiempo, aparece el cassette o cinta magnética, que ocupaba menos y era más ligero, es aquí, donde aparecen nuevos reproductores portátiles que transformaron el consumo de música. A consecuencia de esto, grupos de música empiezan a realizar videoclips

y gracias a la necesidad de promocionarse, aparece el Compact Disc o cd. Luego de pocos años aparece el mp3, que se extendería con facilidad y posteriormente en reproductores como el iPod de Apple. En la actualidad, con el avance de la informática, existen medios de reproducción y almacenaje online a los que se accede gracias a internet (Gil F, 2018).

Capítulo 2

2. Marco Metodológico.

En el presente capítulo se describen los parámetros que permitirán la obtención de un análisis adecuado sobre las portadas de discos; casos de estudio que se destacan por emplear letras musicales y piezas gráficas que rompen con lo convencional y se han convertido en el vehículo imaginario de mensajes surrealistas que en una época llena de prejuicios.

2.1. Enfoque metodológico.

Tomando en cuenta que, las imágenes poseen mensajes con diferentes niveles subyacentes, se han seleccionado 2 bandas musicales, quienes manejan mensajes de gran influencia e impacto; estilo musical y gráfico con énfasis a diferentes situaciones como el tabú sexual, racismo, terrorismo y guerras civiles-militares; circunstancias que han marcado la identidad social de una generación. Es así que el presente proyecto maneja un enfoque cualitativo por el manejo de conceptos subjetivos atados a la percepción visual y sonora del hombre.

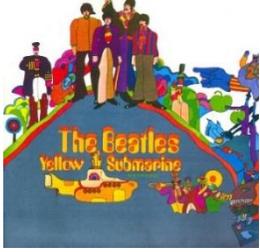
2.2. Población y unidades de análisis.

Los trabajos artísticos de las bandas propuestas comparten ideologías utópicas orientadas a un cambio social y han sido generadas por situaciones funestas. Pertenecen a los colectivos rebeldes en contra del mundo materialista y autoritario. “El proceso de conformación de la nueva “sensibilidad”- drogas, música, literatura... así como, los cambios que se expresan en las ideas, los comportamientos individuales y colectivos, y las experiencias y actuaciones que se expresan ...se les ha denominado, underground³...” declaración del licenciado en comunicación (Torres L, 2016, p. 55). Por tal motivo se han seleccionado portadas que han revolucionado el concepto gráfico.

---

³ Cultura Underground: Es la elaboración y adopción de expresiones culturales —lenguajes, actitudes, vestimenta, música— con características propias, que al erigirse como alternativa cultural rompen con la idea de que es difícil crear propuestas culturales que se mantengan al margen o en franca oposición a la socialización de la cultura dominante. El País, recuperado de: https://elpais.com/ccaa/2015/08/06/madrid/1438882973_052511.html

Tabla 2:

Banda The Beatles		
Portada	Álbum	Descripción
	<p><i>Help!</i>⁴</p> <p>Diseñador gráfico: John Van Hamersveld</p> <p>Año: 1967</p>	<p>Este álbum emerge de la incomodidad, del malestar, del miedo originado de la guerra de Vietnam, en las que se evidencia una crisis existencial profunda e inexplicable; contenido gráfico cargado de elementos emocionalmente hedonistas.</p>
	<p><i>Yellow Submarine</i>⁵</p> <p>Diseñador gráfico: Heinz Edelmann</p> <p>Año: 1968</p>	<p>Influencia creativa con la meditación trascendental en contra del régimen político y la lucha constante por la libre expresión. Letras y gráficas se convirtieron en el vehículo imaginario de mensajes surrealistas.</p>
Banda Pink Floyd		
Portada	Álbum	Descripción
	<p><i>The Dark Side Of The Moon</i>⁶</p> <p>Diseñador gráfico: Storm Thorgerson</p> <p>Año: 1973</p>	<p>Álbum catalogado como una de las mejores obras artísticas del siglo XX y que aún es admirado en el siglo XXI. Su contenido visual y sonoro ha permitido generar millones de ventas y permanecer en el primer ranking de la industria Billboard por meses consecutivos.</p>
	<p><i>Wish You Were Here</i>⁷</p> <p>Diseñador gráfico: Storm Thorgerson</p> <p>Año: 1975</p>	<p>Este disco está inspirado en el ex fundador de la banda, es aquí donde intentan comunicar sentimiento de culpa y remordimiento. En 1975, alcanza el top 1 en la lista Billboard 200 por dos semanas y luego manteniéndose en las listas alrededor de 46 semanas.</p>

Breve reseña de unidades de análisis. Elaboración propia.

⁴ Help!: ¡Ayuda!

⁵ Yellow Submarine: Submarino Amarillo

⁶ The Dark Side of the Moon: El lado oscuro de la luna

⁷ Wish You Were Here: Ojalá estuvieses aquí

Cambridge Dictionary, recuperado de: <https://dictionary.cambridge.org/>

2.3. Diseño Metodológico.

Para el desarrollo metodológico de la presente investigación se ha considerado emplear el método cualitativo, mediante la técnica de la observación estructurada, a través de la herramienta ficha de observación⁸. Sobre esta base se procedió a efectuar una valoración minuciosa de los detalles visuales: fondo y forma. Posterior a la obtención de elementos, se aplicará la técnica, narrativa visual, permitiendo así la lectura intertextual de las portadas de discos. Finalmente, en la elaboración de infografías se va a involucrar información sobre la interpretación desde una perspectiva propia de la parte frontal de las portadas de los discos expuestos. Para efectos de un mejor entendimiento de la planificación se desarrolla el siguiente gráfico.

Figura 2. Pirámide metodológica. Elaboración Propia.

2.4. Técnicas empleadas para la recolección de la información.

Actualmente no existe una metodología para desarrollar una lectura de tipo narrativa visual sobre este tipo de productos, por lo tanto se establece una propuesta inédita y experimental.

⁸ Ficha de observación: Permite recolectar información relevante para luego llegar a una interpretación de los hallazgos. Definición, elaboración propia.

Tabla 3:

Nombre de Portada/Artista		Forma y Fondo		Ficha: N° 1
Figuras Geométricas	☐			
Figuras Orgánicas	☐			
Formas Figurativas	☐			
Formas Naturales	☐			
Formas Artificiales	☐			
Cromática		Tipografía		
Paleta de color				
Técnicas de comunicación visual				
Equilibrio	Asimetría	Simplicidad	Predictibilidad	
Actividad	Acento	Distorción	Yuxtaposición	

Propuesta para el análisis y descripción de fondo y forma de los elementos visuales existentes.
Elaboración propia.

2.5. Procesamiento de información.

Tabla 4:

Portada "Help"		Forma y Fondo	Ficha: Nº 1
Figuras Geométricas	✓	<p>En esta portada, se puede apreciar como fondo el plano blanco, sobre este, se encuentran formas geométricas en los identificadores lingüísticos (tipografías) y marcas de productoras. Estas marcas están dentro de un contorno de líneas concéntricas con una línea vertical de las mismas características que sirve para delimitar el espacio y separar el logotipo de cada empresa. Debajo de esto, se encuentra como centro de atención a los personajes de la banda que se presentan como grupo y al producto; formas principales dentro de la composición.</p>	
Figuras Orgánicas	✓		
Formas Figurativas	✓		
Formas Naturales	✓		
Formas Artificiales	✓		
<p>Cromática</p> <p>Posee una cromática realista exaltada por el uso de una cromática que representa la realidad con una saturación en distintas partes de los elementos visuales (fotografía retocada).</p>		<p>Tipografía</p> <p>En su total composición tipográfica se ha empleado letras en mayúscula:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El texto "THE BEATLES" y "HELP!" pertenece al estilo tipográfico incisa-híbrida; cumple la función de identificar a la banda y el nombre del álbum. - La marca "PARLOPHONE" está constituida por el estilo tipográfico de palo seco por la ausencia de remates. - La marca "EMI" está compuesta por dos fuentes, una que está dentro de un contorno sobre un fondo blanco e icono que posee serif o remate. Debajo de está, la descripción emplea un estilo tipográfico de palo seco. 	
<p>Paleta de color</p> <p>Negro: Representa oscuridad, presencia, elegancia. Gama de grises: Simboliza neutralidad, formalidad, profesionalismo. Blanco: Significa pureza, limpieza, paz. Naranja: Simboliza juventud, diversión originalidad. Amarillo: Representa la luz, precaución e innovación. Gama de Marrones: Significa antipatía, desprecio. Gama de Azules: Refleja simpatía, serenidad. Rojo: Refleja sangre, fuerza, pasión, revolución</p>			
Técnicas de comunicación visual			
Equilibrio	Simetría	Simplicidad	Predictividad
Si se observa las formas dentro de la composición, se encuentra un centro de gravedad por la ubicación de los elementos y espacios de oxigenación.	Si se divide de forma vertical y en dos partes la portada, se observa un peso visual equitativo.	Maneja elementos visuales fáciles de entender y comprender. Personajes + texto informativo.	Al observar a los personajes de la banda y los movimientos de brazos se puede predecir que estos señalan los textos informativos.
Actividad	Acento	Realidad	Yuxtaposición
Utilizan el lenguaje semáforo con el fin de comunicar por medio de gestos. Los dos personajes de la derecha (Paul y Ringo) señalan una mirada agonizante y su mano señal de pare. Mientras los dos personajes de la izquierda (John y George) sonríen denotando satisfacción.	Existe un acento dentro de la composición, se puede observar que la organización de los personajes "The Beatles" crea un centro y punto de atención.	Al ser una fotografía, utiliza formas naturales y artificiales que nos acerca a la realidad.	La ubicación de manos es improvisada y no señala h-e-l-p.! sino N-u-j-v, lo que denota que utilizan la señal de semáforo para crear una armonía en la composición.

Análisis iconográfico de la portada de 1965 – Help! Elaboración propia.

Tabla 5:

Portada "Yellow Submarine"		Forma y Fondo	Ficha: N° 2
Figuras Geométricas	☒	<p>En esta portada, se puede apreciar tres relaciones entre forma y fondo, una es la ilustración de los personajes The Beatles junto a seres de fantasía que rodean a la montaña como forma y el plano blanco como fondo. La segunda relación es difícil de diferenciar ya que mantienen una similar tonalidad y se encuentra entre los personajes antes mencionados como forma y las líneas irregulares que toman las figuras de nubes y árboles como fondo. En la tercera relación la figura de montaña actúa como fondo de la tipografía, submarino y la orquesta de 4 integrantes. La estética visual consiste en formas figurativas simples, surrealistas, cromática brillante, contornos negros, convirtiéndose así, en arte conceptual lleno de misticismo.</p>	
Figuras Orgánicas	☒		
Formas Figurativas	☒		
Formas Naturales	☐		
Formas Artificiales	☐		
<p>Cromática</p> <p>Posee una cromática fantasiosa imaginaria por el empleo de una cromática que nace de la ilusión ajena de la realidad.</p>		<p>Tipografía</p> <p>Existe dos tipografías presentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El texto "The Beatles" y "Yellow Submarine" pertenece al estilo tipográfico de fantasía que refleja una ilusión óptica como representación de la energía que contiene el disco; cumple la función de identificar a la banda y el nombre del álbum. - El texto "NOTHING IS REAL" pertenece al estilo tipográfico con serif por la presencia de remates; la frase incita al misticismo. 	
<p>Paleta de color</p> <p>Negro: Representa oscuridad, presencia, elegancia. Gama de grises: Simboliza neutralidad, formalidad, profesionalismo. Blanco: Significa pureza, limpieza, paz. Naranja: Simboliza juventud, diversión originalidad. Amarillo: Representa la luz, precaución e innovación. Gama de Marrones: Significa antipatía, desprecio. Gama de Azules: Refleja simpatía, serenidad. Gama de Verde: Significa esperanza, equilibrio emocional Gama de fucsia: Representa inocencia, amor, generosidad. Violeta: Simboliza espiritualidad, melancolía, sencillez. Rojo: Refleja sangre, fuerza, pasión, revolución</p>			
Técnicas de comunicación visual			
Equilibrio	Simetría	Simplicidad	Predictividad
Si se observa las formas figurativas vemos que están anclados a un centro de gravedad.	Si se divide de forma vertical y en dos partes la portada, se observa un peso visual equitativo.	Maneja la ilustración surrealista, existe un desinterés por la estética visual e intenta plasmar un concepto onírico con líneas simples.	Hay un aparente orden en espiral al momento de realizar la lectura.
Actividad	Acento	Distorsión	Yuxtaposición
Se puede observar movimiento en todos los personajes donde principalmente es el movimiento de brazos y manos.	Existe dos acentos dentro de la composición, por un lado el tamaño y organización de los personajes "The Beatles" permite crear un punto de atención. Por otro lado el contraste de color en la tipografía junto con el submarino resalta e impacta con facilidad.	Utiliza formas orgánicas con el fin de representar sucesos imaginarios.	Aunque la cromática represente vida, existe señales de manos como el signo de cuernos y aspectos de las figuras que evocan signos de muerte. Además encontramos señales de apuntar con el dedo, que, para muchas culturas significa mala educación.

Análisis iconográfico de la portada de 1968 – Yellow Submarine. Elaboración propia.

Tabla 6:

Portada "The Dark Side Of The Moon"		Forma y Fondo	Ficha: N° 3
Figuras Geométricas	☒	<p>En esta portada se pueden diferenciar el fondo negro de las formas presentes, gracias al contraste de colores. Tenemos como figura principal el contorno iluminado de un triángulo equilátero con una concentración de brillo en sus ángulos. Fijando como centro y el centro de este triángulo, observamos que del lado izquierdo se adhiere una línea delgada irregular blanca que contiene un vértice horizontal con un degradado en escala de grises. Por el lado derecho se desprende líneas irregulares de mayor grosor y multicolores reflejando la descomposición de la luz blanca.</p>	
Figuras Orgánicas	☐		
Formas Figurativas	☒		
Formas Naturales	☐		
Formas Artificiales	☐		
Cromática		Tipografía	
<p>Posee una cromática signica al intentar reflejar los colores reales de la luz mediante colores sólidos. Dentro de está se encuentran colores cálidos y fríos.</p>		<p>En este caso, no existe un identificador lingüístico, ya que la banda se identificada por la gráfica. El nombre de la banda como del disco se ven reflejada en la composición de la portada. Cabe resaltar que para la época, la banda ocupaba algo renombre en la industria discográfica y este elemento no influyó en su comercialización.</p>	
Paleta de color			
<p>Negro: Representa oscuridad, presencia, elegancia Blanco: Significa pureza, limpieza, paz Rojo: Refleja sangre, fuerza, pasión, revolución Naranja: Simboliza entusiasmo, diversión, originalidad Amarillo: Representa luz, precaución e innovación Verde: Significa esperanza, equilibrio emocional Cian: Refleja tranquilidad, confianza, serenidad Violeta: Simboliza espiritualidad, melancolía, sencillez.</p>			
Técnicas de comunicación visual			
Equilibrio	Asimetría	Simplicidad	Predictibilidad
<p>Posee un equilibrio visual por la ubicación de los elementos en el lienzo, es evidente que existe un centro de gravedad.</p>	<p>Si se divide de forma vertical y en dos partes la portada, se puede observar un peso visual en el lado derecho por la presencia de repetición de líneas y contraste de color.</p>	<p>Maneja la simplicidad por la representación de líneas simples, fáciles de reconocer y recordar.</p>	<p>Al observar la image se puede denotar que tiene un order de lectura, su inicio es desde la izquierda y de forma lineal.</p>
Actividad	Acento	Distorsión	Yuxtaposición
<p>La ubicación de las líneas junto a interacción de las mismas, indican la acción de transformación.</p>	<p>Existe dos acentos dentro de la composición, por un lado el contorno iluminado del triángulo central. El segundo elemento son las líneas de diferente colores que resaltan con el fondo negro.</p>	<p>Utiliza figuras geométricos con el fin de representar un hecho real.</p>	<p>Existe una interacción entre los elementos donde se observa que la luz blanca al tocar una forma piramidal se transforma la estructura interna.</p>

Análisis iconográfico de la portada de 1973 – The Dark Side Of The Moon. Elaboración propia.

Tabla 7:

Portada "Wish You Were Here"		Forma y Fondo	Ficha: N° 4
Figuras Geométricas	✓	<p>En esta portada, se puede apreciar dos relaciones entre forma y fondo, una es la fotografía con una anomalía en la parte superior derecha como forma y el plano blanco como fondo. Por otro lado, dentro de la fotografía, el fondo está conformado por el cielo despejado. Se puede denotar un escenario formado por una asfalto amplía y a sus lados los estudios de grabación; por su perspectiva se obtiene una profundidad que intenta formar una armonía con el fondo.</p> <p>Sobre el asfalto se encuentran dos sujetos de traje, uno en la izquierda con gesto corporal de prepotencia y el sujeto de la derecha con un gesto de sumisión y mientras se incendia realizan el acto de estrechar la mano. Delante de todo esto, se encuentra una alcantarilla y una sombra que brinda direccionamiento hacia el nombre del álbum.</p>	
Figuras Orgánicas	✓		
Formas Figurativas	✓		
Formas Naturales	✓		
Formas Artificiales	✓		
Cromática		Tipografía	
Posee una cromática realista natural por el empleo de una cromática tal y como es en la realidad.		En este caso, se utiliza como identificador del álbum. Posee un estilo tipográfico de palo seco que se caracteriza por la ausencia de remates en los bordes y trazos homogéneos; fortalecer la presencia y legibilidad.	
Paleta de color			
<p>Negro: Representa oscuridad, presencia, elegancia. Gama de grises: Simboliza neutralidad, formalidad, profesionalismo. Blanco: Significa pureza, limpieza, paz. Naranja: Simboliza juventud, diversión originalidad. Amarillo: Representa la luz, precaución e innovación. Gama de Marrones: Significa antipatía, desprecio. Gama de Azules: Refleja simpatía, serenidad. Verde: Significa esperanza, equilibrio emocional Violeta: Simboliza espiritualidad, melancolía, sencillez. Rosa: Representa inocencia, amor, generosidad.</p>			
Técnicas de comunicación visual			
Equilibrio	Simetría	Complejidad	Coherencia
La posición de los personajes junto a sus productores e identificadores del contenido con espacios de oxigenación, es evidente que existe un centro de gravedad	Si se divide de forma vertical y en dos partes la portada, se observa un peso visual equitativo.	Maneja complejas representaciones como un hombre que se incendia y con naturalidad estrecha la mano, este concepto permite la interpretación subjetiva del espectador.	Todos los elementos están relacionados con el mensaje en contra a productoras explotadoras.
Actividad	Acento	Realidad	Yuxtaposición
Es evidente que existe varias actividades en la portada, por un lado vemos la luz y sombra del sol actuando sobre el escenario y personajes. La posición de pies de los sujetos dan signos de haber caminado hasta encontrarse y estrechar la mano. Por último vemos el fuego que sale y se expande del personaje sumiso.	Existe dos acentos dentro de la composición, por un lado el contraste de color generado por las llamas, sobresaliendo así este elemento	Al ser una fotografía nos acerca a la realidad. Es preciso decir que el hombre incendiado no es parte de un fotomontaje, por tal su actitud frente al peligro es evidente y se ha plasmado dentro de la composición.	Existe la yuxtaposición por el empleo de un escenario tranquilo que no significa impedimento para los desastres.

Análisis iconográfico de la portada de 1975 - Wish You Were Here. Elaboración propia.

2.6. Regularidades del diagnóstico realizado.

El año de 1960 se ha definido como una época llena de catástrofes e innovaciones industriales, es así que el crecimiento discográfico nace y se expande por diferentes países. García J. (2014) reportero del periódico BBC Mundo afirma que “El 7 de febrero de 1964, los Beatles desembarcaron en Estados Unidos por primera vez e iniciaron una conquista cultural -bautizada después por los medios como la "invasión británica"- en la cual usaron la propia arma del país conquistado: el rock and roll”. Por lo tanto el diseño de portadas fue esencial para comunicar y comercializar la nueva cultura sonora.

La influencia gráfica ha permitido marcar para dicha época un nuevo estilo de vida. Borja R. (2014) reportero del periódico Comercio asegura que “Los Beatles, con sus estrafalarias actitudes, música "psicodélica" y extraña forma de vestir protestaron a su manera contra el establishment, los convencionalismos sociales, la violencia, la guerra, la discriminación de las minorías, la lujuria consumista, el lujo y los falsos valores de la sociedad capitalista”. Por tal, la lucha contra el poder mediático era significativo y el arte permitió compartir la ideología de una generación. Además gracias a la publicidad, los festivales de música se extendieron por todas partes e implantaron un estilo de vida, incluyendo la moda como: chaqueta ajustada, falda corta y corte de cabello, etc.

Las ideologías de optimismo de los 60' se vio opacada en los años 70' donde la banda Pink Floyd establece temas espesos y un tanto pesimistas; plasma ideas en su contenido visual- musical en contra del mundo materialista y autoritario. Méndez D. (2014), profesor, músico y escritor menciona en su artículo *Pink Floyd y su importancia cultural*, ¿cómo escribir una letra y abordar un tema tan desconocido como la muerte? La solución de utilizar gritos, en lugar de letra, plasma un sentimiento, en lugar de buscar una descripción racional del tema... corresponde a una oda al materialismo, al lujo y al egoísmo que conlleva la realización monetaria por parte del ser humano... la eterna pelea del ser humano contra su prójimo (p. 71). Gráficas cargadas de simbolismo que reflejan sentimientos e ideales rebeldes que para la época evocaban la curiosidad de jóvenes confundidos entre la melancolía.

Finalmente, el empleo de formas abstractas en portadas de discos ha permitido la difusión masiva del contenido artístico ya que “tradicionalmente eran bastante monótonas, pues solo traían rotulado el título de la obra y el nombre del artista” (Escudero J, 2013, p. 78). Las portadas de estudio rompen con lo convencional y establecen nuevas formas de conectar emocionalmente, es así que, la música y la portada comparten una relación simbiótica con el fin de crear una identidad del artista y producto.

Gracias a la valoración de las ficha de observación se obtuvo la evidencia que, la composición gráfica está vinculada con el título, el concepto sonoro y vocal; letras orientadas al arte filosófico. Se puede identificar que los jóvenes de la época admiraron un nuevo concepto visual que permitía explorar más allá de lo que se ve.

El mensaje connotativo es enriquecedor a nivel subconsciente y por medio de la valoración de los elementos visuales existe una sobrecarga de información, por lo que se requiere la herramienta visual infografía para comunicar la interpretación e informar de forma clara y sencilla conceptos más explícitos.

Capítulo 3

3. Propuesta del estudio

En este capítulo se ha desarrollado el análisis descriptivo de los elementos visuales presentes en 4 portadas reconocidas del género rock, con el fin de conocer el mensaje subjetivo; símbolo de la revolución gráfica en los años 60 y 70.

3.1. Fundamentos de la propuesta de estudio/ La Subjetividad como canal de comunicación.

Con la experimentación gráfica de la época, el diseño gráfico se fusionó con varias tendencias artísticas vinculadas a los movimientos “underground”, donde la imagen pasó a formar parte del espíritu de protesta contra la política, guerra, economía, explotación, etc. Gráficas llenas de significados abstractos; representaciones emocionales reprimidas que sirven como concepto de identidad de una generación.

Estos conceptos de identidad se ven reflejados en la subjetividad dentro de las portadas musicales, por ende, estas imágenes nos permiten acercarnos a una realidad que vivían los rebeldes británicos frente a la inmensurable fama que engendraron. Y más aún, conocer las emociones que despertaban las gráficas difundidas y comercializadas entre jóvenes hedonistas.

Tomando como referencia a Ortiz O. (2013), doctor en ciencias pedagógicas, menciona en su artículo *Relación entre la objetividad y la subjetividad en las ciencias humanas y sociales*, “Todo lo que un ser humano opina es necesariamente elaborado consciente o inconscientemente por su ser, desde su interior, pasando por los elementos que escucha, percibe y siente, por el tamiz de su voz, de sus gestos, y eso siempre es personal, el reflejo de su historia, de su configuración biogenética, neuropsicológica y sociocultural, de su estado interior en ese momento” (p. 91). Es decir, la manifestación de sentimientos eufóricos y melancólicos en contra de un régimen capitalista estaba en pleno auge, las imágenes representaban la ideología de la juventud y la firme lucha ante los pasados y próximos sucesos catastróficos.

Con el paso del tiempo, la revolución gráfica ha tomado impulso en la música actual, los artistas se enfrentan a un mercado digital saturado, lleno de plataformas y aplicaciones con mensajes ambiguos y una constante competencia, donde la mejor herramienta para llamar la atención y promocionar su producto musical, es la imagen publicitaria.

Es aquí donde el diseñador gráfico toma un papel importante para la producción de imágenes pulcras, comprometidas, que manifiestan la historia y el sentimiento del disco, evocando la admiración entre los fanáticos. ...Hay una evolución en la carátula del álbum a medida que avanza la tecnología... Por eso hay que profundizar en la inspiración; lo que los impulsa a crear. Quiero tener una idea de dónde está su espacio mental creativo. Se trata de música, y quiero que estén bien representados para generar dicha conexión (Pérez J, entrevista de revista Domestika, 08 de octubre del 2018). De manera que, una de las principales funciones del diseño gráfico dentro de la construcción de portadas musicales es unir y fortalecer lazos emocionales entre integrantes-banda y banda-fans.

No obstante, este rol se ha visto invadido por publicidad basura, realizada por softwares gratuitos al alcance de personas inexpertas en términos técnicos y funcionales, es aquí, donde el diseñador debe aplicar el factor diferencial, crear imágenes con alto valor simbólico.

De modo que, las imágenes manejan conceptos subjetivos que interactúan consciente o inconscientemente en el espectador y es deber del artista como del diseñador gráfico conocer lo claro y oscuro de la ideología del público. Ejemplos claros son las bandas expuestas en el capítulo anterior, quienes con su arte pasaron a formar parte del génesis del género rock; letras y gráficas que expresan sin tabúes, sus más íntimos y oscuros deseos, así como la esperanza de derrocar el sistema social y el consumismo industrial.

Para profundizar estos conceptos y para una mejor comprensión sobre la información recolectada, se ha empleado la metodología de la narrativa visual, destacada por brindar datos subjetivos desde una perspectiva propia. Por lo tanto, se ha determinado la construcción de 4 infografías, una por cada portada, desglosando información relevante y compleja en simple y fácil de comprender. “La infografía es, ante todo, un arte funcional. Su ejercicio no consiste en encontrar estructuras, estilos, tipografías y colores que sean agradables a los ojos, sino en

usar todos esos recursos para mejorar la comprensión y el análisis” (Cairo A. periodista del blog del periódico el País, 29 de julio del 2011). Tomando este comentario como referencia, se ha empleado la herramienta gráfica: infografía, en el cual, da énfasis al simbolismo dentro de la imagen, se detalla significados subjetivos que servirán de apoyo hacia la exploración intuitiva y racional del espectador.

3.2. Diseño de la propuesta.

Para el proceso y culminación del producto final; infografías descriptivas impresas. Se han establecido las siguientes fases a seguir.

3.2.1. Fase de Investigación.

Antes de partir con la construcción de las infografías, fue necesario la indagación y recolección de datos. Información referente a sucesos importantes entre los años que fueron diseñadas las portadas; una búsqueda de sucesos personales, profesionales e históricos, que han sido importantes para la vida de las bandas. Asimismo, se requirió escuchar e interpretar las emociones que expresan las pistas de cada álbum.

Para esta fase se han recopilado datos en una libreta de mano.

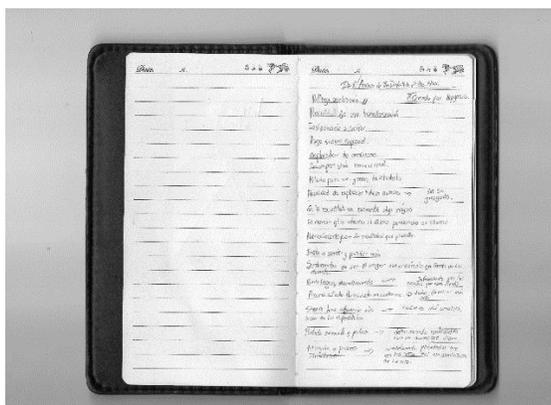

Figura 3. Anotaciones sobre la Banda “Pink Floyd”. Elaboración propia.

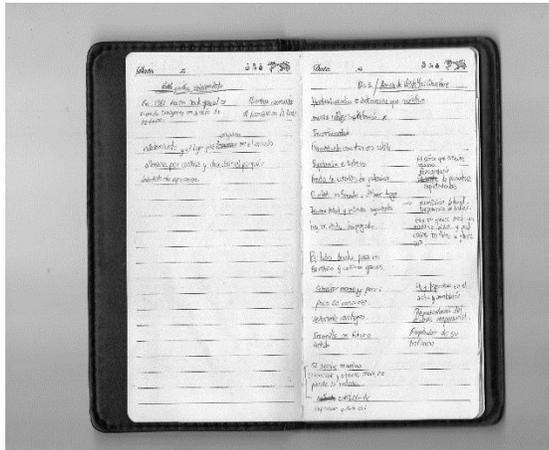

Figura 4. Anotaciones sobre la Banda "Pink Floyd" #2. Elaboración propia.

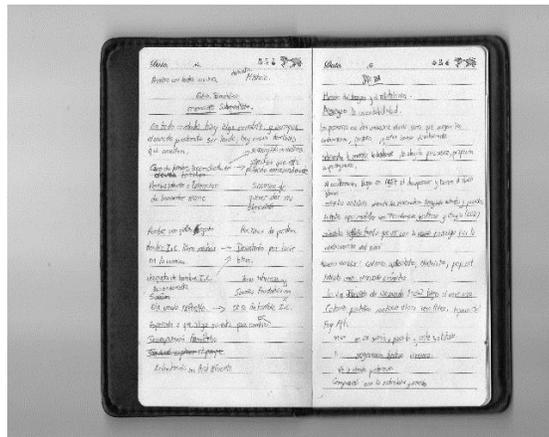

Figura 5. Anotaciones sobre la Banda "The Beatles". Elaboración propia.

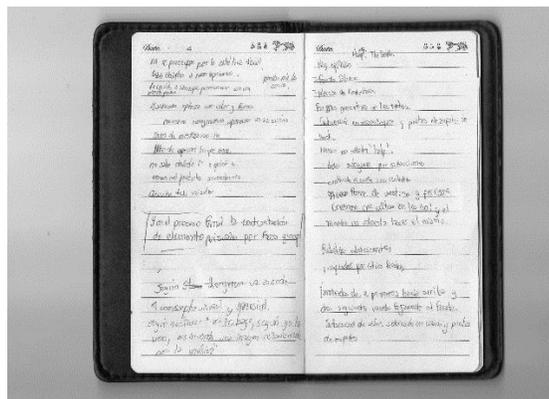

Figura 6. Anotaciones sobre la Banda "The Beatles" #2. Elaboración propia.

3.2.2. Fase de interpretación de datos.

Luego de adquirir información relevante y relacionada con las imágenes analizadas, se realizó un filtro de datos, sustrayendo lo esencial y elaborando una relación entre las figuras/formas expuestas con los conceptos subjetivos encontrados; significados bajo la percepción del autor del proyecto.

Sombrero Chispero de Casto Usualmente empleado para ceremonias y ocasiones festivas de relevancia	Abrigo de guerra Prenda contra el frío extremo en la 2da. guerra mundial	
Boina redonda con visera prolongada Prenda destinada para la protección del invierno	Abrigo de lana con cierre Rompe con el estereotipo clásico a un ajustado y juvenil	Mirada hacia el frente y gesto frustrante en el rostro
No posee gorra Corte de pelo "Tazón" Denota una posición de resistencia sobre la temporada invernal		Mirada hacia arriba y boca entreabierta, actitud de ansiedad
Abrigo en forma de capa Atuendo clásico en temporada de invierno	Tonos rosas en gabardina Referencia de un mundo de ilusiones	Anillo con significado religioso Hace referencia a la película "Help!", donde el portador es el sacrificio a la diosa Hindú para la prosperidad del pueblo
Reloj en mano derecha con dirección al título de la portada Resalta la necesidad del tiempo y es denotado con la señal de "parar"	Pantalón sin ajustar de tela Denota desorden y sin complicaciones	
Botas del mundo underground Símbolo emblemático de la rebeldía	Pantalón ajustado de tela Resalta la figura, símbolo de formalidad y elegancia	

Figura 7. Análisis del mensaje connotativo de la portada "Help!". Elaboración propia.

Señal en forma de Cuerno

En la cultura oriental significa "muerte".
Señal recae sobre Paul, que en aquella época se rumoraba sobre su presunto fallecimiento

Veterano de Guerra

Motor histórico de un cambio.
Buscador de la liberación y defensor de las voces reprimidas

Gurú Místico

Forma solitaria que mira el mundo desde otra perspectiva libre de codicia. Un libre pensador

Cabello Largo y Vestimenta de flores

Característica del movimiento hippie que profana el optimismo, el amor, la paz y el desapego material. Intento de retorno del hombre

Acceso al Inconsciente

Objeto en forma de llave que intenta abrir los laberintos de la mente con el fin de hacer la vida simple y desprendida

Manos Cerca de Caderas

Indica una actitud sutilmente agresiva, aumenta la presencia física y la confianza

Artistas en la Cima de la Montaña

Símbolo de cumplir una meta o encontrar la gloria. Resaltan como héroes o salvadores de un mundo lleno de catástrofes

Inclinación por lo Natural

Respeto por todo aquello que les rodea. Aprecio por las distintas formas de vida: animal y vegetal

Cabeza Alta y Barbilla al Frente

El cuarteto comparten la mirada al frente, forma no verbal que expresa agresividad y poder

Apuntar con el Dedo

Intento por demostrar dominio y opresión del pueblo.
Muestra arrogancia y en ocasiones resulta ofensivo

Manzana de la Discordia

Burgueses ofrecen el fruto prohibido fomentando la ambición

Anillo en Meñique

En la religión Hindú, representa la ofrenda a la diosa de la prosperidad

Moustro Onírico

Representación del capitalismo, la mediocridad de la sociedad de consumo. El deseo de devorar al más débil

Payasos con Gafete

Disfraz referente para actos de corrupción, delincuencia o violencia a los derechos humanos

Banda de Los Corazones Solitarios

Intentan llamar la atención con sonidos armónicos.
Buscan la belleza del arte con el fin de un cambio cultural y social

Apuntar con el dedo hacia arriba

Se considera como una expresión de fe ante el único Dios

Moustro Burlón

Prototipo de un alumno popular, egocéntrico frente a los demás

Dictador del Sistema

Ser con estrategias de opresión. Narcisista y malvado gobernante. Intención de llevar a la sociedad al abismo

Tipografía de fantasía

Refleja una ilusión óptica como representación de los efectos alucinógenos al consumir algún tipo de droga

Submarino Amarillo

El transporte entre lo real y lo irreal

Figura 8. Análisis del mensaje connotativo de la portada "Yellow Submarine". Elaboración propia.

La Luz Entra en el Régimen del Prisma

La pureza pierde su poder en el laberinto del tiempo
y el hombre se involucra en el mundo de la codicia,
la ideología de una sociedad materialista

Fondo Negro

Inconformidad por la sociedad
y la representación de un mundo
de desilusiones.
Incomprensión emocional y
aborrecimiento por la realidad

Vértice horizontal desvaneciéndose

Símbolo de una exploración emocional.
La búsqueda de la libertad, la necesidad de vivir
y deseo de una transformación

Línea Blanca

Pureza y forma de luz que posee el ser
humano al nacer. La inocencia que,
con el pasar del tiempo se transforma
o se destruye.

Desplazamiento de Líneas de Colores

La lucha contra las fuerzas que intentan
tomar control sobre la vida. Una
salida de la agonía

Prisma Triangular

Una sociedad que gira entorno a la
locura y ambición. Gobernada por los
3 poderes: la política, la economía
y el sistema social

Fondo negro en Prisma

Período de oscuridad donde el hombre se
sumerge en la ansiedad y avaricia.
La soledad que provoca los perjuicios sociales

Contorno Resplandeciente

Incita a sentir y percibir más,
tratar de ver más allá e involucrarse
con la energía universal.

Colores del Arcoiris

Descompone la realidad de la luz.
Descubre la salida y rompe los límites
y esquemas "lógicos"

Figura 9. Análisis del mensaje connotativo de portada "Dark Side Of The Moon". Elaboración propia.

Estudio de Grabación

Industria donde los artistas
fecunda y demuestran sus
aptitudes ante el micrófono.
Donde los sueños pueden
desvanecerse por las decisiones
de los empresarios

Cuerpo Tenso y Mirada hacia Abajo

Desinterés por lucir bien y un estado de
sumisión.
Impotencia de no poder alzar su voz.
Incomodidad ante la situación

Cielo Despejado

Espacio de reflexión, donde a plena
luz del día puede suceder terribles
actos de corrupción

Empresario Dominante

Posición erguida, cabeza al frente
señala postura de poder.
Representación de la industria
discográfica y su intento de devorar
y adoctrinar al artista.

Llamas de fuego sobre Artista

Un vacío infinito mientras se
sumerge en delirios.
Perdido emocionalmente.

Alcantarilla

Impuro, oscuro, y olores pudrefac-
tos que se relacionan con el miedo,
la tristeza y la ira

Trajes Formales

Vestimenta que fortalece la
imagen profesional.
Transmite autoridad y respeto

Sombra Hacia el Empleador

La absorción de la energía y
empoderamiento de las ilusiones
personales y laborales

Mano Reprimida

Comportamiento cohibido y sensación de
ocultar.
Negación a mostrar un sentimiento

Apretón de Manos

Gesto de vacío donde el artista
vende su alma.
Acto que finge presencia física
mientras en realidad la mente está
distruida

Pie hacia Delante

Significa interés y deseo por
conseguir un propósito.
Bajo control de la situación

Lentes Oscuros y Mirada al Frente

Representa poder y misterio. Resalta
la apariencia entre intelectual y
seductor.
Comunica prepotencia e interés

Pie hacia Atrás

Intención de retractarse o deseo
de huir de la situación

Figura 10. Análisis del mensaje connotativo de la portada "Wish You Were Here". Elaboración propia.

3.2.3. Fase de iluminación.

Posterior a la creación de conceptos, se optó por tomar un tiempo de pausa, en este periodo se manifestó una lluvia de ideas junto a mapas mentales que fueron pieza clave para la selección de un formato adecuado.

Estas ideas fueron modificándose y evolucionando con el pasar de los días, sin perder el objetivo de exponer conceptos claros en un producto de fácil comprensión, armónico y con un orden de lectura. Al principio se estableció un formato horizontal no del todo funcional, ya que el orden de lectura no era congruente.

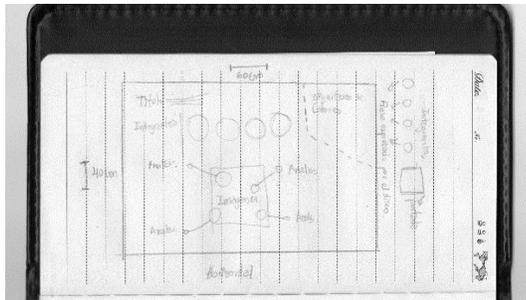

Figura 11. Primera idea: formato en horizontal. Elaboración propia.

Días después, surgió la idea “Eureka” donde todo estaba más lúcido y se determinó el formato vertical por la funcional, no solo serviría para formato impreso sino que permitiría en un futuro transportar a un formato móvil e incluso hacerlo interactivo.

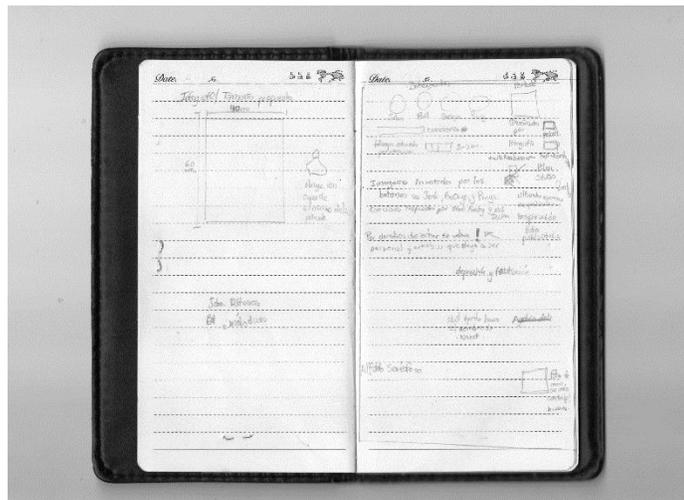
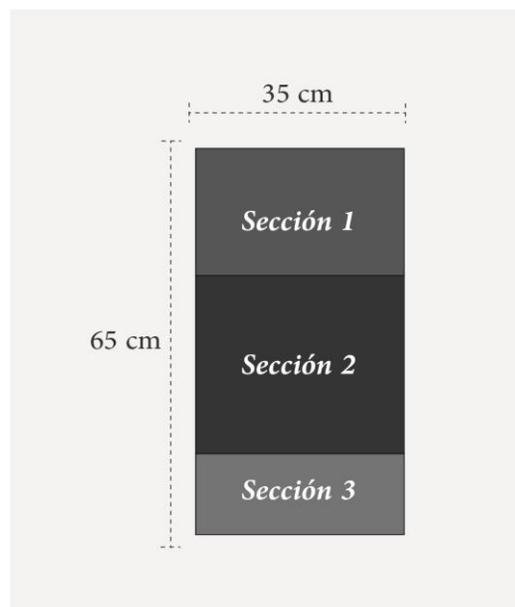

Figura 12. Idea “Eureka”: formato en vertical. Elaboración propia.

El formato vertical permitió establecer las dimensiones de 35cm x 65cm y dividir la mesa de trabajo en 3 secciones: en la primera sección, se presenta el logo de la banda, el álbum con un título junto a datos generales sobre el contenido y quién/cuándo fue realizado. La segunda sección, posee más espacio de trabajo, ya que, aquí se da más énfasis en exponer los elementos visuales con su significado connotativo. En la tercera sección, se detalla la cromática encontrada junto a su simbolismo. Cabe señalar que cada sección mantiene y respeta su respectivo espacio de oxigenación. Además la sección 1 y 3 están relacionadas con la sección 2.

Figura 13. Dimensiones y secciones para infografía. Elaboración propia.

Con respecto a la forma de mostrar el contenido, se ha establecido el patrón de diseño en “Z” para una mejor lectura. Adicional a esto, se ha colocado líneas guía para direccionar la vista. Se busca el equilibrio en la composición.

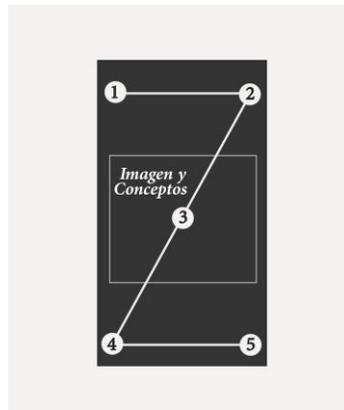

Figura 14. Orden de lectura. Elaboración propia.

3.2.4. Fase de bocetaje.

Luego de haber establecido una base de parámetros para la construcción de las infografías, se comenzó a bocetar a mano para organizar de una mejor manera el contenido a exponer. Se ha tomado como referencia el estilo gráfico empleado por Fernando Baptista, diseñador y editor senior de infografías en National Geographic quién aplica técnicas como ampliar los detalles de la imagen y describiendolos con textos sencillos, utilización de líneas con trazos discontinuos que sirven para direccionar la vista, fondos simples que no distraen la atención del espectador y potencializa la información a exponer y vectores minimalistas de gran impacto.

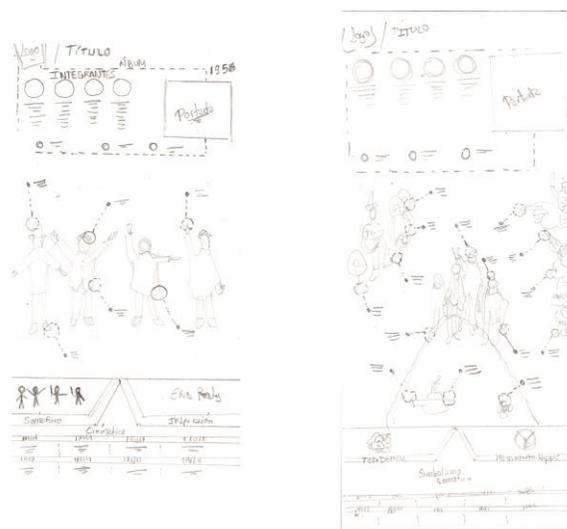

Figura 15. Bocetos sobre “The Beatles”. Elaboración propia.

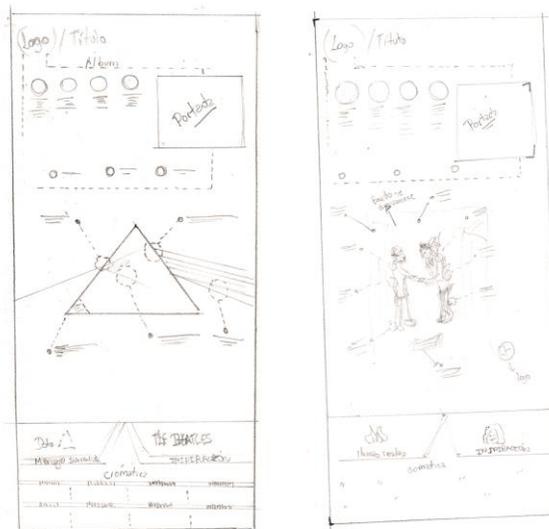

Figura 16. Bocetos sobre “Pink Floyd”. Elaboración propia.

3.2.5. Fase de construcción.

Continuando con el proceso y culminación del producto, llegamos a una nueva fase, aquí se eligió los software Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, herramientas digitales que contribuyeron en la obtención y presentación de piezas informativas.

El software Adobe Illustrator fue empleado para trasladar a cada boceto a una mesa de trabajo digital aquí se define los parámetros para su futura impresión.

El software Adobe Photoshop fue empleado para mejorar la calidad de las imágenes, también facilitó el recorte y modificación de color de las mismas.

Figura 17. Softwares utilizados. Elaboración propia.

3.2.5.1. Retoque fotográfico.

En esta etapa surgieron inconvenientes por la baja resolución de las imágenes encontradas. Razón por la cual, pasaron por una serie de retoques fotográfico como: Modificación del modo de color de RGB A CMYK., corrección de brillo y contraste, intensidad de colores, enfoque de detalles, eliminación del mayor porcentaje de ruido.

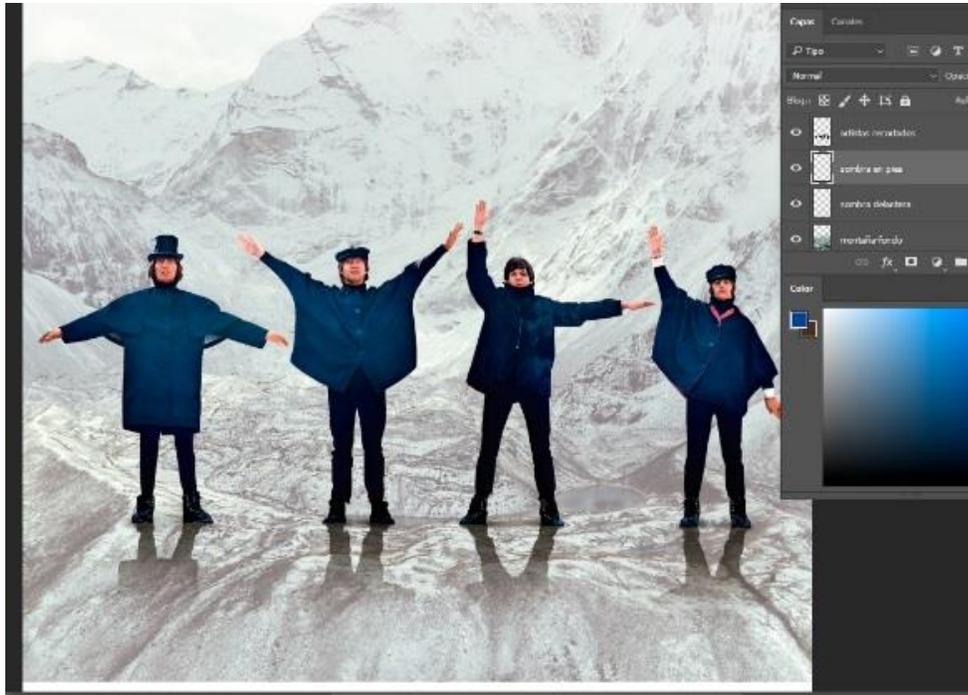

Figura 18. Retoque fotográfico, portada “Help!”. Elaboración propia.

Figura 19. Retoque fotográfico, portada “Yellow Submarine”. Elaboración propia.

Figura 20. Retoque fotográfico, portada “Wish You Were Here”. Elaboración propia.

3.2.5.2. Cromática.

Con relación a la cromática, se ha elegido paletas de color que contrasten y resalten las imágenes a exponer. Los colores cálidos y fríos seleccionados pretenden aumentar el atractivo visual y crear el ambiente adecuado para cada infografía. La cromática seleccionada está enlazada con los sentimientos que transmiten las portadas.

Figura 21. Paleta de color para infografía “Help!”. Elaboración propia.

Figura 22. Paleta de color para infografía “Yellow Submarine”. Elaboración propia.

Figura 23. Paleta de color para infografía “Dark Side Of The Moon”. Elaboración propia.

Figura 24. Paleta de color para infografía “Wish You Were Here”. Elaboración propia.

3.2.5.3. Tipografía.

Con respecto a las tipografías utilizadas se ha optado por fuentes sin remate por la legibilidad y evitar el cansancio visual. Además, cada fuente expresa formalidad y en ocasiones agresividad; se intenta comunicar la esencia del mensaje oscuro investigado.

En el caso de la portada “Yellow Submarine” se ha incluido fuentes de fantasía, referentes al estilo empleado en el título del álbum, con el fin de conectar de forma correcta la descripción del concepto con la figura analizada.

Serpentine-Bold-Bold

Century Gothic-Bold Italic

Century Gothic-Regular

Century Gothic-Bold

Figura 25. Fuentes para infografía “Help!”.

Elaboración propia.

Malvie

Viner Hand ITC

Segoe Print

Chicle Regular

Figura 26. Fuentes para infografía “Yellow Submarine”.

Elaboración propia.

Vijaya

Futura Std-Bold Condensed

Futura Std-Book

FUTURA SC T OT BOOK

LITHOS PRO-BLACK

Figura 27. Fuentes para infografía “Dark Side Of The Moon”.

Elaboración propia.

Futura Std-Bold Condensed

Futura Std-Book

FUTURA SC T OT BOOK

Tunga

Figura 28. Fuentes para infografía “Wish You Were Here”.

Elaboración propia.

3.2.5.4. Líneas y Gráficas vectoriales.

Se han seleccionado líneas discontinuas y colores que resaltan, para señalar el elemento gráfico y enlazarlo con el texto descriptivo.

Con respecto a los vectores, se ha manejado el estilo gráfico minimalista, trazos simples y de fácil reconocimiento.

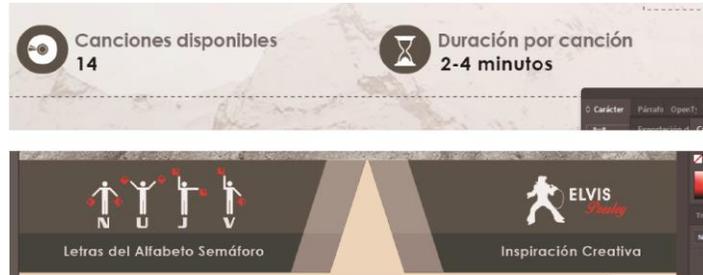

Figura 29. Líneas y vectores “Help!”. Elaboración propia.

Figura 30. Líneas y vectores “Yellow Submarine”. Elaboración propia.

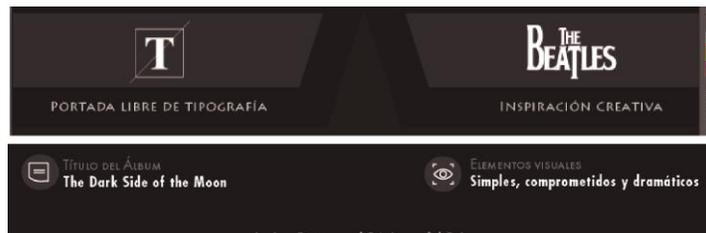

Figura 31. Líneas y vectores “Dark Side Of The Moon”. Elaboración propia.

Figura 32. Líneas y vectores “Wish You Were Here”. Elaboración propia.

3.3. Presentación de la propuesta.

En este punto se ha unificado las fases mencionadas, obteniendo 4 infografías descriptivas que poseen conceptos connotativos bajo la subjetividad del autor. Estas infografías tienen la responsabilidad de contar de forma sencilla la complejidad e historia de las imágenes analizadas.

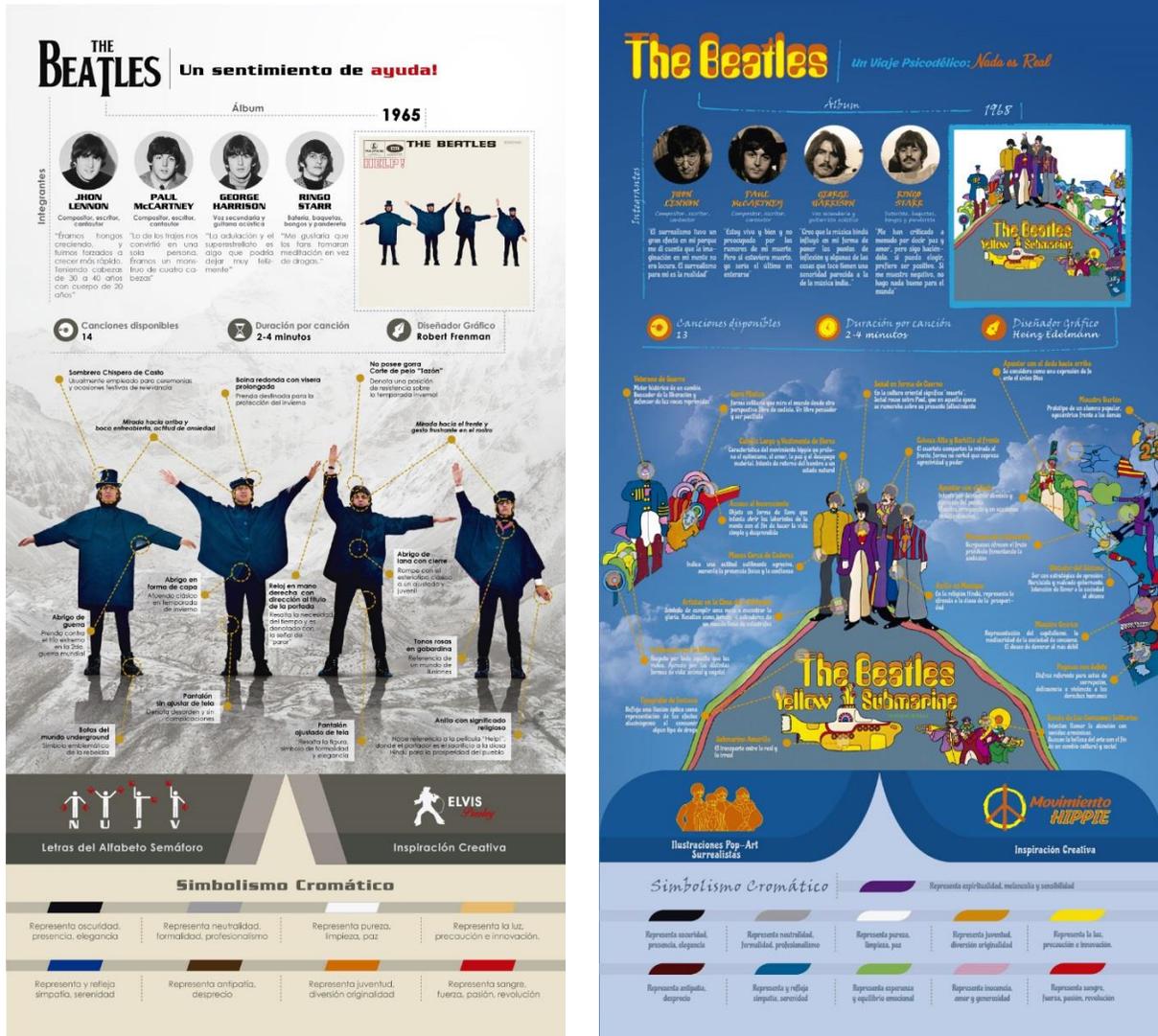

Figura 33. Infografías finales de la Banda "The Beatles". Elaboración propia.

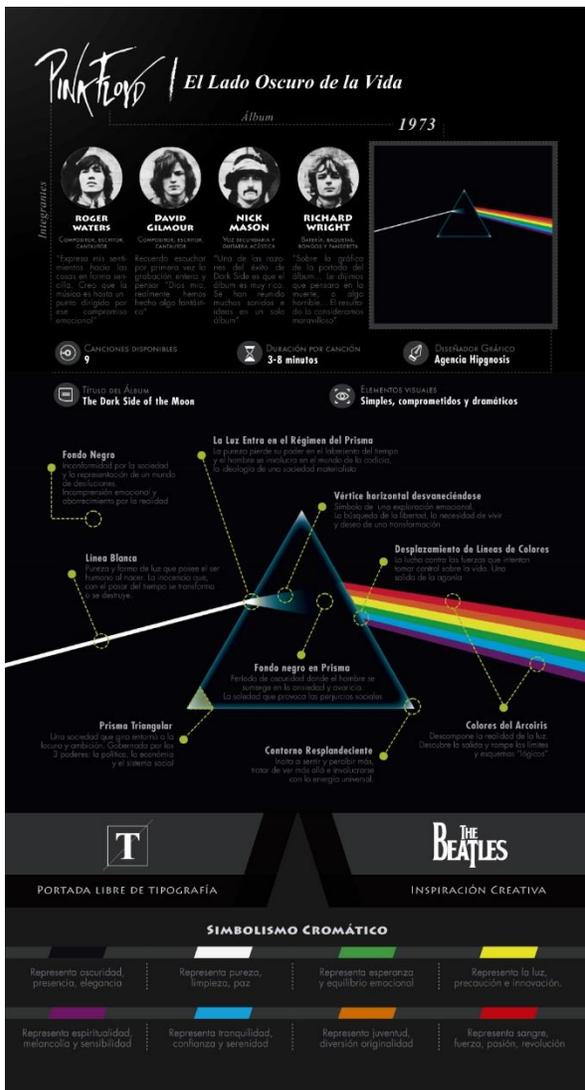

Figura 34. Infografías finales de la Banda "Pink Floyd". Elaboración propia.

3.4. Impresión y soporte.

Se ha establecido la impresión digital sobre el material vinil adhesivo. Impresión adherida a una base metálica revestida de spray dorado. Este soporte será atraído por la fuerza de un imán a una placa metálica en la pared.

Figura 35. Aplicación de infografía. Elaboración propia.

3.5. Conclusiones.

En este trabajo se diseñó 4 infografías sobre el análisis de los elementos existentes en la composición gráfica empleada en portadas de discos de los años 60'-70' del género rock-blues, carátulas "Help!" y "Yellow Submarine" caso The Beatles, carátula "Dark Side Of The Moon" y "Wish You Were Here" caso Pink Floyd. Lo más importante de generar las infografías fue proporcionar significados a los elementos gráficos dentro de las portadas porque estos elementos impactan al subconsciente y cumplen el papel fundamental de enlazar gustos e intereses, autoevaluar y revelar un sentimiento con el fin de concientizar a nivel internacional a una generación. Lo que más me ayudó a la elaboración de infografías fue las fichas de observación con datos sobre el fondo y forma de la composición de la imagen porque de aquí parte la valoración de los significados denotativos y connotativos. Lo más difícil de diseñar las infografías fue optimizar la información recolectada a una diagramación clara, formal y pulcra porque en los años 60 y 70' los jóvenes vivían una compleja realidad y fue necesario transmitir ese mensaje de forma simple.

En el primer capítulo, se recolectó información de tipo documental sobre los conceptos y categorías que versan la investigación. Gracias a las aportaciones relevantes, se llegó a conocer a las unidades de análisis, más allá de ser grandes éxitos musicales, como puntos clave que cambiaron la historia de los jóvenes de una generación y su influencia aún es palpable en la actualidad. Es así que se puede concluir que los conceptos sonoros y gráficos han traspasado la línea del tiempo y gracias a imágenes emblemáticas exportaron la cultura británica por todo el mundo.

En el segundo capítulo, se desarrolló un levantamiento de información de tipo analítico-descriptivo sobre los elementos existentes en la composición gráfica. Se determinó la valoración denotativa entre fondo y forma permitiendo conocer técnicas de comunicación y de construcción. Con los datos obtenidos se pudo iniciar la lectura connotativa.

En el tercer capítulo, se interpretó el mensaje connotativo de las imágenes. Gráficas místicas y conceptuales ligadas a letras que expresan sucesos trágicos personales e históricos que han marginado a una generación, a una nación, al mundo. A diferencia de hoy, los artistas intentan crear temas con letras comerciales, que atacan a las emociones satisfactorias y

frustrantes que comparte el ser humano de forma individual, que, hasta en ocasiones son degradantes, elogiando las malas costumbres, las malas prácticas de una sociedad envuelta por la malicia... simplemente son diferentes épocas.

Por lo tanto, desde el diseño gráfico, a través de la infografía se puede apreciar un desglose de información sobre el mensaje subjetivo de la imagen y es inevitable reconocer la importancia que tiene para mejorar la comprensión de la lectura. Aquí se puede afirmar que, gracias a una imagen de alto impacto, el ser humano puede explorar en su propio raciocinio y optar por una respuesta reflexiva sin necesidad de un texto.

Finalmente, cabe señalar que, en el transcurso de la investigación se descubrió que las bandas analizadas provienen del génesis del género musical rock, no obstante, no pertenecen al rock blues. Estas bandas se caracterizan por estar bajo la influencia del ritmo blues y experimentar con distintos ritmos como el jazz, pop, teatral y la experimental, convirtiéndolos en músicos progresistas; combinando distintos sonidos con efectos inauditos con un resultado futurista para la época.

3.6. Recomendaciones.

Se recomienda la implementación de talleres semióticos que involucren a diseñadores gráficos, profesores, estudiantes y aficionados del arte, sobre la importancia de redactar historias mediante imágenes, sobre la elaboración de piezas con alto contenido conceptual que sean dignas de admiración para el artista como para el espectador.

Para la presentación del producto final del proyecto se determinó el formato vertical impreso. Formato que permite adaptarse en los dispositivos móviles, por lo que, se recomienda trasladar la información a una plataforma digital dinámica donde la infografía pueda interactuar con el usuario y más aún profundizar en los conceptos encontrados, enviando a páginas con información más extensa.

Para la creación de portadas musicales, se recomienda involucrarse con la banda, sustraer el alma del álbum, del artista, del entorno, del público y plasmar un mensaje con conceptos que orienten y conecten con la identidad correcta.

Bibliografía.

Attali J. (1995). *Ruidos, ensayo sobre la economía y política de la música*. México, DF: siglo veintiuno editores, s.a.

Baptista F. (2018). *La importancia de la ilustración científica y la infografía*. Entrevista con Carla Prieto. Recuperado de: <https://www.aecomunicacioncientifica.org/la-importancia-de-la-ilustracion-cientifica-y-la-infografia-entrevista-a-fernando-g-baptista/>

Barthes R. (1909). *La retórica de la imagen*. Recuperado de: http://fba.unlp.edu.ar/lenguajemm/?wpfb_dl=71

Bermúdez E, Crespo E, Prieto M & Vélchez A (2005). *Rock, consumo cultural e identidades juveniles*. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/html/122/12214106/>

Borja R. (2014). *La contracultura de los Beatles*. Periódico El Comercio. Recuperado de: <https://www.elcomercio.com/opinion/contracultura-beatles.html>

Cairo A. (2011). *Periodismo funcional: formas y funciones*. Periódico el País. Recuperado de: <https://blogs.elpais.com/periodismo-con-futuro/2011/07/formasyfunciones.html>

Colle R. (1998). Estilos o tipos de infógrafos. *Revista Latina de Comunicación Social*, 12. Recuperado de: <http://www.revistalatinacs.org/a/02mcolle/colle.htm>

Eco U. (1975). *Tratando de semiótica general*. Barcelona; Editorial Lumen, S.A.

Fusell G. (2017). *Estilo de diseño a través de 10 décadas*. Recuperado de: <https://design.tutsplus.com/es/articles/10-decades-of-design--cms-29370>

García J. (2014). *Reciclaje: así conquistaron los Beatles a EE.UU.* Periódico BBC Mundo. Recuperado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140120_beatles_50_anos_eeuu_rocknroll_jgc

Glaser M. (2016). *Diseño y arte son asuntos distantes*. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2016/07/20/eps/1468965934_146896.html

- Insuasty G. (2012). *Diseño e innovación a partir de procesos creativos. Ideorama como estudio de caso*. Recuperado de:
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/381_libro.pdf
- Leturia, Elio (1998): ¿Qué es infografía?. *Revista Latina de Comunicación Social*, vol. 4, p. 9
- Meggs P. (1991). *La historia del diseño*. Recuperado de:
https://distecnologico.files.wordpress.com/2015/08/completo-historia-del-diseno-grafico-de-meggs-philip_2009.pdf
- Méndez D. (2014). Pink Floyd y su importancia cultural: un tríptico. *Revista Herencia*, vol. 27(1 y 2), p. 71-73
- Morales A. & Luna A. (2017). La producción del videoclip y la narrativa de nuevos lenguajes: Aproximación a las influencias comunicacionales y artísticas en la obra de Floria Sigismondi. *Revista de Estudios Históricos sobre la Imagen, época 4*, p. 217
- Ortiz O. (2013). Relación entre la objetividad y la subjetividad en las ciencias humanas y sociales. *Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia*, vol. 13, p. 91
- Parra J. (2014). La imagen y la esfera semiótica. *Iconofacto*, vol. 10, p. 88
- Peirce C. (1897). *Lógica. La teoría del Razonamiento. Parte 1*, vol.1, p.15
- Peirce C. (1909). *La ciencia de la semiótica: La eternidad de Dios le pertenece*. Buenos Aires: Ediciones nueva visión.
- Pérez J. (2018). *Redefiniendo el diseño gráfico dentro de la música*. Entrevista con la plataforma Domestika. Recuperado de: <https://www.domestika.org/es/blog/1476-joe-perez-redefiniendo-el-diseno-grafico-dentro-de-la-musica>
- Sánchez A. (2015). Iconografía musical aplicada: Las portadas de discos de Iberia de Isaac Albéniz como caso de estudio. *Revista Transcultural de Música*, vol.19, p.25
- Sánchez E. (2012). El concepto de diseño en el taller de diseño: reflexiones teóricas. *Revista digital Insigne visual*, vol. 4, p. 8

Santaella L. (2001) *¿Por qué la semiótica de Peirce es también una teoría de la comunicación?*. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/html/185/18501725/>

Torres L. (2016). *La Música como un Medio Alternativo de Comunicación Ligado a la Revolución y la Reconfiguración Social* (Disertación doctoral). Recuperado de Repositorio Institucional RI UAEMex. (21001)

Trochut A. (2016), *Design vs Art ¿Puede el diseño ser arte?*. Recuperado de: <https://graffica.info/design-vs-art-alex-trochut/>

Vásquez F. (2013). *Significación de los objetos: el diseño como instrumento del consumo*. Recuperado de: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/456_libro.pdf

Zimmermann Y. (1998). *Del diseño: ¿Qué es el diseño?*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.L.

Anexos.

1. La era The Beatles.

A comienzos de los años 60', en Gran Bretaña, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr emprenden el género musical rock & roll con el nombre The Beatles en Liverpool. Epsteins B. (1963) "Los Beatles eran cuatro muchachos en un escenario mal iluminado... pero por encima de todo esto había algo especial... Su música me cautivó de inmediato. Su ritmo y sentido del humor en el escenario" (...).

El encanto, entusiasmo y rebeldía de los sencillos "From Me to You", "She loves you" y "I Want to Hold Your Hand" en el año de 1963 catapultaron la explosión americana y mundial llamada beatlemania. Según Rueda J & Galán E. (2015) "The Beatles fueron, ante todo, un producto autóctono, pero personificaron formas de cosmopolitanismo que acabaron proyectándose con rapidez fuera de las fronteras de Inglaterra" (p.183).

Epsteins B. (1965) "Things We Said Today" o "I'll Be Back" empiezan a marcar senderos diferenciales y demuestran que la banda madura creativa, técnica e instrumentalmente. El álbum salió en julio de 1964 y fue número uno prácticamente mundial" (...). En consecuencia, la banda realiza su primera gira a Estados Unidos, 3 meses después del asesinato del presidente Kennedy, llegando justo en el proceso de curación de la juventud.

Por otro lado, en 1966 los álbumes "You've Got Hide Your Love Away" y sobre todo Yesterday marcaron un nivel máximo en aquella época. Desde una perspectiva temporal, se puede decir que se trata de un álbum crítico en el paso hacia una época diferente y revolucionaria, que repitió número uno generalizado y vendió millones de copias en todo el mundo (Luis Merino, 2013). No obstante en este año, el estudio-radial de Waqui en Estados Unidos ha divulgado una nueva imagen de la banda y el gran problema se centra en la afirmación Jonh Lennon en una entrevista para el periódico Evening Standard de Londres, donde manifiesta, los Beatles son más populares que Jesús. Argumentos que para dicha época eran una afirmación absurda y sacrílega que provocaron en la sociedad un natural resentimiento.

Con ello marcaría un antes y después en la banda británica que en los años 1968 y 1969 manifestaron un cambio en la metamorfosis gráfica y sonora, conceptos claros y oscuros que estaban ligados a sentimientos sobre su entorno social, personal y familiar y

oponiéndose a guerras políticas y civiles, así como la violación de derechos por parte de la revolución industrial y su arma letras y gráficas que ataquen al subconsciente del espectador.

2. Pink Floyd: La búsqueda de la perfección en medio de la tragedia.

El optimismo de los años 60 dio lugar a los traumáticos años 70, volviéndose un mundo materialista y autoritario. Los jóvenes protestantes utilizan el arte musical como su única arma en contra del régimen político, económico y social.

La banda Pink Floyd se caracteriza por ejemplificar la corriente psicodélica, su contenido sonoro y gráfico se confunde entre laberintos melancólicos. Las propuestas que suelen envolver al rock progresivo generalmente están cargadas de creatividad, de novedad y de virtuosismo; desde el diseño de sus carátulas, hasta la búsqueda de nuevos caminos sónicos. Sin duda, Pink Floyd es una de esas representaciones artísticas estandarte de este movimiento. Equiparable a The Beatles como la mejor banda de la historia del rock, su legado está lleno de eslabones que conjuntamente construyeron un universo sonoro a través de cinco astros con talento potencial (Rodríguez S, 2017, p.45).

Más tarde el deterioro mental del integrando, compositor y líder Syd Barret fue evidente por el uso excesivo del LCD; fue sustituido por David Gilmour en 1968, desde ahí, comienza un nuevo rumbo para Pink Floyd.

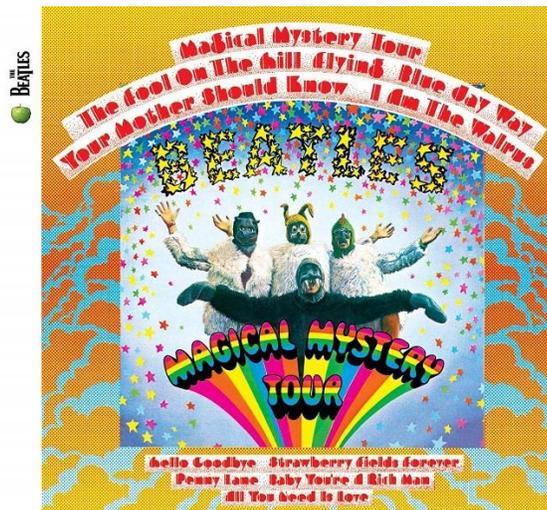
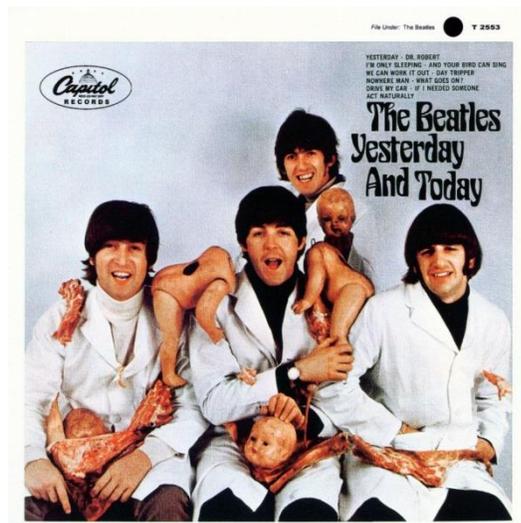
En los años 1969 un factor empieza a inspirar con euforia a la banda y el mundo; la era espacial. Mientras el primer hombre caminaba sobre la luna, Pink Floyd tocaba junto a las imágenes de televisión en la BBC. David Gilmour baterista y solista de la banda afirma que “estábamos allí, tocando en vivo mientras caminaba en la luna...buenos tiempos aquellos”. Esta inspiración se ve reflejada en las canciones del álbum Dark Side Of The Moon.

Con el tiempo, aprendieron a usar el instinto para coordinar. “Esa sensación de callarnos y oír las letras hizo que subiéramos a la estratosfera... Y quieres aquel éxito, quieres que las personas amen tu álbum y que te amen a ti también. Es una droga” (David Gilmour, 1994). Este deseo se ve reflejado en el álbum The Dark Side Of The Moon en 1973, que ha durado por años en el top 100 de los discos más vendidos de la lista de Billboard desde su

lanzamiento, llegando así, a ser considerado como pilar del género rock. Otro gran éxito ha sido Wish You Were Here en 1975, donde la inconformidad hacia las diferentes facetas del capitalismo y la transformación a un estado anarquista es evidente.

3. Primeras propuestas de análisis semiótico.

En el caso de la Banda The Beatles, en las primeras aproximaciones se optó el análisis de las portadas “Yesterday and Today” y “Magical Mystery Tour”.

Con el pasar del tiempo se determinó las portadas “Help!” y “Yellow Submarine”, ya que, a más de convertirse en grandes hits musicales, realizaron películas que denotaban

mensajes en contra de la guerra y sobre todo la experimentación de gráficas surrealistas y colores Pop Art.

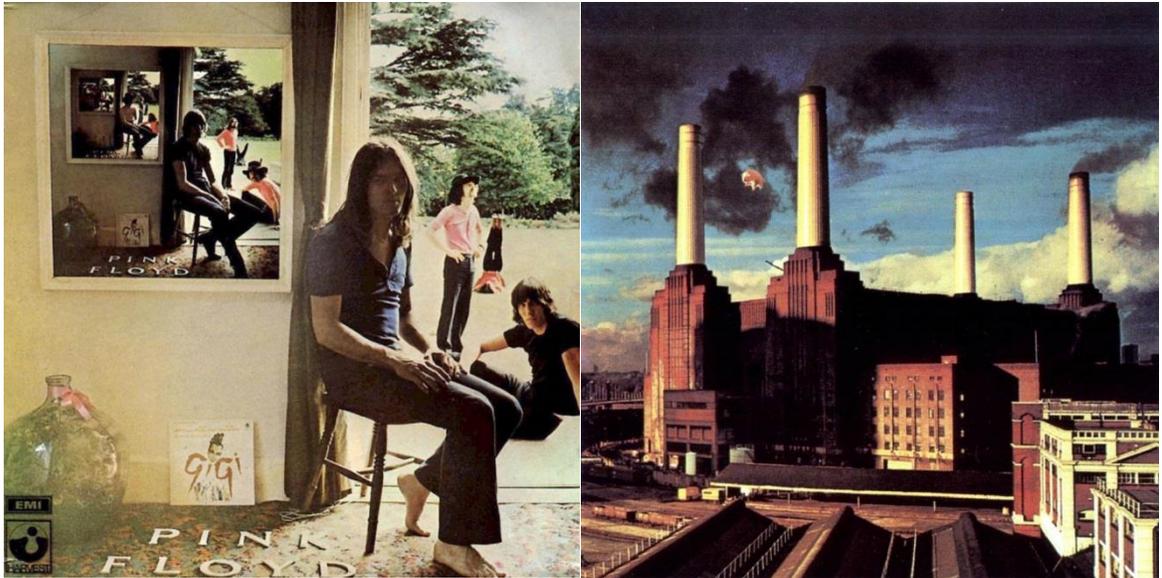
Capturas de película “Help!”:

Capturas de la película “Yellow Submarine”:

En el caso de la Banda Pink Floyd, en sus primeros acercamientos se optó el análisis semiótico de las portadas “Ummagumma” y “Animals”.

En el transcurso de la investigación se determinó las portadas “The Dark Side Of The Moon” y “Wish You Were Here” ya que en estos álbumes fueron dedicados por años y es aquí donde descubren el poder de los mensajes surrealista; experimentan con distintas ramas artísticas con el fin de entregar obras originales y difíciles de igualar, que hasta la actualidad ha sido difícil de superar.

4. Portada The Dark Side Of The Moon (1973)

El octavo álbum ha generado un gran impacto en la industria musical, desde su icónica portada; un prisma atravesado por un haz de luz multicolor, hasta su sonido mágico con letras políticas y ardientes. Doe B (1994), productor del disco asegura “...entraron en el mundo de la música. El rock progresivo era considerado por las clases intelectuales inglesas, yo no era así, por eso... es un álbum fantástico, es uno de los principales pilares del Rock, según mi punto de vista, ahora”.

El contenido artístico denota arrepentimiento, angustia, soledad, disgusto por la sociedad, la sensación de privación de la locura. Richard Wright afirma que la gente piensa... “Hago que todo esto funcione pero no siento nada” y por eso es que las personas se

apegan a esa música, aunque sea un poco melancólica, piensan: “Alguien también siente eso” (1994).

La composición sonora y gráfica ha sido realizada desde una perspectiva sentimental orientada a situaciones que han marcado sus vidas. Méndez D. (2014) Profesor de lengua en cursos de conversación se refiere “Dark side es un disco con temas espesos y un tanto pesimistas pero plasmado con una música brillante y armoniosa...yuxtaponen la luz y la oscuridad para dar fin a la luz del disco en un mar de silencio.” (p.72)

5. Portada Wish You Were Here (1975)

Este disco está inspirado en el ex fundador de la banda, es aquí donde intentan comunicar sentimiento de culpa y remordimiento. “...Con música desorbitante y algo sombría, los integrantes de Floyd dedicaron cinco canciones a su amigo y excompañero de banda Syd Barrett, el cual se vio (o fue) obligado a salir del grupo debido a problemas mentales...” (Méndez D, 2014, p. 72). Y hacen énfasis que un diamante brille para la posteridad.

En el año 1975, alcanza el top 1 en la lista Billboard 200 por dos semanas y luego manteniéndose en las listas alrededor de 46 semanas. Manteniendo la popularidad por su simbolismo dentro del contenido gráfico y sonoro que busca demostrar el engaño y egoísmo en las industrias comerciales. Esta pieza representa solo un ejemplo de la mirada cada vez más crítica de la banda y este disco plasma un desencanto muy humano en contra de un sistema que reprime, hostiga y lleva al individuo a extremos perniciosos (Méndez D, 2014, p. 73).

