

Título: El diseño de portadas de CDs como herramienta gráfica para la construcción de la imagen del artista.

Title: the Design of CD covers as a graphical tool for de construction of the image of the artist

Autora: Lic. Alejandra Collado

Carrera: Lic. en Diseño gráfico

E-mail: ale_collado86@hotmail.com

Resumen

El presente artículo es producto de un trabajo de investigación en el que se analiza el Diseño Gráfico de portadas de CDs como una herramienta que contribuye a construir la imagen de los artistas. Los objetivos que guiaron este trabajo fueron: analizar el lenguaje gráfico (icónico, lingüístico y cromático) y comparar las imágenes generales de dichos géneros, teniendo en cuenta en todo momento el contexto histórico y la trayectoria personal de los artistas o grupos musicales. Se realizó un análisis semiótico por niveles yendo del nivel más superficial hasta el nivel más profundo.

Abstract

In this research, we analyze the Graphic Design of CD covers as a tool which helps to build the image of the artist. The objectives that Guide this final grade work are: To perform a semiotic analysis of graphic language (iconic, linguistic, and chromatic). To compare the general images of these genres taking into consideration the personal and historical background of the artist or the music groups. To achieve these objectives, the semiotic analysis was conducted by levels, from the most superficial ones until the deepest ones, where the essence of the artist and genre was found. In this way, the

construction of the image was revealed from each cover in order to make the final conclusions by gender and by artist.

Palabras claves: portadas – diseño – imagen

Key words: covers – design - image

1- Introducción

La presente investigación estudia la manera en la que el diseño de las portadas del disco compacto (CDs) contribuye a la construcción de la imagen de su autor, teniendo en cuenta que la imagen del artista se considera una imagen de marca, con los atributos y valores que este concepto contiene.

Se analiza la manera en la que se construye la identidad de cada artista musical desde la lectura interpretativa de las portadas de sus CDs, tomada como una herramienta principal en la formación de la imagen del artista. A partir de la composición de cada pieza gráfica se analiza como se conjugan los diferentes lenguajes, icónico, lingüístico y cromático para comunicar y generar el perfil del artista musical.

Lo que interesa en esta investigación es desde qué lenguaje y de qué manera se transmite y expresa cada uno de los álbumes que forman parte de la discografía del artista para lograr parte de la construcción de la imagen.

Existen diferentes medios y tipos de piezas de comunicación por los cuales se puede expresar la construcción de la imagen de un artista, sin embargo, se seleccionaron las portadas de CDs por que se consideran piezas principales dentro de la carrera del artista musical. Es en base a cada álbum y cada trabajo que se genera la comunicación de las diferentes piezas para su promoción como artista y como trabajo discográfico.

Los objetivos que guiaron este trabajo fueron: analizar el lenguaje gráfico (icónico, lingüístico y cromático) y comparar las imágenes generales de dichos géneros, teniendo en cuenta en todo momento el contexto histórico y la trayectoria personal de los artistas o grupos musicales. Se realizó un análisis semiótico por niveles yendo del nivel más superficial hasta el nivel más profundo.

2- METODOLOGÍA

Para abordar la temática seleccionada se realizó un estudio con diseño exploratorio, ya que se necesitaba un tipo de estudio que nos ayudara a acercarnos al fenómeno, y poder familiarizarnos con él, en este caso con la música, los artistas y los géneros, y como consecuencia con el lenguaje gráfico de las portadas de CDs.

El método seleccionado en esta investigación fue el cualitativo. Este “se preocupa por la construcción de conocimiento sobre la realidad social y cultural desde el punto de vista de quienes lo producen y lo viven” (Vieytes; 2004, p. 69). Por otro lado, como señalan Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2007), esta modalidad se caracteriza por ser flexible ya que las preguntas y las hipótesis surgen como parte del proceso de investigación. Para esta investigación fue necesario valerse de este método, ya que se debió tener en cuenta el contexto, entendiendo y comprendiendo el fenómeno de la música y de las piezas gráficas en este medio.

La técnica utilizada fue el análisis de contenido que nos permitió conocer las respuestas a las cuestiones formuladas y nos ayudó a estudiar el contenido de los mensajes y las significaciones.

Según Berelson (1971 cit en Hernández Sampieri et al., 2007), existen diferentes usos del análisis de contenido. Uno de los que el autor nombra es la técnica que sirve para comparar mensajes, niveles y medios de comunicación. En esta investigación lo que se buscó fue analizar las piezas gráficas desde la imagen del artista para luego poder comparar la imagen de cada género. El análisis de contenido se caracteriza por investigar el significado profundo de los mensajes, los que no tienen un único significado, es decir se debe buscar más allá de lo visto en una primera instancia para poder profundizar y entrar en el significado del mensaje. Según Vieytes, “en su definición más clara, permite estudiar el contenido manifiesto de la comunicación” (2004, p. 539).

El análisis de contenido se efectúa por medio de la codificación, es decir, el proceso en virtud del cual las características relevantes del contenido de un mensaje se transforma a unidades que permitan su descripción y análisis precisos. Lo importante del mensaje se convierte en algo susceptible de describir y analizar. Para codificar es necesario definir el

universo, las unidades de análisis y las categorías de análisis (Hernández Sampieri, et al., 2007, p. 413)

Vale aclarar que para que el análisis del material fuera más profundo, además de realizar el análisis de contenido del mensaje de las piezas gráficas, se tuvo en cuenta el contexto en el que fueron diseñadas y puestas a la venta.

Corpus

Para el trabajo de investigación realizado se eligieron sólo tapas de CDs que correspondían a dos de los géneros musicales: Pop y Rock & Roll. Esta selección se hizo en base a considerar estos géneros como los más característicos de la música, y por ser diferentes entre sí, en cuanto a estética.

De cada género se seleccionaron dos artistas. Del Pop, Madonna y Michael Jackson, y del Rock & Roll, Los Beatles y Los Rolling Stones. En este escrito, por razones de extensión, sólo presentaremos el proceso de análisis de una de las portadas de Los Beatles.

Como criterio muestral se optó por seleccionar portadas de CDs dentro de un periodo temporal específico: las décadas del '80 y del '90, seleccionando una portada de cada década de cada uno de los artistas seleccionados de cada género.

En el caso de los Beatles, que es el que desarrollamos en este artículo, se analizaron cuatro décadas ya que esta banda funcionó por un periodo de ocho años, aunque luego se reeditaron nuevos álbumes con reversiones de algunos temas y otros temas inéditos. Seleccionamos entonces las dos décadas en las que ellos se encontraron en actividad como banda ('60 y '70) y las dos décadas seleccionadas para el análisis de las piezas restantes ('80 y '90). Los álbumes son: Help, Let it be, 20 greatest hits y Yellow Submarine (songtracks).

Estructura de análisis

El análisis de las piezas gráficas se llevará a cabo a través de la teoría expuesta por Panofsky (s/d). Para la interpretación de la imagen se utilizarán como base cada uno de los niveles de significación expuestos por el autor, para comenzar por lo más superficial

de cada pieza, atravesando por un nivel medio, para finalizar así en el nivel más profundo de la interpretación de la pieza gráfica, alcanzando el motivo y el sentido de cada portada.

A continuación se expresará cuales serán los puntos que se analizarán dentro de cada nivel de significación.

- **Nivel de significación primaria o natural:** en este primer nivel se analizará la parte morfológica, lo más esencial de la pieza gráfica, es decir lo que se ve en primera instancia sin establecer ninguna relación.
- **Nivel de significación intrínseca o esencial:** en este punto se realizará una conclusión de la interpretación general de la pieza gráfica, es decir se llegará al nivel más profundo de la interpretación donde se expondrá el motivo y el sentido de acuerdo con lo analizado en los niveles anteriores.

3- ANÁLISIS DE LAS PIEZAS

A continuación se presentará en un ejemplo el proceso completo llevado a cabo para analizar cada una de las piezas que componen el corpus. Se trata de la portada del álbum Let it be, el último que Los Beatles lanzaron al mercado en 1970.

LET IT BE – THE BEATLES - 1970

1. Nivel de significación primaria o natural:

- *Código icónico:*

a. Relación figura- fondo / contraste.

En esta portada aparecen dos relaciones de figura fondo, una es en la que se ven las 4 fotografías como figuras, y el plano negro como fondo, y por otro lado el contraste de figura y fondo dentro de cada una de las imágenes.

- John Lennon: En la fotografía de Lennon, se puede observar como figura la cara de él y el micrófono sobre un fondo blanco.
- Paul Mc McCartney: encontramos un micrófono en primer plano, luego la cara del artista y de fondo un plano en color bordó.
- Ringo Starr: en primerísimo plano aparece una mancha de color marrón tapando el cuello y la camisa del músico, luego vemos su cara, delante de un fondo blanco.
- George Harrison: esta él, su cara como figura por delante de un fondo blanco.

b. Técnicas de la comunicación visual:

- *Equilibrio – Inestabilidad:* Las fotografías y el texto se encuentran en un equilibrio total, donde nada está fuera de lugar ni del orden esquemático de partir un cuadrado en cuartos.
- *Simetría – Asimetría:* La gráfica se encuentra en una simetría axial perfecta donde si partimos el plano en mitades vamos a encontrar los mismos pesos en todas las partes. Es decir los pesos están repartidos de una manera axial, en el que da como resultado la técnica de la simetría.
- *Regularidad – Irregularidad:* En esta imagen encontramos el recurso de la regularidad, ya que encontramos cada una de las fotografías dentro de un rectángulo, de manera ordenada, que al parecer están dispuestos dentro de una grilla; es decir que el plano se divide en cuartos y en cada uno de ellos aparece una de las fotografías de cada uno de los integrantes de la banda.
- *Simplicidad – Complejidad:* La imagen que estamos analizando posee una composición simple, ya que al aparecer ordenadas las imágenes dentro de rectángulos puestos en la grilla se hace más simple el trabajo de descifrar los elementos de la portada.

- **Unidad – Fragmentación:** En esta imagen se utiliza la técnica de la fragmentación, ya que se utilizaron fotos diferentes de cada uno de los integrantes de la banda, con fondos, cromática, gestos, y elementos diferentes.
- **Economía – Profusión:** Se utiliza la economía ya que se utilizan los mínimos recursos en esta gráfica que son mostrar las caras de los integrantes de la banda y poner el nombre del álbum.
- **Reticencia – Exageración:** esta hace referencia a la diada anterior en donde la retinencia colabora con la economía de utilizar los mínimos en elementos en el plano.
- **Predictibilidad – Espontaneidad:** Esta diada tiene que ver con el orden, con lo que se espera por un lado. Respecto de la predictibilidad, es observable que viendo uno de los cuadrados nos damos cuenta que va a suceder en los otros, pero a la vez las imágenes que están dentro muestran una espontaneidad en las caras en la pose y en la imagen en sí.
- **Actividad – Pasividad:** A través de las posiciones y de los gestos de las personas se infiere la actividad de estas personas en las fotografías.
- **Neutralidad – Acento:** A pesar de que cada fotografía tiene sus rasgos y características específicas no existe un acento, sino que dos toman la misma importancia dentro del plano.
- **Transparencia – Opacidad:** Los elementos en el plano están colocados uno arriba de otro; es decir, las fotografías se ubican sobre el fondo negro, nada se transparenta.
- **Coherencia – Variación:** Existe una coherencia en la gráfica ya que se muestran cuatro fotografías del mismo plano de las personas, en el mismo tamaño, con calidades parecidas.
- **Realismo – Distorsión:** la fotografía es la herramienta por excelencia para mostrar la técnica del realismo, en este caso hay cuatro fotografías de personas y se muestran sin distorsiones.
- **Plana – Profunda:** Encontramos profundidades en el plano, por el uso de la perspectiva en donde parecen cosas por delante de otras en diferentes tamaños, por ejemplo, el micrófono de Paul McCartney aparece por adelante y de un menor tamaño que el rostro de él.

- **Singularidad – Yuxtaposición:** Se aplica la técnica de yuxtaposición, en donde dos o más elementos estimulan el ojo, para comparar una imagen de la otra, como es en el caso de las cuatro fotografías.
- **Secuencialidad – Aleatoriedad:** Se utiliza un orden lógico para ubicar las fotografías.
- **Agudeza – Difusividad:** La técnica de la agudeza tiene que ver con la nitidez, y la claridad, en estas imágenes se ven claramente los elementos.
- **Continuidad – Episodicidad:** Es la técnica por la cual se muestra la fuerza cohesiva entre los elementos que se presentan en el plano, es decir, los rostros de los músicos suman y juntan fuerzas si están todos, si estuviera uno o faltaría alguno no significaría lo mismo el mensaje.

c. Aparece el artista, en qué posición. Código de las distancias y las posiciones.

Kinesico o gestual:

- Muestras de afecto: en las 4 fotografías se pueden ver muestras de afecto, ya que esas se grafican con la cara y los gestos de las mismas.
 - En las dos de arriba de John Lennon y de Paul McCartney, se muestran cantando algún tema al micrófono.
 - En el caso de Ringo Starr, aparece con cara de serio, incluso hasta se puede decir pareciera estar aburrido, o cansado.
 - Por último, George Harrison aparece sonriendo, mostrando todos los dientes, como si estuviera feliz, riéndose de algo a lo que esta mirando, además se puede decir que la mirada hacia atrás parece ser una mirada de complicidad con otra persona con la que se esta riendo.

• **Código lingüístico:**

a. Nombre del artista: No aparece en este caso.

b. Nombre del álbum: Aparece arriba centrado, en mayúsculas, de color blanco.

c. Características formales: Familia, Fuente y Estilo.

El texto que parece que es el nombre del álbum “Let it be”, se encuentra escrita en una tipografía de palo seco, en su versión negrita.

• **Código cromático:**

a. Paleta cromática.

- **Negro:** El fondo, y algunos detalles de las fotografías como el pelo, los micrófonos.

- **Blanco:** La tipografía de “Let it be”, la camisa de Harrison, y es el color de fondo de tres fotografías.

- **Rojo / Bordo:** La camisa de Starr, y el fondo de la fotografía de McCartney.

2. Nivel de significación secundaria o convencional:

- *Código icónico:*

a. Funciones de la imagen:

- **Atraer la atención:** Las cuatro fotografías de esta pieza gráfica buscan llamar la atención del público mediante la muestra de los cuatro personajes de la banda de forma cotidiana y espontánea, es decir que las imágenes parecen ser casuales, sin una preparación previa al armado de cada una: no parecen ser fotos de estudio. Esto busca llamar la atención de los espectadores ya que a los Beatles, por lo general, se mostraban vestidos de traje y unificados en cortes de pelo.

b. Relación entre texto e imagen

- **La imagen como continuación:** en esta portada se da este tipo de relación ya que la imagen acompaña a lo que significa el texto, “Let it be” “Déjalo ser”, ya que muestra a cada integrante de la banda, haciendo lo que gusta, y desea en el momento, es decir que no existe una estructura aparente en el que indique a cada Beatle tener una postura.

- *Código lingüístico:*

a. Grupo estilístico

- **De palo seco – Grotescas:** La tipografía que aparece pertenece al grupo de palo seco, ya que no posee remates ni terminaciones de ningún tipo, y dentro del grupo a la clasificación de las grotescas ya que posee caracteres estrechos.

b. Funciones lingüísticas

- **Función denotativa, o cognitiva o referencial:** el texto “Let it be”, indica que es el nombre del álbum es decir que esta haciendo referencia al producto.
- **Función Expresiva o emotiva:** Se puede tomar a la frase como una expresión emotiva o que exprese un sentimiento de desesperación, o también puede ser de cariño, donde un emisor en este caso los Beatles al su público oyente o alguien al que vaya dirigida la canción, “Let it be” indica a alguien a que sea y haga lo que quiera.

- *Código cromático:*

a. Clasificación de los colores

- **Cromática realista - Color naturalista:** al mostrar fotografías de los cuatro a color, esta utilizando esta gama cromática en donde el color se muestra tal y como es.

b. Asociaciones semióticas del color

Colores	Asociaciones Culturales 	Asociaciones Emocionales
		Elegancia Lujo
	Patria	Calma Pureza
	Patria	Pasión Energía Calor

Aunque en esta tapa parezcan no asociarse los colores blanco y rojo con la patria y con el ser ciudadanos de Inglaterra, no deja de ser menos importante que son colores utilizados y seleccionados en este caso por ellos para vestirse. Además, en las asociaciones emocionales se observan distintos conceptos que se unen. No es casual que los fondos sean blancos; eso expresa que están en lugares en calma es decir que son tranquilos, puros. Que el fondo de la tapa sea negro, nos muestra que es un producto de calidad, lujoso, con elegancia.

3. Nivel de significación intrínseca o esencial

Análisis del contexto general

Este álbum no es uno más en la lista de los Beatles sino que es el último álbum que ellos produjeron como grupo. Esto nos hace ahondar un poco más en su análisis ya que podemos saber el contexto en el que se realizó este disco.

Lo Beatles no se encontraban en muy buenas circunstancias en cuanto a la relación interna del grupo, ya que este trabajo fue uno de los últimos que editaron, es decir ya estaban más separados que unidos. Las relaciones no eran buenas, había muchas peleas entre ellos, funcionaban como individualidades, y hasta es conocida popularmente la idea de que muchas partes de este disco fueron grabadas por separado cada uno en su momento.

Este disco surgió idea desde John Lennon, aunque fue Mc Cartney quien luchó en las condiciones del grupo por sacar el disco adelante. El grupo buscaba inicialmente realizar un álbum que retornara a sus trabajos anteriores, para poder tocar en vivo, por eso se llamo en primera instancia "Get Back". Del proceso se hizo un documental que hoy todavía no se conoce completamente, ya que algunas partes no fueron publicadas.

Aún así, es de destacar que lograron una vez más sacar a la venta un disco que se vendió muy bien en todo el mundo, y fue un éxito.

El contexto es relevante a la hora de analizar la portada, porque permite interpretar que la elección de los elementos no fue casual. Posiblemente, dadas las condiciones en las que se produjo el material, no haya quedado otra manera de hacer una portada de este disco, que haciéndole una fotografía a cada uno por separado. La fragmentación anticipa el final de la banda y la ruptura. De hecho, no hay constancia de que estas fotografías hayan sido tomadas exclusivamente para la portada del disco.

A diferencia de otras portadas, en este álbum la banda se muestra totalmente heterogénea, con vistas al futuro como solistas, más que a la homogeneidad de imagen, en cuanto a peinado y vestimenta que habitualmente utilizaban. La imagen que se forma en esta portada nos lleva a concluir que ésta imagen es la de, heterogeneidad, diferencias, egos, personalidades distintas es decir los vemos por primera vez más como solistas que como grupo. Se hace una analogía directa con el nombre del disco, que envía un mensaje claro al público, demanda *dejarlos ser*; cada uno va a seguir brindando su talento pero no ya en el grupo si no como solistas y líderes de si mismos.

4- REFLEXIÓN FINAL

Las imágenes analizadas en estas portadas se crearon a través de diferentes herramientas de las cuales hace uso el diseño gráfico para comunicar conceptos e ideas o transmitir mensajes específicos; la elección de la imagen, el texto y los colores que aparecen en la portada no son elegidos al azar sino que tienen una intención y una misión particular.

Es pertinente señalar que los conceptos y las imágenes construidas luego de los análisis, fueron posibles, por un lado, de acuerdo a un minucioso trabajo de interpretación de las imágenes, y por otra, a su vinculación analítica con un contexto histórico y la trayectoria de los artistas. Entendemos que no existe una acción de diseño gráfico que pueda aislarse de su contexto de producción; no podríamos interpretar ni el nombre del disco, ni la imagen sin la necesidad de recurrir a las circunstancias en las que se inscribió.

En cuanto a la disciplina del diseño gráfico, podemos decir que es de suma importancia en la generación de la imagen ya que cada elemento que se exponga en la portada de un disco es plausible de ser interpretado. Dichos elementos son generadores de sentido que orientan la construcción de la imagen de un artista.

5- BIBLIOGRAFÍA

- Hernández Sampieri R., Fernández Collado C. y Baptista Lucio P. (2007), *Metodología de la Investigación*. México: Mc Graw Hill
- Vieytes, R. (2004). *Metodología de la investigación. En organizaciones, mercado y sociedad*. Buenos Aires: De las ciencias

Otras fuentes consultadas

- <http://www.swingalia.com/musica/generosmusicales.php> Artículo escrito por el profesor Martín Taurrelles
- <http://www.tererevip.com/wp0/index.php/2008/02/14/origen-del-rock-and-roll/>
- <http://generosmusicales.supaw.com/rock.htmcomist>
- <http://www.onlinedocumentales.com/historia/1358-el-lado-desconocido-de-los-beatles.html>

- <http://www.culturageneral.net/historia/index.htm>
- <http://hmooffline.tripod.com/id27.html>
- <http://www.1980-clothes.com/Todo-acerca-de-la-ropa-de-1980.aspx>
- <http://www.youtube.com/watch?v=CSaFgAwnRSc&ob=av2e>