

EL HOMBRE Y LA PORTADA

La primera imagen y el ingreso a la obra

Presentacion del Diseño
por Javiera Escudero Zapata

INDICE

1. La portada de disco
2. El Hombre y la portada
3. Influencias y corrientes artisticas
4. La musica del Diseño
5. Hipgnosis

LA PORTADA DE DISCO

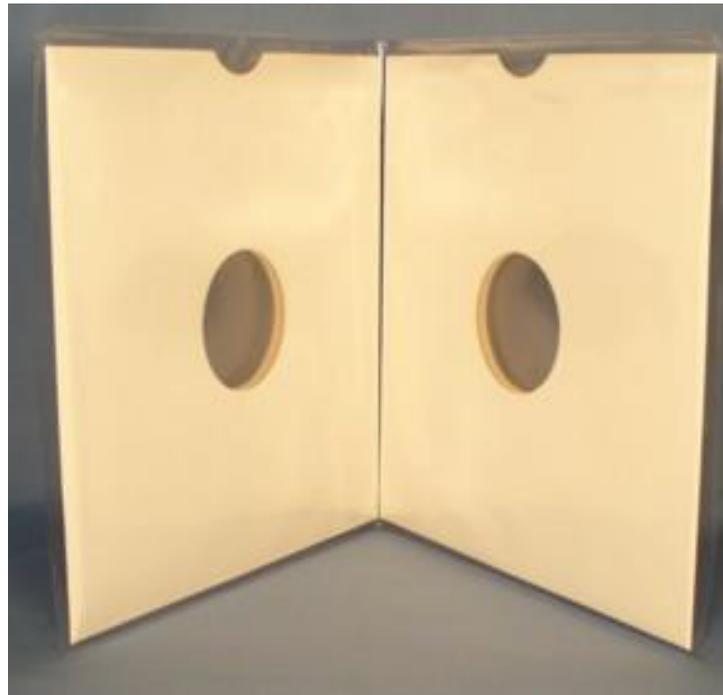
La primera imagen de la musica

La portada de discos como la conocemos actualmente es parte de un proceso, de una evolución en la Música y en el Diseño Grafico, ya que tiene que ver con un avance en el soporte de la música, desde el Gramófono hasta lo mas nuevo que hoy conocemos. Cada soporte anuncia su propio diseño y forma de mostrarse al mundo, en este punto el “disco de Vinilo” fue para el diseño la forma de enlazar el Arte con la Música, ya que reunía una serie de propiedades que lo hacia una prospera manera de mostrar algo que jamas se había pensado

En 1940 un joven diseñador llamado Alex Steinweiss crea la primera portada de disco revolucionando así la industria musical y grafica, desde entonces las portadas de discos tomaron relevancia. Ilustradores y fotógrafos vieron en esta nueva industria una forma de expresar y extender el oficio

Los discos carecían de diseño, el envoltorio era de papel de estraza (papel craft) con un agujero en medio donde se dejaban ver el artista entre otros.

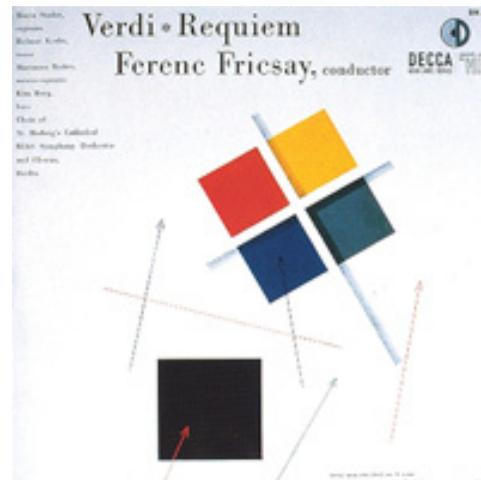
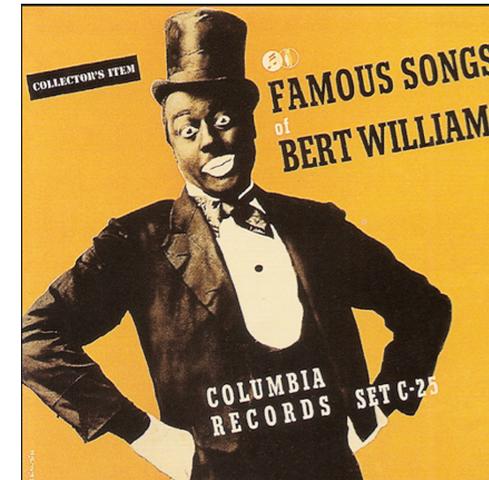
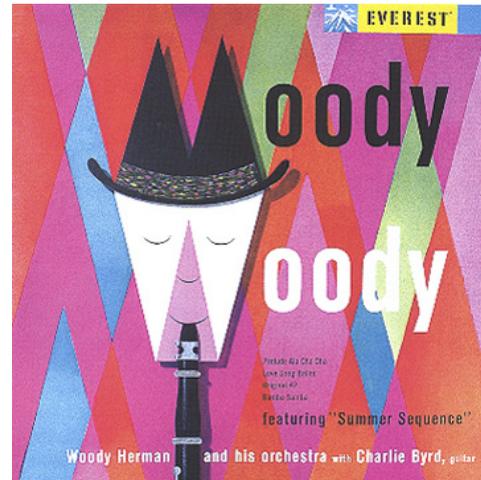
La ilustración de Alex trajo consigo un aumento en las ventas de un 800% para el sello, sus diseños tienen una fuerte influencia del Cartelismo Europeo y Art deco principalmente

Desde esta primera aparición, cambio la forma en que escuchamos y vemos la música, etimológicamente la palabra **PORTADA** quiere decir **ingreso a la obra**, el diseñador viene a completar un proceso, se une al final de este otorgándole forma, carácter al contenido.

Desde ese histórico momento comenzaron a salir a la palestra diversas portadas y carátulas de discos, de variados estilos, colores, de artistas y grupos que fueron el boom de la juventud entre los 50 y 60, tales como: Led Zepellin, The Rolling Stones, ACDC, Pink Floyd.

Debido al poco avance tecnológico de la época, la venta de los discos dependía mayoritariamente de sus portadas, y debido al formato (30 x 30) se podía ver de mejor manera el diseño, así Música y Diseño establecían un contacto y una relación recíproca.

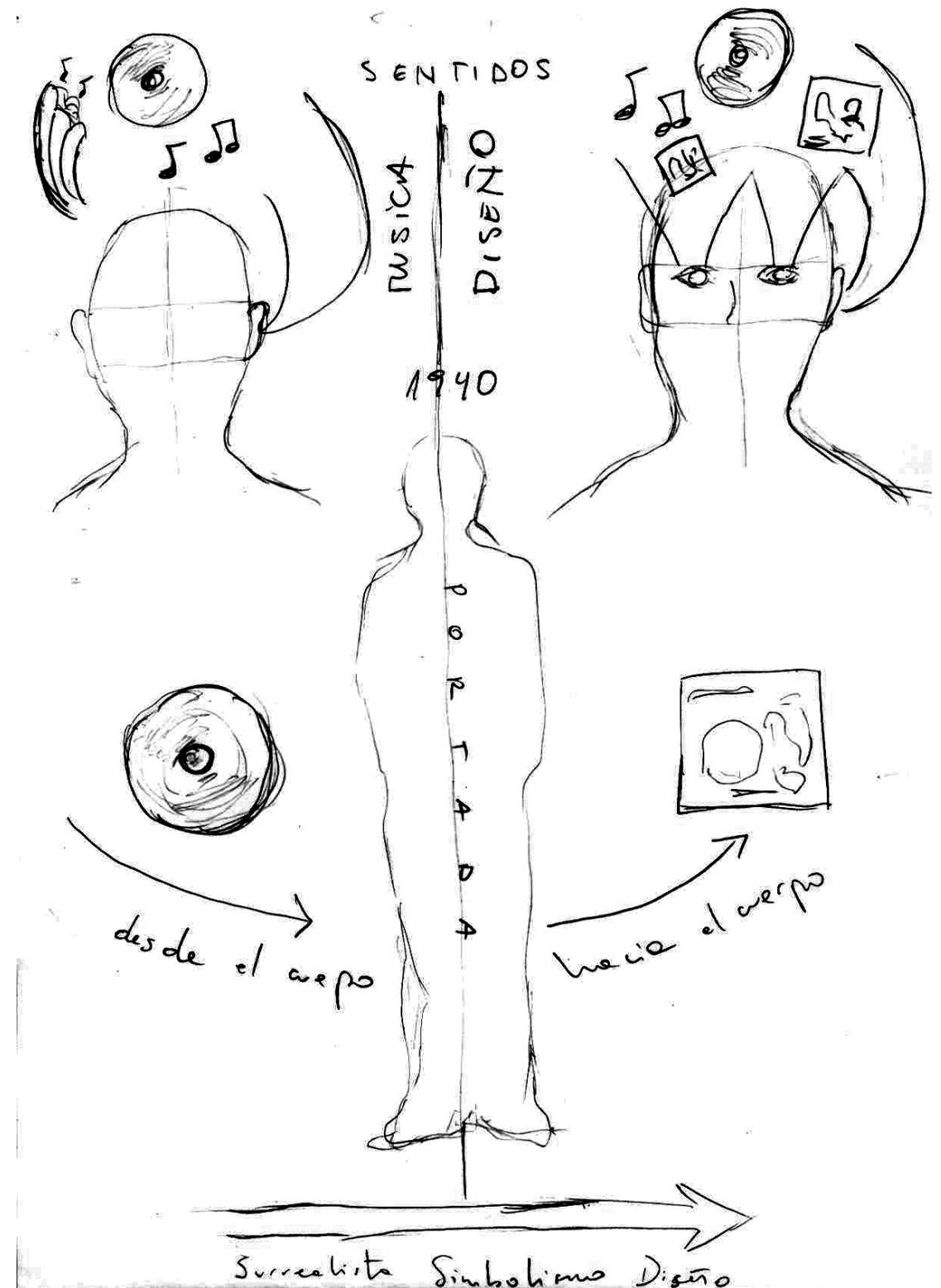
Las caratulas se transforman en "Música para los ojos"

EL HOMBRE Y LA PORTADA

Ingreso al cuerpo desde el cuerpo

Planteamiento de un hombre que contempla y advierte el mundo a través de los sentidos, hay un antes y un después en esta posición del cuerpo, un antes musical que se escucha y desde ahí entra al cuerpo, y un después donde se escucha y mira la música. Esto parte de una reacción del cuerpo a la necesidad de extender el oficio y completar un proceso carente de diseño (carátulas).

El cuerpo es nuestra propia portada, ya que es un ingreso a la obra y mediante este mismo aparece otro cuerpo, de carácter gráfico que agudiza al hombre y lo lleva por los sentidos.

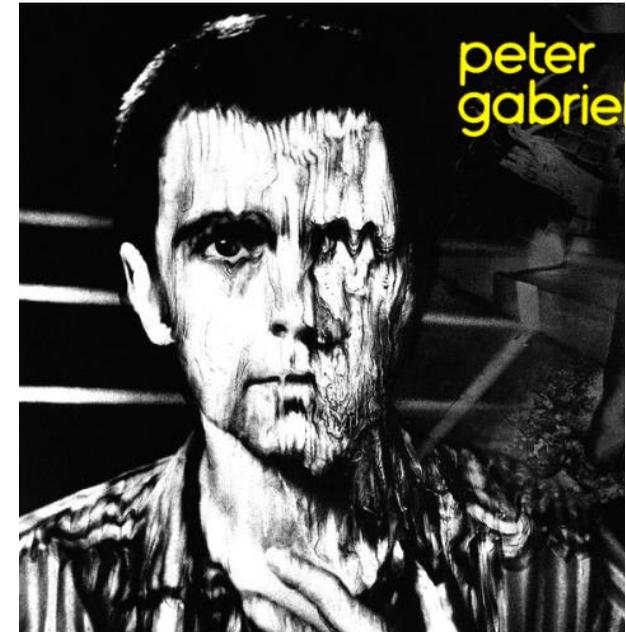
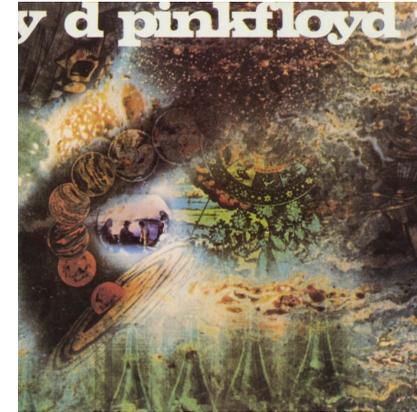

INFLUENCIAS Y CORRIENTES ARTISTICAS

La herencia y su manifestacion en la musica

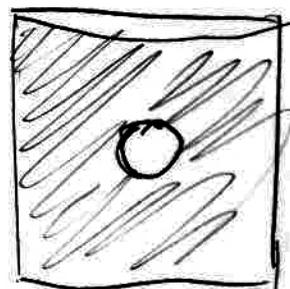
Dentro de la enorme gama de portadas y estilos de estas, hay algunas que destacan por su forma de mostrar el contenido musical, desde la ilustración y la fotografía nos detenemos en aquellas que manifiesten una herencia Artística de años pasados como lo son el Surrealismo y simbolismo (iconico). Con esta clasificación y esta nueva mirada, salen a la luz grupos, ilustradores, fotógrafos, diseños únicos y que significaron otro hito en el mundo de las carátulas.

Hipgnosis es un colectivo de diseñadores Graficos naciente en Inglaterra en el año 1968 que marco una fuerte tendencia en las portadas con su primera obra creada para Pink Floyd, esta compañía trabajaba con lo onírico y lo simbólico, esto va acompañado del estilo de música que caracteriza a la época, rock progresivo, música, drogas, etc.

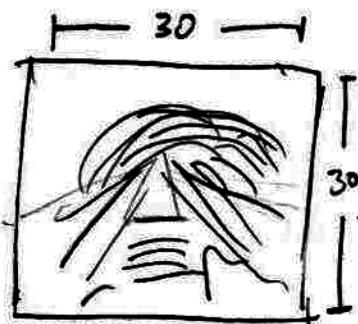
1950 Rock'n Roll 1960

Gramofono
(1888)

envoltorio sin
diseño y de
papel

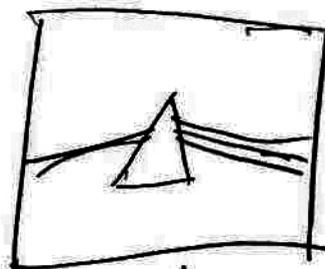
1940

1ª portada de disco
diseñada por Alex S.

- Correlismo Europeo
- Art. deco.

1968

Hippuoris
primera portada y
mas famosa de Pink
Floyd

- Surrealismo
- Simbolos

Multiplicidad

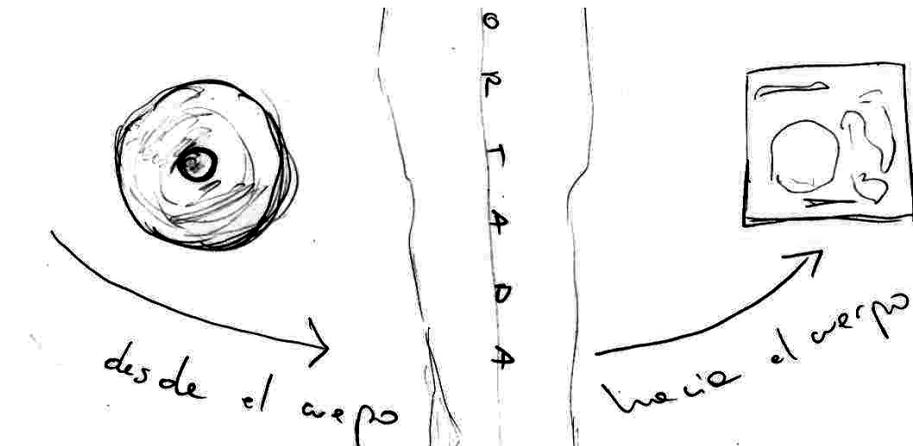
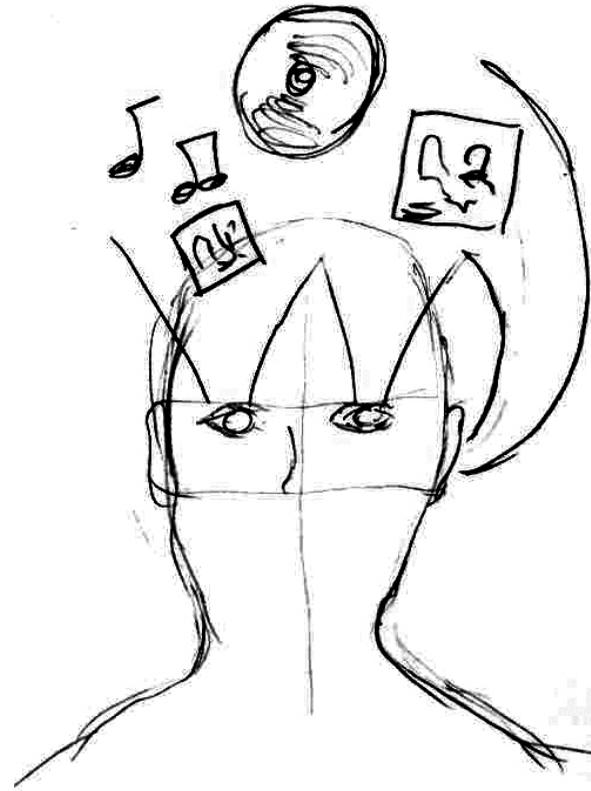

LA MUSICA DEL DISEÑO

El rol del hombre diseñador

Con el nuevo mercado de las portadas de discos el Diseñador se convierte en un vendedor de imágenes quien es el encargado de completar una obra musical, dándole un toque artístico, una forma de visualizar la música gráficamente.

El hombre Diseñador es un trabajador para la multiplicidad de las cosas, afiches, revistas, portadas, etc. En las carátulas se vuelve un canal para la conexión del mirar y escuchar, en esto cabe preguntarse, ¿Que es lo que diseño para lograr esto? para disfrutar de la música pero con los ojos y que ademas ayudase a la rentabilidad del artista o grupo musical

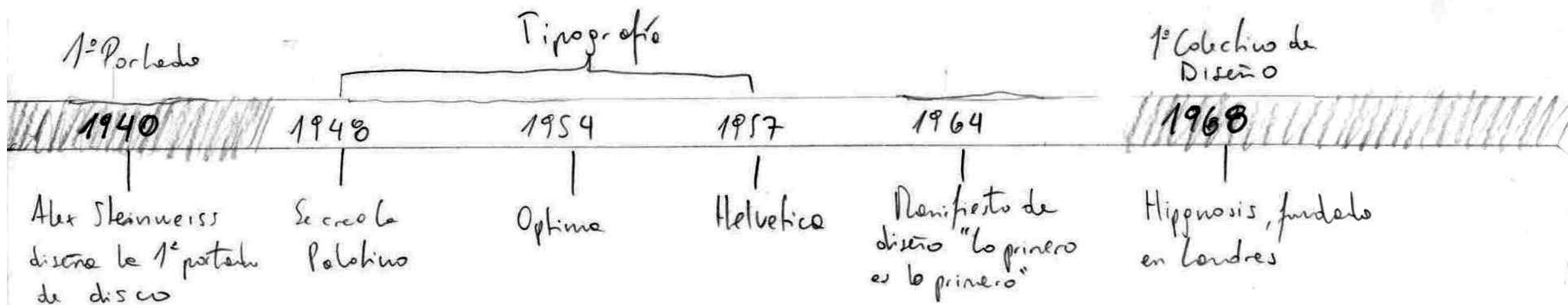

EVOLUCION ECONOMICA Y SOCIAL DE LA INDUSTRIA MUSICAL

Auge musical

EVOLUCION DEL DISEÑO

HIPGNOSIS

Musica para los ojos

Como ya lo habíamos mencionado, Hipgnosis se convierte en el principal colectivo de Diseñadores Graficos en trabajar la portada de disco profesionalmente. Sus trabajos altamente conocidos se caracterizan por su trasfondo Surrealista y en algunos casos simbólico, esta corriente va acercándose a otros grupos de música que trabajan desde el Arte para el diseño de sus portadas tomando la herencia de los movimientos artísticos.

Al ver las carátulas podemos sin problema clasificarlas dentro de algún movimiento o corriente artística y ver su influencia en los ilustradores y fotógrafos de la época

Simbolismo

Cartelismo Ruso

Surrealismo