

La ilustración en la industria discográfica

Tesis presentada por **Claudia Torán Tortajada**

Dirigida por **Dra. Nuria Rodríguez Calatayud**

Programa de Doctorado en Arte: Producción en Investigación

Universitat Politècnica de València, Junio 2018

Índice

PARTE I

17

1- Introducción

21

- 1.1. Descripción de la tesis doctoral y planteamiento de las hipótesis 23
- 1.2. Motivaciones y objetivos 29
- 1.3. Contexto y límites de la investigación 31
 - 1.3.1. Contexto académico 31
 - 1.3.2. Acotación del área de estudio 31
 - 1.3.3. Acotación bibliográfica 32
- 1.4. Metodología 32

33

2- Consideraciones previas: el arte y la música

- 2.1. Reflexión sobre la música y el arte 35
- 2.2. Sonido e imagen 37
 - 2.2.1. El sonido y el color 41
 - 2.2.2. Introducción a la Sinestesia 45
 - 2.2.3. Wassily Kandinsky 45
- 2.3. Arte sonoro 49
- 2.4. El sonido en el arte vanguardista 55
 - 2.4.1. Introducción a las vanguardias artísticas 61
 - 2.4.2. Futurismo 61
 - 2.4.3. Dadaísmo 64
 - 2.4.4. Fluxus 68
 - 2.4.5. Expresionismo abstracto 74

74

3- Diálogos artísticos

81

- 3.1. El lenguaje musical 89
 - 3.1.1. La ilustración musical 93
- 3.2. La palabra ilustrada 98
 - 3.2.1. La imagen a partir de la palabra 101

101

101

3.2.2. Búsqueda de analogías entre el álbum ilustrado y el álbum musical	109
3.3. Músicos-ilustradores y viceversa. Reflexiones entorno al proceso creativo multidisciplinar	115

4. La industria discográfica 125

4.1. Primeros sistemas de grabación	129
4.2. Evolución del producto musical	135
4.2.1. El LP y el EP	135
4.2.2. El casete y el disco compacto	138
4.2.3. La descarga musical y la experiencia <i>In streaming</i> : el origen de la música invisible	142
4.2.4. Nuevas dimensiones: los formatos del formato discográfico	145
4.2.4.1. El <i>packaging</i> alternativo	145
4.3. La resurrección del disco de vinilo	153
4.4. El por qué del vinilo: justificación del formato	165
	169

PARTE II

173

5- Origen de la música ilustrada: el jazz

5.1. Columbia Records	177
5.2. Alex Steinweiss y el desarrollo de la idea	179
5.2.1. Análisis de la gráfica de Alex Steinweiss	181
5.3. Neil Fujita	185
5.3.1. Ben Shahn	193
5.4. Jim Flora	196
5.5. David Stone Martin	201
5.5.1. Análisis de la obra de DSM	209
5.6. Blue Note Records	210
5.6.1. Francis Wolf	217
5.6.2. Paul Bacon	219
5.6.3. Reid Miles	220
5.6.3.1. Análisis de la obra de Reid Miles	223
5.6.4. Gil Mellé	226
5.7. Jazz y plástica	234
	237

5.7.1. El <i>jazz</i>	238
5.8. La gráfica reivindicativa del <i>free jazz</i>	241
6- Revolución plástica: la psicodélica	251
6.1. Introducción a la psicodelia	253
6.2. Características del arte psicodélico	261
6.2.1. Movimiento / op art	264
6.2.2. Temática / surrealismo	267
6.2.3. Tipografía / art nouveau	276
6.3. Artistas destacados	281
6.3.1. Victor Moscoso	281
6.3.2. Martin Sharp	284
6.3.3. Alton Kelley	288
7- Ilustración contemporánea a través de la música <i>indie</i>	297
7.1. Música <i>indie</i>	299
7.2. El punk y la ética DIY	303
7.2.1. Barney Bubbles: experimentación y marketing posmoderno	312
7.2.2. La producción en masa de Steve Keene	320
7.3. Ilustración contemporánea aplicada al disco	325
7.3.1. Ilustradoras de discos en la actualidad: el papel de la mujer artista en la industria discográfica	329
7.4. La ilustración en los sellos independientes actuales	349
CONCLUSIONES	
8. Conclusiones	356
ANEXOS	359
9. Entrevistas	373
9.1. Clay Hickson	
9.2. Zack Goulet	375
9.3. Lee Rickard	377
9.4. Joe Crepúsculo	381
9.5. Lucía Cordero	387
9.6. Mik Baro	391
	395
	397

9.7. Nuria Riaza	401
9.8. Don Rogelio J.	405
10. Fichas	407
10.1. <i>Jazz</i> (años cuarenta - años sesenta)	411
10.2. Psicodelia (años sesenta - años setenta)	489
10.3. Música independiente (años ochenta - actualidad)	511

BIBLIOGRAFÍA

11. Libros	563
12. Publicaciones digitales	565
13. Recursos web	581
	589

FIGURAS

593