

TFG

DISEÑO DE ILUSTRACIONES NARRATIVAS PARA UN DISCO MUSICAL.

Presentado por Rubén Roldán Giménez
Tutor: Roberto Giménez Morell

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Belles Artes
Curso2020-21

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Ilustraciones narrativas para un disco musical pretende ser un proyecto como homenaje al poeta urbano Mohammed Sharif Hernández Méndez “Sharif” y sus más de 20 años de carrera musical, por las incontables ocasiones en las que ha hecho reflexionar y crecer a la gente que ama este género musical.

Este proyecto consiste en el proceso de creación de ilustraciones digitales para el disco “Bajo el rayo que no cesa”. El trabajo contiene una portada, 4 ilustraciones principales y otras 8 secundarias para completar el disco, además de una versión física del *packaging*.

Para la creación de las ilustraciones más el diseño del *packaging* me baso en el estudio de diferentes referentes: por un lado las portadas más emblemáticas del mundo de la música, por otro lado en el género musical del rap y además, en el estudio de la obra de artistas locales que han colaborado en el diseño de portadas para álbumes importantes. También exploraré el mundo de la ilustración digital mediante programas como Procreate o Photoshop.

La intención con este proyecto es el de dirigir todos mis conocimientos adquiridos a lo largo de estos cuatro años de carrera universitaria, juntando así dos de mis pasiones que han hecho de mí la persona que soy hoy: el rap y la ilustración. Mi objetivo principal es la unión de estas dos disciplinas artísticas para así poder agradecer a artistas como Sharif el papel que tienen en el día a día en sus oyentes.

Palabras clave: Diseño gráfico, ilustración, música, representación, *packaging*.

SUMMARY AND KEYWORDS

Narrative illustrations for a musical album aims to be a project as a tribute to the urban poet Mohammed Sharif Hernández Méndez "Sharif" and his more than 20 years of musical career, for the countless occasions in which he has made people who love this musical genre reflect and grow.

This project consists of the process of creating digital illustrations for the album "Bajo el rayo que no cesa", an album that marked a before and after in the career of this artist, where he tells us his hardships and joys in the most sincere way possible. The work contains a cover, 4 main illustrations and another 8 secondary illustrations to complete the album, as well as a physical version of the packaging.

For the creation of the illustrations plus the packaging design I base my work on the study of different references: on the one hand the most emblematic covers of the music world, on the other hand in the rap music genre and also in the study of the work of local artists who have collaborated in the design of covers for important albums. I will also explore the world of digital illustration using programs such as Procreate or Photoshop.

The intention with this project is to direct all my knowledge acquired throughout these four years of college, thus bringing together two of my passions that have made me the person I am today: rap and illustration. My main goal is the union of these two artistic disciplines in order to thank artists like Sharif for the role they play in the daily life of their listeners.

Keywords: Graphic design, illustration, music, representation, packaging.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIONES	5
2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	5
3. LA ILUSTRACIÓN EN EL PANORAMA MUSICAL	7
3.1. ALGUNA DE LAS PORTADAS MAS RELEVANTES DE LA HISTORIA.....	9
4. REFERENTES	14
4.1. ÁLVARO PÉREZ FAJARDO.....	14
4.2. SERGIO MORA.....	15
4.3. IVAN PORTIER (PROZEET).....	16
4.4. REOS INKGNOSIS (ENTREVISTA).....	17
5. PROCESO CREATIVO	20
5.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO.....	20
5.2. PRIMERAS IDEAS Y BOCETOS.....	21
5.3. REALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ILUSTRACIONES.....	23
6. PACKAGING	32
6.1. MATERIAL EMPLEADO.....	32
6.2. MONTAJE DEL <i>PACKAGING</i>	33
7. CONCLUSIONES	36
8. BIBLIOGRAFÍA	37
9. ANEXO	40
9.1. IMÁGENES DEL RESULTADO FINAL DEL <i>PACKAGING</i>	40

1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIONES

Mi recorrido en la carrera de Bellas Artes me ha cambiado mucho la visión sobre mi futuro y mis preferencias artísticas, abriéndome un amplio repertorio de profesiones y ámbitos de trabajo distintos en los que poder adentrarse y que no podría imaginar antes de cursar este grado.

Para este proyecto pensé que debía hacer algo que realmente disfrutara y que fuese de alguna manera un reto. Después de una larga lista de ideas descartadas, decidí no complicarme y unir de alguna manera dos de las cosas que más disfruto, la ilustración en compañía de la música. Además de disfrutar enormemente pintando, el dibujo y la ilustración son mis disciplinas artísticas favoritas, por eso cuando se me ocurrió que podía ilustrar poesía o música lo decidí instantáneamente.

Con esto decidido sólo quedaba elegir el tipo de música que iba a ilustrar, pero eso fue tarea fácil, ya que el rap ha jugado un papel crucial en mi crecimiento como persona desde adolescente, y se puede decir que es el género musical que más disfruto. De la mano de esta elección surgió en mi mente el compositor y cantante idóneo para este proyecto, Sharif. Más poeta que rapero, el Zaragozano ha sido desde que lo descubrí uno de mis favoritos y relatar a modo de ilustraciones sus letras con las que tanto me he podido comparar a lo largo de los años me llena de orgullo, y de alguna manera devolverle aunque sea un poquito el favor que hace a los oyentes con sus canciones. Se podría decir que la intención principal se trata de homenajear al compositor y rapero, dando nueva imagen al disco “Bajo el rayo que no cesa” de 2015.

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

- Conocer mejor la relación entre artistas plásticos y la música
- Representar mediante ilustraciones las canciones del disco “Bajo el Rayo que no Cesa”
- Conectar las ilustraciones con una temática o estilo común
- Rehacer la portada del disco para que conjugue con las demás ilustraciones

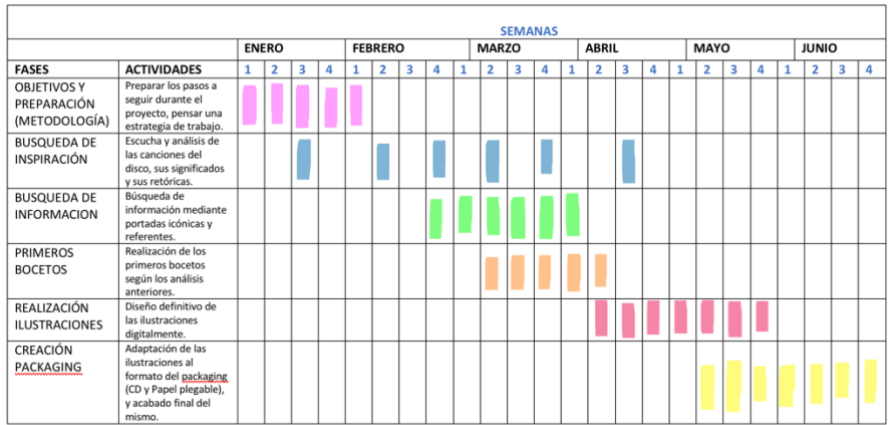

Fig. 1 .Cronograma de la distribución del tiempo por semanas del proyecto. 2021.

3. LA ILUSTRACIÓN EN EL PANORAMA MUSICAL

Las cubiertas de discos y sus representaciones gráficas, su “packaging”, han tenido su desarrollo y por lo tanto tienen su historia. Voy a proceder a hablar de sus principios, su extraordinario crecimiento, la asombrosa creatividad de los artistas que las realizaban pero sobre todo destacar la época dorada de los vinilos en las discográficas del Jazz o el Pop.

Todo empezó con las pizarras y los vinilos, seguido de los *cassettes* y los CD's, en 1983. En la actualidad ya prácticamente no queda rastro de los soportes físicos, por lo menos no tienen la importancia que podían tener antes ya que el soporte que ahora tiene mayor relevancia es el digital.

Los inicios del diseño gráfico en la música se remontan a los años 40' del siglo XX, donde los sellos discográficos del jazz y el pop aportaban novedosos y creativos diseños para sus carátulas, haciendo de los monótonos embalajes algo más valioso.

El embalaje es la forma de proteger el contenido de algo (el disco en este caso) y como cualquier producto fabricado y distribuido en serie debe poseer uno. Hasta el año 1939, los discos de 78 revoluciones estaban provistos de un papel grisáceo o amarronado con un espacio en el centro el cual se podía observar el interior, apareciendo el nombre del autor y del disco.

Así, Alex Steinweiss (director artístico de Columbia Records) pensó que sería mucho mejor si incorporaban una ilustración a aquellos trozos de cartón: “Me parecía que aquello no era forma de envolver algo tan hermoso como la música. Yo me imaginaba carteles a todo color que se relacionaran con el espíritu de la música que llevaba el disco, en lugar de aquellas bolsas marrones de papel”¹.

Años más tarde, con la aparición de los primeros *Long Play* de 33 revoluciones, la Columbia y Steinweiss conformaron el primer LP con carátula diseñada con ilustración y tipografía. Fue imitado muy rápidamente por todas las otras compañías discográficas a causa de su triunfo en el mercado.

El disco elegido para su diseño de portada fue *Samsung Song Hits by Rodgers and Hart*. La composición elegida mostraba las letras luminosas en la fachada de un famoso teatro de Broadway y el mismo Steinweiss fue el encargado de prepararlo para su posterior fotografiado, coloreado y reproducción. En solo unos meses, la venta de discos aumentó descomunalmente.

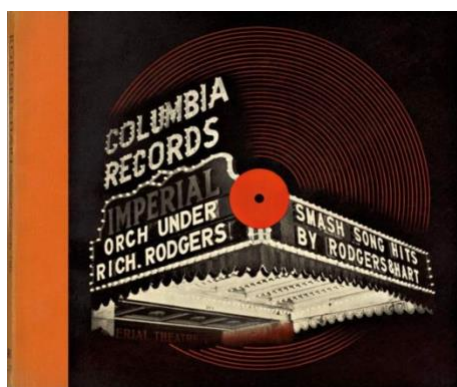

Fig. 2 Steinweiss, Alex. 1939. *Samsung Songs Hits by Rodgers and Hart* [Ilustración].

1. Estudio-grafico.blogspot.com. 2016. Portadas de discos: "packaging" para la música. Frase de Steinweiss. [online] Disponible en: <<https://estudio-grafico.blogspot.com/2016/03/portadas-discos.html>> [citado en 5 mayo 2021].

Este diseñador se quedó trabajando para la compañía durante 25 años, creando más de mil de portadas de discos. Todos los elementos gráficos (ilustraciones y tipografías) los dibujaba a mano, y trabajó tanto que de su diligente trabajo de lettering surgió la familia tipográfica *Steinweiss Scrawl* (1951). Durante su recorrido, diseñó portadas de distintos géneros: música clásica, comedia musical, jazz... con un estilo heredado del modernismo y de las vanguardias surgidas en las primeras décadas del siglo XX. Posteriormente y con la llegada del *Rock&Roll* y los 60', y la incorporación de la fotografía en las portadas, el estilo que Steinweiss había impuesto se fue difuminando poco a poco.

Se puede decir que empezó la edad de oro del pop, con diseños que se han marcado en la memoria de toda la sociedad para la posteridad, además de que en el sector del jazz se desarrollaría un innovador lenguaje gráfico, creativo y sofisticado.

En cuanto al jazz moderno, dominado por sellos como Prestige, Blue Note o Impulsive tuvo un gran salto en cuanto a imagen gráfica, y el mismo Blue Note impresionó al público con un estilo innovador de diseño a partir de 1956 gracias al trabajo creativo de Reid Miles y las fotografías conceptuales de Francis Wolf. Algunos recursos gráficos y elementos utilizados para sus portadas contenían tipografías cromáticas junto a una nueva forma de entender la fotografía, la cual quedaba integrada de manera excepcional en el propio diseño de la tapa, mostrando siempre al músico vinculado a su instrumento. El sello Blue Note recurría de manera puntual a la ilustración, con colaboraciones increíbles como con el gran artista Andy Warhol.

Desde siempre ha existido una obvia vinculación entre la fotografía en blanco y negro, y el jazz. Como dijo el fotógrafo William Claxton: "La fotografía es jazz para la vista, igual que el jazz es la música o el arte del momento espontáneo y ocurre instantáneamente, igual que en la fotografía. El jazz grabado y la fotografía son un proceso técnico que intenta captar y reproducir una emoción o experiencia para que pueda ser revivida años más tarde"

Desde Europa y durante los 70'/80', el sello Alemán ECM creado por el contrabajista Manfred Eicher, se convirtió en una figura referente del jazz vanguardista. A esos sensibles y sofisticados comparaba un estilo gráfico en sus portadas que era inconfundible.

Finalmente la música pop fue lo que convirtió por completo el diseño de las carcasas de los discos, especialmente en los álbumes, donde la imagen que lo representaba tenía el mismo poder que la propia música de su interior. Muchos son los discos cuya imagen de la portada se ha convertido en icónica, como el ***Submarino Amarillo*** de los Beatles. Pink

Floyd con portadas como la de *The other side of the moon* con los diseños de Andy Warhol son algunas reconocidas por todos.

Los 60'/70's fueron de pura creatividad tanto para la música como para su comunicación gráfica. Se abandonan las leyes regidas por las imágenes de los artistas pop y se investigan territorios visuales novedosos y desconocidos hasta el momento. Durante esta época y durante la segunda mitad del siglo XX, los Beatles son uno de los iconos del momento. Las imágenes de sus portadas permanecen grabadas en la memoria de varias generaciones: dos ejemplos claros pueden ser los dibujos de *Yellow Submarine* o de el disco *Velvet Underground & Nico*, de 1967, portada de la cual muestra un plátano dibujado por Andy Warhol, y no podemos olvidarnos de la fotografía de los cuatro Beatle cruzando el paso de zebra de *Abreu Road* en 1969.

Después de esa gran explosión de las portadas de discos, llegó la crisis de petróleo en 1973 cambiando y reajustando así los presupuestos y el fin de las alegrías para el diseño de las cubiertas. Llegó el punk poco tiempo después, trayendo consigo una nueva filosofía y un nuevo estilo, y sobretodo una estética nueva. Eran los preparativos para los 80, década que transformó completamente la industria de la música. Hay tres puntos cruciales de este cambio que podemos destacar:

- La aparición del vídeo musical.
- La aparición de la autoedición y de los ordenadores de Apple (Macintosh) que hicieron que el diseño fuese accesible y barato.
- El nuevo soporte digital CD, que al ser más pequeño que el *Long Play* y protegido con caja de plástico que lo hacían menos atractivo como objeto.

Hoy en día, en pleno siglo XXI, surcamos una crisis sin precedentes en el sector, ya que el consumo de la música ya no se hace en físico sino en archivos mp3 que se reproducen en soportes digitales móviles, transformando así la industria discográfica radicalmente.

3.1. ALGUNAS DE LAS PORTADAS MÁS RELEVANTES DE LA HISTORIA

En este punto, vamos a desglosar algunas de las portadas mas relevantes y controvertidas de la historia. Todo surgió en 1939 con Alex Steinweiss y su trabajo para Columbia Records, que rompió el modelo de presentación de un álbum, que de ser simples trozos de cartón como ya sabemos, cambiaron a ilustraciones decorativas y descriptivas. El jazz y el pop fueron los estilos musicales detonantes de la obsesión por las

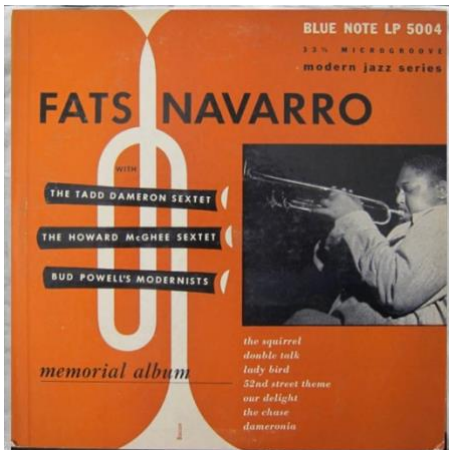

Fig. 3 Wolf, Francis & Bacon, Paul . 1952. *Memorial Album* [Ilustración portada].

portadas, y después de esta innovación precedida por Steinweiss en Columbia Records, muchísimas discográficas siguieron el mismo camino, como por ejemplo la de Blue Note, dejando también una huella imborrable en la historia de las portadas de álbumes. .

-Inicios de las portadas de discos de jazz, sello Blue Note (principios 50's)

Su fundador, Alfred Lion, después de toparse con el jazz y enamorarse, se fue a Lion para fundar posteriormente su propio sello discográfico en 1939, Blue Note. Ha sido tan influyente que lo han imitado innumerables veces tanto musical como estéticamente (sus portadas y packaging). Sus portadas son muy reconocibles y distintivas, convirtiéndose así en una importante inspiración para las siguientes corrientes dentro del diseño gráfico. Sus portadas más famosas fueron trabajadas por Francis Wolf como fotógrafo y Reid Miles en la ilustración y maquetación. La búsqueda de la originalidad y distinción de las portadas de los discos fueron el comienzo de uno de los puntos más fuertes en el diseño del sello: la tipografía.

La influencia base que recibieron las portadas del sello Blue Note, se hayan en la *Bauhaus*, ya que los artistas gráficos trataban de trasladar lo aprendido de una de las escuelas de arte más importantes mundialmente. De algún modo estas portadas fueron capaces de ayudar a acercar la vanguardia más extrema del arte a un público genérico, sin mucha idea de arte moderno. Las carátulas de los discos y el arte llegaron a tal punto, que hasta el mismo Andy Warhol (1950) colaboró con el sello para realizar una serie de portadas.

Dualidad de colores contrastados como el blanco y negro, las tipografías desiguales, tintados rojos, verdes... son signos que caracterizan el estilo de la casa Blue Note. Con un diseño de vanguardia rompió todos los esquemas estéticos que habían en aquella época, se combinaban a la perfección el diseño gráfico y la fotografía dando a la luz portadas compactas y con un solo concepto acompañando a la música que albergan dentro.

- Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sin lugar a dudas, es una de las portadas más icónicas de todos los tiempos. Todo empezó con una idea de Paul McCartney, la cual los Beatles después de debatirla decidieron encargarla a Peter Blake (artista pop británico) y a su esposa Jann Haworth. Esta portada conforma una inimitable exhibición de arte moderno de la época, y que la define completamente, relatando la cultura popular de 1967.

Fig. 4 Blake, Peter. 1967. *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* [Ilustración].

En esta imagen aparecen unos cuantos de los héroes de los Beatles, unos al lado de otros recortados a modo de collage rodeando a la banda, y a la cual se suman también otros objetos como plantas de marihuana, figuras de cera y flores, todo conformado con una estética coloreada que define también el estilo psicodélico de la época. Una vez establecido todo esto, Michael Cooper les sacó fotos en un plató en una sesión de tres horas, con el montaje

Fig. 5 Cooper, Michael. 1967. Preparación del plató para la foto de la portada [Fotografía].

Cada miembro del grupo hizo una selección de sus ídolos o héroes y lo que. Salió en conjunto fue decisión de cada uno de ellos, excepto Ringo, que solo dijo: "Lo que digan los demás está bien para mí²".

-The Velvet Underground & Nico, 1967, de Andy Warhol.

Sobre esta portada cabe comentar que entre Andy Warhol y la banda liderada por Lou Reed es algo bastante conocido. La amistad llegó al clímax cuando juntos produjeron este disco, con una simpleza y fuerza descomunal, y que contenía una curiosidad la cual yo desconocía, y es que la piel de la banana es una pegatina removible la cual puede arrancarse y muestra el interior de la fruta, la cual no era una banana normal ya que en su interior era de un color rosado, aludiendo y ofreciendo una imagen con un toque fálico, aunque los coleccionistas nunca lo recomendarían por su peor conservación con el paso del tiempo así como por la disminución de su valor. En su momento, este álbum no llegó a alcanzar un éxito exacerbado, pero hoy en día está considerado uno de las bases del rock alternativo.

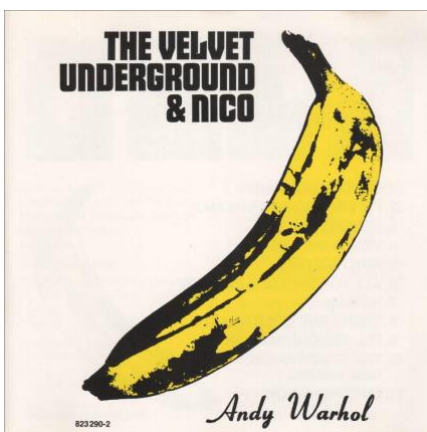

Fig. 6 Warhol, Andy. 1967. *The Velvet Underground & Nico* [Ilustración].

2. Calvo, M. HA!. 09/11/2019. La portada del Sgt. Pepper's de los Beatles - Peter Blake, Jan..., Cita de Ringo [internet] Disponible en: <<https://historia-arte.com/obras/sgt-pepper-s-lonely-hearts-club-band>> [citado en marzo 2021].

Como curiosidad que cabe comentar, mucho tiempo después (en 2012) Velvet Underground inició una batalla legal contra Warhol y su fundación, que era propietaria de los derechos de la imagen de la portada, por la masiva comercialización de la imagen de la banana, ya que Apple empezó a utilizar la imagen para estamparla en fundas para los iPhone o iPad, bolsos, estuches. La banana, se había convertido en un claro y descriptivo símbolo de la banda y los integrantes de la banda pensaban y defendían que no tenían derecho a licenciarlo. Después de llegar a un acuerdo en 2013, se paralizó la demanda sin tener que llegar a los tribunales.

-The Dark Side of The moon, de Storm Thorgerson, para Pink Floyd.

Fig. 7. Thorgerson, Storm. 1973.
The Dark Side of The Moon
[ilustración].

Estamos ante el álbum que encumbró a la banda Pink Floyd, que aparte de ser una joya en cuanto a el apartado musical, este disco de rock se hizo enormemente famoso por su diseño, principalmente la portada de éste. Así, de las manos del colectivo Hipgnosis con Storm Thorgerson a la cabeza, nació el prisma luminoso mas reconocido del rock progresivo, lanzado en marzo del 1973, convirtiéndose en un éxito instantáneo, y llegando a lo alto de la lista Billboard 200 en Estados Unidos, y que además de ser un boom para la banda, también lo fue para el colectivo, el cual triunfó enormemente y llegó a la total fama a causa de este fenomenal trabajo que todo amante de la música y de las portadas de discos recordará en la prosperidad.

Este diseño del packaging del disco, en formato desplegable, nos muestra en la portada un prisma traslúcido que refleja un rayo de luz y del cual se descomponen los colores para crear al otro extremo del prisma un haz de luz con los colores del arcoíris. La inspiración hacia tal prisma le llegó a Thorgerson al ver una fotografía en una sesión de lluvia de ideas con los miembros de la banda, y para la cual Thorgerson asistió junto a Aubrey Powell.

El grupo Hipgnosis llegó a realizar hasta siete diseños de la misma portada, pero todos los miembros de la banda llegaron a la conclusión de que el diseño del prisma era el mas adecuado (acertando enormemente). El diseño en sí del mismo prisma consta de tres elementos que definen la banda metafóricamente en la ilustración: las letras de las canciones, la fantástica iluminación en los conciertos, y el deseo de Richard Wright de conformar una portada más sencilla y limpia de lo habitual.

-Roger Dean y alguna de sus ilustraciones increíbles para Yes.

Fig. 8 Dean, Roger. 1972. *Close To The Edge* (portada) [ilustración].

Roger Dean, nacido en Inglaterra en 1944 y reconocido como el artista del rock progresivo es un icono dentro de los artistas gráficos que han trabajado en colaboración con la música gracias a sus maravillosas obras de imaginario fantástico y surrealista creadas para enfundar los discos de la mítica banda Yes. Con objetivos como reflejar visualmente el concepto o la idea principal del mundo sonoro que alberga el álbum este artista ilustra unas maravillosas escenas fantásticas, mitológicas, medievales y de ciencia ficción con una gama cromática de tonos pastel y una creatividad digna de reconocer. También ha elaborado portadas fantásticas para otros artistas como Greenpeace o Gentle Giant, entre otros.

Todo empezó cuando Dean comenzó a colaborar como ilustrador para el grupo de rock africano llamado Osibisa en el año 1971, y a finales de ese mismo año (cuando ya tenía una reputación considerable), Yes se puso en contacto con él para encargarle el diseño del álbum *Fragile*. Para el siguiente álbum de la banda llamado *Close To The Edge*, el ilustrador no sólo fue el creador de el recubrimiento del disco y condecoró al grupo originando el conocido logo de la banda, dando lugar entonces a una larga amistad y relación con Yes y siendo el diseñador predilecto e identifica tipo de sus portadas, las cuales suelen ser mundos imaginarios salidos de la cabeza del artista y que definen el ambiente musical de la música del álbum, con figuras imposibles, módulos de tierra gigantes flotantes, especies de plantas y animales ilusorias, y una infinita amalgama de recursos dalinianos.

Fig. 9 Dean, Roger. 1972. *Close To The Edge* (interior álbum) [ilustración].

4. REFERENTES:

4.1 .ÁLVARO PÉREZ FAJARDO

Empezando con los referentes, la estética cartelera de Álvaro Pérez Fajardo no podía faltar en este apartado, y mucho menos aún dentro del panorama español, ya que desde hace 20 años es un importante ilustrador en el mundo de la música y toda una eminencia.

Este artista empezó su trayecto como profesional trabajando para Disney además de varios estudios de diseño y publicidad, hasta que junto a su hermano Juan Pérez Fajardo (importante fotógrafo) su propio estudio de diseño llamado The Fly Factory.

Ha colaborado con artistas nacionales como Calamaro, Bunbury, Rayden... y foráneos como Black Sabbath, Green Day y Motorhead, entre muchos otros, ya que sus diseños e ilustraciones siempre han estado estrechamente relacionados con la música.

Su estilo mengua entre la estética skate de los 80, la "cartelería" americana de los 90, y un cierto lenguaje modernista y art decó. Álvaro Pérez Fajardo ha creado un estilo claramente identificable, que se ve de forma constante en prácticamente todos los acontecimientos musicales importantes en España. Su sólida carrera como artista gráfico le hace parte esencial de la escena musical española.

Desde 2014 desarrolla su producción artística personal con gran éxito comercial, en la que pone en práctica sus técnicas e influencias de siempre, pero con la libertad total de hacer algo propio que no está más que a su servicio.

De este artista me ha influenciado de gran manera la forma que tiene de componer sobre el formato, con esos marcos geométricos de color plano y una figura que puede estar perfectamente descentrada, las cuales suelen ser personas o animales.

Fig. 10 Pérez Fajardo, Alvaro. *Patience*. 2021. Serigrafía de 2 tintas. Edición limitada de 25 copias, firmadas y numeradas por el artista. 40 x 30 cm

Fig. 11 Perez Fajardo, Alvaro. *Hi, dude*. 2019. Serigrafía en 2 tintas sobre papel de 150 gr Edición numerada y firmada de 20 unidades. 40 x 30 cm.

Fig. 12 Pérez Fajardo, Alvaro. *Hedwing "Ross", The Soul of America*. 2020. Serigrafía en 3 tintas edición Limitada, firmada y numerada por el artista. 50 x 50 cm.

Fig. 14 Diseño de Sergio Mora para la portada y libreto interior del disco “El Poeta Halley” 2016 de Love of Lesbian. (Música de Warner) .Ganador Grammy 2016 al mejor diseño de packaging.

Fig 15. Mora, Sergio. Surfista cósmico (Obra de la serie de obras de Dios te ama) año???

Fig. 13 Pérez Fajardo, Alvaro. BORED! 2021. Serigrafía de 1 tinta Edición limitada de 25 copias, firmadas y numeradas por el artista. 32 x 32 cm

4.2. SERGIO MORA

Se puede considerar que este artista se incluye dentro de una generación de jóvenes artistas que atravesaron las fronteras del lienzo y expandieron su arte hacia otros campos.

Los juguetes, los juegos, la infancia, la tv, el rock, el pop, el cine, los monstruos, la ciencia ficción, el arte que el denomina como “algo mágico” , son elementos que llenan sus obras hasta convertirse en lugares de memoria, esperanza y alegría en un mundo al que logra llegar utilizando la contemplación.

Sergio Mora ha recibido un Grammy, ha colaborado con el famoso diseñador Philips Starck y hace muy poco ha trabajado con Gucci. También ha publicado sus propios cómics e ilustrado un sinfín de títulos con las mejores editoriales. El mundo ha podido observar su obra ya que ha recorrido el mundo , desde Nueva York, Barcelona y Londres, pasando por China o Dubai entre otros sitios. La magia que reside en este artista reside en regalar experiencias únicas llenas de felicidad, con una paleta llena de colores vivos y un estilo de dibujo simple pero con composiciones muy interesantes y llamativas. Basta con mirar una de sus obras para sentir esa sensación tan beneficiosa de armonía y magia como una dosis gigante de sueños y deseos que seamos capaces de imaginarnos.

Fig. 16 Mora, Sergio. Dios te ama 2 (Obra de la serie de obras de Dios te ama)

Fig. 17 Portier, Ivan (PROZEET)
LUCHADOR. 2019

4.3. IVAN PORTIER “PROZEET”

Prozeet nació en un pueblo en la costa oeste francesa. Después de la secundaria, estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de Nantes durante tres años. Diplomado en mano, trabajó en multitud de proyectos de ilustración, publicación y murales.

Influenciado desde muy joven por los cómics estadounidenses y los dibujos animados antiguos, a Prozeet le gusta dibujar monstruos y caras torcidas con tinta negra adulterada. Colaboró en varios fanzines y se inició en el colectivo Le Chakipu con su compañero Neyef. En Ankama Éditions, participó en 2018, con el Label 619 en el proyecto DoggyBags Beware of Redneck, un proyecto a medida para este artista de la calle francés.

El estilo marcado por el artista tiene varios registros, pero el que más me ha llamado la atención son las ilustraciones a dos tintas, como la de *Prohibido el paso* que muestro a continuación. Sus ilustraciones me recuerdan a la estética de los pósters que compraba cuando era pequeño y el estilo de dibujo simple con la línea gorda de contorno es lo que más me conmueve de este referente.

Fig. 18 Portier, Ivan (PROZEET)
QUÉDATE EN CASA. 2020

Fig. 19 Portier, Ivan (PROZEET)
Prohibido el paso. 2020

4.4. REOS INKGNOSIS (entrevistado)

Kristian Muñoz (28 años) artista de Barcelona, Masnou. Empezó en el mundo del grafiti (lleva 14 años), y contactando con otros artistas ha ido haciendo proyectos para cantantes.

Hizo un grado superior de ilustración, pero realmente los verdaderos conocimientos que ha adquirido ha sido con el contacto de artistas cercanos a él, a demás de varios cursos online también de ilustración, pero sobre todo

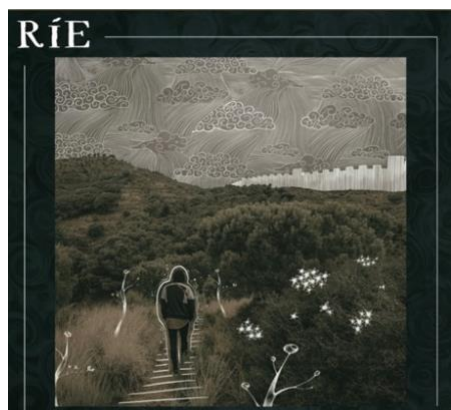

Fig. 20 Muñoz, Kristian (Reos).
Ilustración para la portada del disco
Libra, de Ríe. [Ilustración].

lo que le ha dado experiencia como artista es el resultado del esfuerzo que conlleva llevar a cabo una idea y hecharle muchas horas.

Todo empezó con el lettering, cuando quedaba con sus amigos todos los fines de semana para ir a grafitear, pero con los años quiso probar cosas diferentes ya que es un gran amante del arte y quería ser capaz de poder hacer otras cosas. Lleva 5 años haciendo ilustraciones para músicos, atendiendo encargos de estos. Siempre intentaba enfocarlo a este ámbito de la música y poder tratar con los músicos “gente creativa que además de crear un proyecto, intenta expresar algo”.

Cuando acabó grado de ilustración, se juntó con varios artistas de diferentes ramas (“músicos, actores... diferentes creativos”) en un estudio, lo que supuso el principio de su trabajo como ilustrador de portadas de discos y de más. “El principio fue muy duro, y supuso muchas horas de trabajo sin casi recompensa, habían meses muy muy justos, pero la clave está en no rendirse y seguir trabajando con un objetivo en mente”.

Según Kristian, el trabajo de un ilustrador puede perfectamente ser recorrido en solitario, pero al juntarse con otros artistas de diferentes ramas, las opciones y las posibilidades serán mucho mayores: “Trabajar con otros artistas está muy guay pero crear tus propios proyectos tiene también su punto, cada cosa tiene sus puntos favorables, y es importante tanto aprender a realizar cosas por encargo, como a realizar tus propios proyectos, pero sobretodo cuando te juntas en un estudio con varios artistas se llega mucho mas lejos”.

El propio artista me comentó experiencias personales, sobre todo cuando llegó al punto donde ya sabía hacia qué dirección dirigirse después de haber estudiado y descubrir que es lo que le apasionaba, y sobre todo que fue lo que a él mismo le ayudó a tirar hacia delante, Reos comentaba que: “Te animo mucho a abrir un espacio para abarcar proyectos, eso fue lo que me salvó cuando no sabía hacia donde tirar”. Los proyectos los cogían entre todos y los sacaban adelante, cada uno aportaba su parte, a él le tocaba alómenle título y portada, otro se encargaba de iluminación, otro de edición... “Cuantas más cabezas haya para planear y ejecutar el proyecto mucho mejor”.

No ha tenido referentes claros, Kristian comenta que: “siempre hay referentes, pero más inconscientes por lo menos en mi caso” “ Soy mas de probar cosas y no centrarme en seguir una línea concreta”

La metodología que utiliza este ilustrador a la hora de trabajar para un cantante, depende de la idea que tenga éste ultimo para el proyecto, a veces tiene espacio libre para decidir temas de composición, técnica, estilo... pero muchas otras el músico ya tiene claro cómo quiere que sea esta parte

Fig. 21 Muñoz, Kristian (Reos).
Ilustración para la portada del disco
Oficio y Terapia, de Microbio.
[Ilustración]. 2020.

artística visual, y el ilustrador tiene que adaptarse a estas premisas y trabajar con unos objetivos determinados, en el cual tampoco puede crear desde cero y atender a la propuesta del músico o cantante: “En cuanto a trabajar junto a un músico para alguna portada por ejemplo, si el músico tiene una idea muy clara se intenta llevar a cabo buscando la forma de poder realizar lo que quiere o tiene en plan de una manera que sea posible, ya que a veces las ideas son muy descabelladas y no se pueden llevar a cabo tal y como tiene pensado el músico”

Si el cantante le da total libertad, Kristian busca sobre todo el significado o la intención que se intenta expresar en el disco o la canción dentro de su carrera musical, para saber qué línea o estilo seguir acorde a esta intención o estética que se intenta dar al conjunto de las canciones. “Si hay algún elemento que quieres que destaque o que es innovador dentro del registro del artista, se busca la esencia de eso y se intenta potenciar, todo esto entiendo en cuenta también el significado de las letras y el contexto del tema o disco”, creado con libertad casi total, en el que sobre una foto plasma a modo de ilustración metáforas que aparecen en las letras del disco.

Para Reos, la metodología que estoy siguiendo es una buena manera de plantear un proyecto, ya que las letras de Sharif están llenas de significado y metáforas.

Reos se ha criado escuchando rap y punk, por eso son los estilos con los que más fácil o cómodo se le hace trabajar o más facilidad ha tenido para contactar con los artistas del movimiento, pero le llama mucho la atención poder trabajar junto a artistas con una estética distinta como la del jazz o la del blues. También, hablando con el ilustrador descubrí que también ha colaborado con el cantante, ilustrando alguna de sus portadas, y comenta que: “No he trabajado mucho con Sharif, me gustaría poder hacerlo mas, porque a nivel de plasmar en ilustración me parece muy guay, espero que algún día tengas la oportunidad de conocerle porque es muy buen tío además de divertido”. Cuando colaboró con él, el trabajo que tenía ya estaba muy cerrado, trabajó preparando el merchandising de su nuevo disco, pero las ilustraciones ya estaban hechas por Ira Torres, ilustradora de Zaragoza. Reos se encargó de habilitar estas ilustraciones para poder hacer serigrafías, hizo también alguna composición pero partiendo de las ilustraciones de la compañera. Mas que un proceso creativo hizo un papel de trámite y habilitación.

Para cerrar la entrevista, pregunté a Kristian sobre su futuro y sus objetivos como artista, a lo que él respondió que: “De momento me veo siguiendo esta línea de trabajo, pero en un futuro quién sabe, el tatuaje por ejemplo es una rama que me llama mucho la atención y me gustaría explorar, pero de

momento me gustaría constituir algo mas grande dentro de lo que estoy haciendo”.

Me recalcó que para un camino ascendente dentro de esta disciplina tengo que marcarme objetivos, apuntar alto y empezar a trabajar duro para llegar a cumplir ese fin, y que sobre todo con ganas y motivación es como se logran las cosas, porque unas cosas llevan a otras, conoces a gente que te ayuda a avanzar, y el trabajo duro te hace mejorar de una manera descomunal: “El camino es lo que importa, márcate objetivos y esfuérzate para lograrlos, así se consiguen las cosas y lo que más importa”. “Crear en uno mismo es el primer paso para conseguir lo que se desea, el camino de un artista no es nada fácil, pero si es lo que te gusta sin duda es el camino más satisfactorio, pero con constancia se consigue, eso es lo que me representa”, además Kristian en este punto me recalcó que: “No considero que tenga ningún don ni mucho menos, todo lo que he conseguido es a base de esfuerzo”.

A parte del esfuerzo, la suerte es un factor bastante importante según Reos ya que Hay muchos artistas que son increíbles pero se quedan en la sombra, y viceversa, hay artistas que se han currado llegar a donde están pero tampoco son tan geniales.

Finalmente, cabe comentar que gracias a la ayuda de Kristian al aceptar realizar esta entrevista, he podido llevar a cabo el proyecto con una mentalidad muy diferente, y sobre todo me ha dado el soplo de confianza que necesitaba para avanzar y realizar las ilustraciones utilizando la metodología mas correcta posible, estaré siempre agradecido a el rato que me dedicó este artista y la ayuda que sin darse cuenta me brindó con sus palabras y sinceridad.

Fig. 22 Muñoz, Kristian (Reos). Ilustración para la canción *El Oficio*, de Microbio. [Ilustración]. 2020.

5. PROCESO CREATIVO

5.1. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Empezando con la fase creativa, tuve que hacer una selección de las canciones que iba a ilustrar para realizar posteriormente el montaje del packaging artístico del disco, el cual tenía que constar de una composición coherente de las ilustraciones ya que mi idea principal era hacerlas conectar entre ellas para una fluida armonía como si de una sola se tratase. Cada dos semanas analizaba todas las canciones escuchándolas varias veces, mientras anotaba las sensaciones, palabras y metáforas que más me llamaban la atención. Me di cuenta de que en el disco hay 12 canciones, y 4 de ellas acaban con unos versos a capella de Sharif a modo de poemas.

Decidí entonces que esas cuatro canciones son las que iba a ilustrar, junto a una portada y una contraportada. Pasadas varias semanas, analizando y escribiendo las sensaciones que me transmitían dichas canciones cada vez que las escuchaba, me puse a bocetear y representar las anotaciones que había ido recopilando, desde algunos más elaborados hasta simples garabatos.

Algunos de los bocetos fueron totalmente descartados, sin embargo otros fueron ideas definitivas con las que desarrollar la ilustración final. Incluyendo los descartes (ya que me ayudaron a llegar a conclusiones) los bocetos fueron de gran ayuda para empezar las ilustraciones finales, aunque algunos fueron totalmente desplazados del boceto inicial. Primero dibujaba a lápiz en un bloc de dibujo cada ilustración, de manera muy simple y basta, que solamente me servía para tener una vaga idea del resultado compositivo, luego procedía a un boceto más elaborado realizado gráficamente, el cual sí que me servía de plantilla para la ilustración final.

Una vez dibujada cada ilustración digitalmente, tocaba pensar en el color o la paleta cromática que iba a utilizar, cosa que después de analizar a los referentes (Sobre todo a Alvaro Pérez) ya tenía claro que iban a ser tintas planas a dos colores, eligiendo así el blanco y negro, dualidad cromática elegante y contrastada, perfecta para representar algunas de las ilustraciones ya que se tratan de dualidades.

Finalmente tomé la decisión de incluir un color vivo diferente en cada una de las ilustraciones para reforzar el sentimiento que se quiere transmitir además de la energía extra que le dota a la ilustración, ya que rompe con la monotonía del blanco y negro.

5.2. PRIMERAS IDEAS Y BOCETOS

Para cada ilustración he seguido el mismo proceso, empezando por escuchar repetidamente durante diferentes semanas cada una de las canciones del disco,, apuntando las metáforas que mas se repiten o mas significado tiene cada canción, además de las frases que me han llamado más la atención dentro de cada una de ellas. Luego de esto, lo que seguía era la realización de bocetos para contemplar cada idea de manera física y comprobar si la composición me llamaba la atención, encajaba con el tema, e iba a ser buena referencia para la realización de cada ilustración final en digital

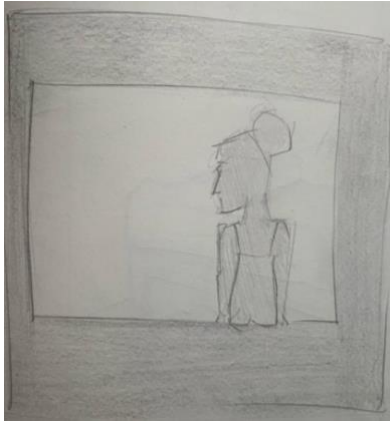

Fig. 23/24/25 .Bocetos Ilustración para la portada del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. [Ilustración]. 2021

Fig. 26 .Boceto para la canción Dorian Gray del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. [Ilustración]. 2021.

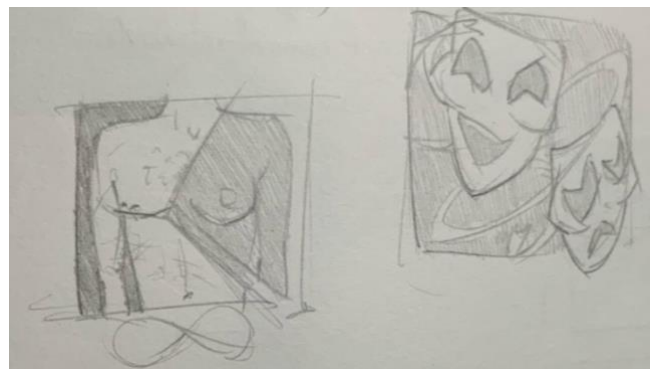

Fig. 27 .Boceto para la canción Apolo y Dafne del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. [Ilustración]. 2021.

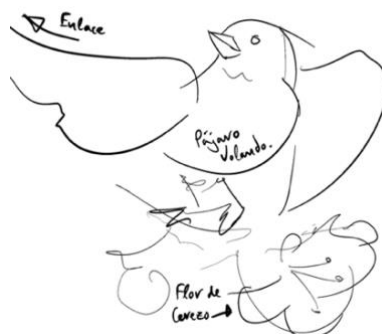

Fig. 28 .Boceto para la canción flor de cerezo del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. [Ilustración]. 2021.

Fig. 30 .Boceto para la canción "Flor de Cerezo" del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

Fig. 29 .Boceto para la canción "Te debía esta canción" del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

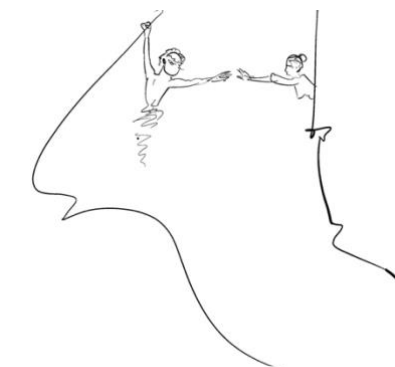

Fig. 31 .Boceto para la canción "Apolo y Dafne" del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

Fig. 32 .Boceto para la portada del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

Idea TFG | Ilustrar un álbum musical. Portada del disco + Ilustración de cada canción
(Bajo el Rayo que No Cesa.) | Versión física y digital del disco.

La investigación tendrá que ser sobre precedentes de lo que quiero hacer, desarrollarlas y empezar a investigar sobre cómo realizar correctamente las propuestas de los diseños para cada canción, pudiendo relacionar estilos diferentes pero con un nexo común entre todos.

- 1) La petite mort: Luna, mundo en la mano // Amanecer (Estrellas). (Cobi/porno)
- 2) El Callejón de los Milagros: (Piano) Pajaros que canta sin motivo. Transmisión al folio. Escapar de la ley de la gravedad. Llévame el vaso. Brindis
- 3) Flor de Cerezo: Perder el rumbo. Amor y poesía son autómatas que alumbran la noche. Guardar versos en botellas.
- 4) Contra y Cacer: Sogafer / Noche. (Jorobas) (lluvia) Arder. Legar al que pertenece. (A NOCHE ES PURA)
- 5) Apolo y Dafne: Charla de 2 amigos. (Cumpito de tequila y mano en el hombro. Descripción de una mujer. Flecha de Cupido: Amor y navegante. (Romeo y Julieta). Nieve en el desierto. (Jelo => Boca. MUSA)
- 6) Canción de vana: Gota roja que derrama. SANGRE. Cacer un corazón rojo. No tengas pica por crecer.
- 7) Donian Gray: Pseudo juego al templo, antes de hablar escucho. Verso - Postal. Cacerán títeres. Sevilla. (S)
- 8) Soy: Mirarme a los ojos / El Drama de un libro. Ciudad Gris. Soy muchos personajes. El único dibujo grabado. Luna Amarilla. (Bombo-Caja Trap) Fue muchos cosas antes de nacer.
- 9) El escritor: (Vidlin). Mundo menos frío. Vige sin retorno. Tengo un droga nueva ¿lo quieres probar?. Creador se destruye para crear. (Luna = Golera) LA que ciebo amidas cuando abres tus alas?
- 10) Te debía esta canción: Vengo que salva y asesina. Amor tiene sabor amargo. Inmenso jardín de los pecados. Peces que crecen entre las ruinas. Este trago va por ti.
- 11) Música para Sordos: No soy especial, soy libre. Flor de mi angustia. Cacerán antes que el beneficio. Soy un FARO Me atravieso el corazón y te lo entrego. Fuego en el establo. Voy sin dirección. Música es lo único real aquí.
- 12) Perdóname y agradece: Rompe lo que toco. Esta vez no. Perdón. Hogar = Truchera. Legrima escondida en la risa. Sal en la herida. Po viendo en orden mi taller. (Gracias). Reparar mis alas. Mantenerla compartida (del pecado) Quitarme el antifaz. Bandera blanca. Empezar de nuevo.

Fig. 33 .Anotaciones para ilustrar las canciones del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

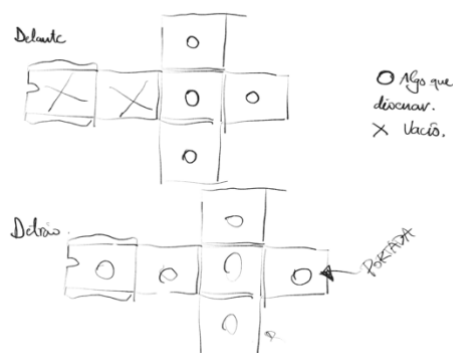

Fig. 34. Esquema del packaging desplegable para el disco Bajo el Rayo que No Cesa. 2021.

5.3. REALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ILUSTRACIONES

En este punto, voy a relatar cada ilustración, desde el resultado final hasta los procesos que han tenido que intervenir para llegar a éstas, también voy a hacer una reflexión sobre el porqué de las retóricas y de los colores utilizados en relación a cada canción. Un recorrido desde el cómo era la idea y de qué modo iba a ser plasmada en un principio, hasta las ilustraciones definitivas con todos sus cambios y adaptaciones para que pudieran conectarse entre ellas.

Portada

Voy a empezar por explicar la realización de la primera ilustración, se trata de la más importante de todas ya que es la que encabeza toda la obra realizada, y la que veremos sin tener que abrir ni tocar el packaging. Tenía que referenciar de alguna manera la anterior ilustración de la portada del disco, en la cual aparece una mujer pelirroja, alegre e ilusionada mirando hacia el cielo, intentando escapar del dibujo y asomándose por una ventana que se adentra en el papel. Después de escuchar repetidamente todas las canciones del disco, y sin hacer falta un análisis, me di cuenta del verdadero acierto del artista que ilustró tal dibujo, ya que conjuga perfectamente con el propio título del disco (Bajo el rayo que no cesa), ella asomada en la ventana, recibiendo luz desde un cielo que no podemos ver. Desde el primer momento en que llegué a esa conclusión, lo supe, tenía que versionar a esa mujer, y esa sensación de paz y armonía. En este punto fue cuando me percaté de que no podía continuar sin pensar en la temática y el estilo de dibujo que iba a seguir en las demás ilustraciones, pero de esto

se encargó la música porque sin darme cuenta, todo salió solo. Todas las anotaciones que había ido recopilando, los bocetos realizados después y finalmente el esquema en sucio que había preparado para visualizar el conjunto fueron una parte crucial para el desarrollo de las ilustraciones, en concreto para la portada, ya que sin ello a mi disposición me habría costado mucho más.

Tenía claro que iba a dibujar una mujer pelirroja, y después de realizar algunos bocetos algo realistas, decidí que tenía que hacerlo más simple, con el mínimo uso del color y con un estilo sencillo y caricaturesco. El primer boceto con estas premisas era muy simple, pero en él ya decidí la idea de retomar la idea de la ventana, después solo hizo falta redibujar de manera correcta y a mi estilo a la chica. Esta vez ella aparece sentada, mira hacia el horizonte conservando la sonrisa melancólica, y la idea era que recibirá la luz de éste, que como en el diseño original la luz le incide de allá a donde está mirando.

Sólo faltaba el color, ¿Qué iba a hacer?, porque sabía que tenía que huir del uso excesivo del color, y para ello la mejor opción de entre todas era el uso de las dos tintas como se hace en el cómic o en la serigrafía. Lo había podido comprobar en el estudio de los referentes, ya que uno de ellos (Alvaro Pérez Fajardo) hace un muy buen uso de las dos tintas. También supe que era lo mejor porque a la hora de conectar las ilustraciones, tenía que elegir los mismos dos colores de base para todas, y el blanco y negro era la opción mas elegante y “fácil” de controlar, ya que todo se puede ilustrar o pintar con estos dos colores, independientemente de su color real. Finalmente, con la ilustración en blanco y negro y con la tipografía elegida e incluida, decidí encuadrar la ilustración con un marco rojo, del mismo color que su pelo.

Fig. 35 .Ilustración final para la portada del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

Contra portada

Una vez pensada e ilustrada la portada, tocaba pensar y diseñar la contraportada, justo a la parte de atrás. Simplemente cogí de base el diseño de la portada e hice la misma chica en la misma posición, pero esta vez vista desde atrás. Invertiendo los colores, la luz como en la portada viene de afuera, y en su cuerpo se pueden observar reflejos en lugar de sombras. El nombre del artista aparece otra vez a su derecha, también invertido del color del fondo pero sin dar el efecto espejo, para que se lea perfectamente. Como esta vez la silueta de la chica la vemos a contraluz, el color del pelo únicamente se puede deslumbrar un poco en donde le incide la luz del exterior. Finalmente, como en la portada, un marco de color rojo bordeando toda la ilustración. Al principio solamente incluí el marco por la estética y el color con el que dotan a la ilustración pero posteriormente me daría cuenta de la función y vitalidad de éste, ya que aparece en todas ellas.

Fig. 36
 .Ilustración final
 para la
 contraportada
 del disco *Bajo el
 Rayo que No
 Cesa*. 2021.

Flor de Cerezo

En esta canción, una de las cosas que me remarqué varias veces en las anotaciones que fui haciendo mientras la escuchaba atentamente era el sonido del violín y lo que me evocaba: la libertad, el fluir de la vida. Con esto anotado, seguí recogiendo datos y sensaciones además de realizar algún boceto suelto, como por ejemplo el que pensaba que sería mejorado para la ilustración definitiva pero fue descartado, sacado de la frase que dice “Yo guardo tus besos bajo la cama”. Siguiendo con la búsqueda de frases clave y de sensaciones, me di cuenta de que desde el primer análisis había algo que se remarcaba en varias frases además

de en el título de la canción, la flor del cerezo, cosa que debía aparecer si o sí en la propia ilustración dadas las emociones que había recibido constantemente mientras escuchaba el tema. La canción habla del modo de ver la vida desde el punto de vista del artista, y en ésta tanto Sharif como la Rapsusklei nos repiten el hecho de escapar y volar, directamente o con recursos retóricos. Toda esta acumulación de información concluyó en una conclusión la cual sería boceteada y mejorada para su versión final. Un pájaro apoyado en una rama de cerezo, apunto de alzar el vuelo, que en la ilustración definitiva aparecerá alzado en vuelo, y mirando fijamente una de las flores de la rama del cerezo que se haya a su altura. Esta flor a la que se dirige será la única con color, un rosa del tono de las hojas reales de la flor del cerezo. El marco que encuadra la ilustración es del color de la flor, y en este caso la línea se interrumpe en el punto donde el ala del pájaro sobre sale del formato, cosa que me servirá posteriormente para enlazar las ilustraciones que se colocarán a su lado.

Fig. 37 .Ilustración final para la canción Flor de Cerezo del disco Bajo el Rayo que No Cesa. 2021.

Apolo y Dafne

El mismo título nos deja entrever el sentido de esta canción y es que como en la moraleja o el significado de la leyenda de Apolo y Dafne, el cantante nos cuenta una historia de desamor mientras conversa con un amigo suyo que le acompaña en la canción. En esta, los dos comentan que para ellos el cielo se encuentra en las mujeres en sí y que ellas dibujan el mapa, “ella era Dafne huyendo de su Apolo”. Pensé que para representar esa dualidad de amor y desamor, las máscaras de la tragicomedia del teatro serían muy buena idea, y después de dos bocetos, pensé que en lugar de centrarme únicamente en estas dos

maskaras o en el cuerpo femenino y en el masculino, tenia que cambiar la composición para poder de representar esta leyenda y el sentimiento de la letra de la canción. Me puse a dibujar e hice un boceto digital que tomé de referencia, al cual le hice una serie de modificaciones. De el boceto solo tomé la posición de los personajes, y la escena de él intentando llegar a ella, que como las princesas están un castillo. Sus siluetas y la del paraje donde se hayan (formado por sus propios rostros, que llevan cubiertos) están realizadas de negro completamente, causando que la mancha la cabeza del centro recuerde la forma de un continente, hasta que se consigue ver que son caras. Él, a la izquierda se haya materializándose en ese mundo imaginario, para regalarle una rosa. Los dos llevan la careta opuesta al otro, ya que nunca conseguirán ser cómplices. Al fondo, y del color amarillo de la rosa y del marco que envuelve la ilustración y queda interrumpido donde conectará por las demás ilustraciones que se hayan abajo, se puede observar otro castillo pero con el rostro de él, de frente a ella, pero muy lejano, remarcando la situación de los personajes que aparecen.

Fig. 38 .Ilustración final para la canción Apolo y Dafne del disco Bajo el Rayo que No Cesa. 2021.

Dorian Gray

Esta es una de las canciones mas profundas del disco, y es que Sharif nos invita a viajar por su mundo interno, contándonos sus pecados, sus sueños, sus inseguridades... nos dice que nunca siguió el camino recto. Se me ocurrió utilizar unas zapatillas como metáfora de la canción, ya que la propia canción es un recorrido por sus pensamientos y su historia, y en la misma canción repite que se encuentra en la cornisa, como si estuviera observando su vida y lo que nos está narrando desde arriba. El piano es un instrumento fundamental en la melodía de la canción, y

quise que de alguna manera se reflejara en la ilustración, en los escalones o peldaños que ha tenido que recorrer para llegar a la cima. Una vez dibujadas las zapatillas y los escalones, encajé el último peldaño de la escalera con la forma de la ilustración con la que iba a conectar arriba (“Apolo y Dafne”), con el color blanco como enlace. Los últimos detalles fueron las marcas de las zapatillas en los escalones, los brotes de hierba y piedrecitas del suelo y algo muy importante: la tabla de skate de la derecha y el charco que pisa el zapato derecho. Estos dos elementos son los encargados de enlazar con la ilustración de la derecha y la de debajo. Los skaters flotan por el suelo como lo hace un pájaro en el aire, por otra parte el charco, luego acabará formando un océano. Por último, la elección del color azul cielo para el marco de dentro, que se interrumpe en el charco y el zapato con el patín de la derecha.

Fig. 39 .Ilustración final para la canción *Dorian Gray* del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

Te Debía esta Canción

Arriba de esta ilustración se encuentra la anterior, que conecta con la inferior mediante un charco que se prolonga hasta el límite, cosa que realmente fue una gran ayuda, ya que podía realizar la ilustración con la premisa del agua. A partir de aquí, ya habiendo escuchado y apuntado lo que mas sensaciones me produjo, solo quedaba elegir la frase o el verso que iba a referenciar, a lo cual escogí una de las frases que recita Sharif en el a capela del final de la canción, que dice tal que así: “Yo quería ser la brújula para los raperos pero al final, me tengo que conformar con ser Sharif”. No hizo falta ningún boceto, ya que solamente con juntar estas dos ideas, todo surgió solo y muy rápidamente. Juntándose con el charco de la ilustración de arriba, un mar que se despliega sobre el formato de manera orgánica, con un barco de papel en primer plano

nafragando hacia un amanecer lejano y con unas proporciones y distancias imaginarias que deja entrever a lo lejos la tierra firme. Tal barquito de papel está rallado, y aunque no se pueda reconocer fácilmente, aparece escrita la frase que elegí para inspirarme. Muy importante recalcar también la brújula que está enganchada en el barco, guiándolo hacia la tierra. También cabe comentar que alrededor del barco hay un grupo de tiburones, ya que como dice el artista en la letra de la misma canción: “Es un verso que salva y asesina”, un barco a la deriva con los mismos niveles de esperanza y desesperación, un mensaje que teme por llegar a su destinatario.

El color elegido fue el morado, ya que representa la magia y el misterio, como el mismo destino del barco en la ilustración. Ha sido utilizado para el marco, los reflejos del agua del océano pero sobre todo para el barco de papel en su totalidad.

*Fig. 40 .Ilustración final para la canción *Te Debía esta Canción* del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.*

Enlace 1

La ilustración de a continuación es la encargada de fusionarse con el diseño de la primera canción ilustrada del packaging desplegable, “Flor de Cerezo”, en la que el ala del pájaro será el punto de conexión. Primé la sencillez en el diseño, colocando un “Yo quería...” que se queda en la imaginación del espectador, y que el mismo Sharif reitera en varias ocasiones en sus letras. Las burbujas son ligeras como las plumas, igual que el propio pensamiento, representado como nubes en los cómics, por eso de los puntos suspensivos emergen estas nubes o burbujas, que también recuerdan al efecto de las lámparas de lava, con esas burbujas líquidas en movimiento. En esta ilustración, ya que lo que prima es la

sencillez, decidí no incluir ningún color extra, el propio blanco emite esa tranquilidad y nubosidad que quería transmitir.

Fig. 41 .Ilustración final para el Enlace 1 del packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

Enlace 2

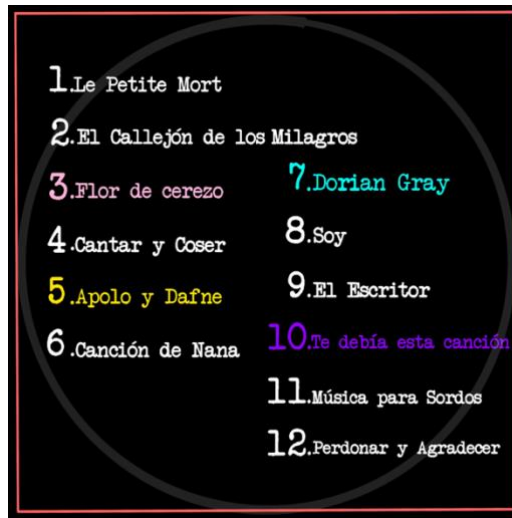
En este diseño seguí la línea de las zapatillas y la marca de los pasos al andar, tomé la frase “dibujando con la suela de mis Reebok” de una de las canciones y la materialicé digitalmente. De la marca de la suela del zapato en el centro de la imagen salen líneas y manchas que conectan entre sí y forman paisajes. El color rojo lo elegí para relacionarla la portada, concretamente con el pelo de la mujer que aparece en ella, dando a entender que en algunos puntos de la historia se relaciona con la historia escrita por la suela de las zapatillas del cantante, o al menos ese significado es el que quería darle a esta ilustración que enlaza con “Apolo y Dafne” y con “Flor de Cerezo”.

Fig. 42 .Ilustración final para el Enlace 2 del packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

Cubredisco

Para el diseño del cubredisco decidí que no sería algo artístico, sino mas bien descriptivo, donde aparecieran el nombre de las canciones. Ya que tenía la oportunidad, le di el color correspondiente a cada nombre de las canciones que aparecían ilustradas, para que se sepa y se entienda de qué nos están hablando y porqué, pero para eso tendrán que escuchar las canciones.

Fig. 43 .Ilustración final para el Cubredisco del packaging del disco Bajo el Rayo que No Cesa. 2021.

Núcleo

El núcleo es una forma abstracta, que contiene en el centro un vórtice rojo, entre la forma de un ojo y un remolino del cabello rojo de la chica de la portada. Hace de conexión entre todas las ilustraciones ya que está en el centro de todas las piezas del desplegable. Al principio quise que la figura que se pudiera ver en esta ilustración fuera un altavoz o un tocadiscos emitiendo sonido, pero no conseguí plasmar la idea, por eso decidí optar por esta forma abstracta ya que durante todo el trabajo estaba siguiendo una línea figurativa, y ya que esta describiendo un mundo fantástico que habita en las letras de las canciones, pensé que debía ser el observador y oyente quien de. El recuadro que enmarca la ilustración en este caso no se interrumpe en ningún punto, aunque enlace con todas las demás.

Fig. 44
 .Ilustración final
 para el núcleo
 del packaging del
 disco *Bajo el
 Rayo que No
 Cesa*. 2021.

6. PACKAGING

Después de una reflexión en cuanto a cómo iba a presentar las ilustraciones en el packaging del disco, pensé que una disquetera de papel o cartón desplegable sería la mejor opción dentro de mis posibilidades, aunque también tuve la idea de hacer un libreto ilustrado, pero de esta manera las ilustraciones no conectarían entre ellas y no podría haber realizado el proyecto que tenía planteado.

6.1. MATERIAL EMPLEADO

En cuanto al material empleado, desde el primer momento trabajaba con la premisa o condición de que tenía que poder plegarse, ya que tenía que poder ser realizado por mi manualmente y de una manera un poco artesanal. (Aquí seguir con las medidas y tipo de cartulina o de papel utilizado). También cabe comentar que para la realización del packaging, además de utilizar Procreate para llevar a cabo las ilustraciones, he utilizado el Adobe Illustrator para el diseño de la cartulina o cartón plegable que después acabaría siendo el packaging desplegable del disco.

Fig. 45 .Montaje de la impresión para el
 CD del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*.
 2021.

Una vez con todo el montaje digital preparado, tuve que contactar con bastantes imprentas hasta dar en la que pudieran atender mi demanda, ya que la impresión en un tamaño superior del A3 (A2 en este caso) no se hace en todos los sitios. Únicamente me lo podían imprimir en algún sitio donde imprimieran con plotter, por suerte no tuve que recorrer Valencia en su búsqueda, y cerca de la zona donde vivo realizan impresiones con plotter de alta precisión. Además, tenía que encontrar otro lugar también donde poder imprimir sobre un CD, tampoco fue

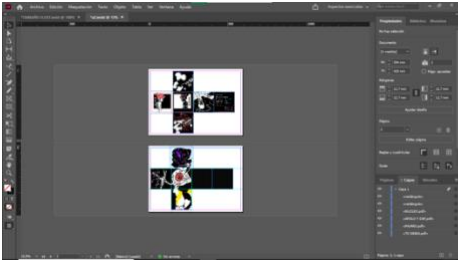

Fig. 46 .Montaje de la impresión para el packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

nada fácil de encontrar, pero después de un largo recorrido por imprentas y copisterías de Valencia, uno de los empleados de una tienda me recomendó el sitio donde al final pude hacer la impresión sobre el disco. En resumen, el material utilizado para el packaging ha sido:

-Dos caras de un papel de 100g en tamaño A2 impresas con plotter, adheridas, recortadas y plegadas.

-Un CD virgen con la cubierta blanca e imprimible.

6.2. MONTAJE DEL PACKAGING

El primer paso para llevar a cabo el montaje del guarda discos y de su diseño fue dibujar y recortar a mano alzada una cartulina que tenía por casa, para hacerme una idea básica sobre como iba a ser el resultado y de qué manera tenía que plegarla para que quedase correctamente. (Ahora aquí seguir con los pasos que voy a realizar durante esta semana, como tener que medir el disco para saber de que tamaño hacer cada cara del packaging y calcular cuanto margen dejar para que quede bien). Luego, una vez elegido el tipo de plegado, tuve que medir el tamaño del CD para pasar a escala el formato del cubre discos, donde quedó establecido el tamaño de la cartulina que contendría todas las ilustraciones y que posteriormente sería plegada para conformar así el envoltorio del disco. El tamaño perfecto teniendo en cuenta las medidas de cada módulo cuadrado era el A2, que encajaba perfectamente sobrando un poco de margen en la parte superior, inferior y a los lados.

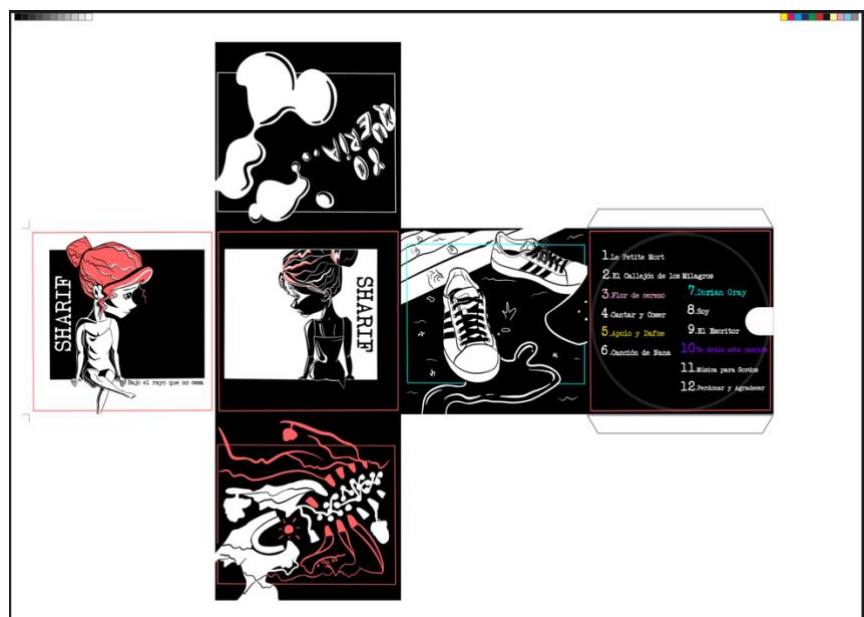

Fig. 47 .Montaje de la impresión para el packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

Fig. 48 .Montaje de la impresión para el packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

Una vez con la impresión realizada, solo faltaba cortar con una guillotina o con tijeras los dos módulos, pegarlos con un buen adhesivo y hacerles las marcas de plegado para un buen resultado.

Fig. 47 .Resultado impresiones de la portada y contraportada del packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

Fig. 48 .CD con ilustración para el packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

Fig. 49 .Detalle del packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*, tercera apertura. 2021.

Fig. 50 . Resultado del packaging (desplegado completamente) del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*. 2021.

7. CONCLUSIONES

En un primer momento, dudé entre hacerlo en forma de libreto, pero conforme empezaba a anotar todas las ideas y a planear la forma de hacerlo me di cuenta de que si conseguía pensar un formato el cual fuera desplegable y las ilustraciones fueran surgiendo una tras la otra además de conectarse entre ellas, sería mucho más divertido y no tan sencillo de realizar. Investigar los distintos modos de hacer un packaging para un disco fue la clave para descubrir, en Pinterest, una imagen de referencia la cual era un formato en forma de cruz, con el disco en medio. Lo difícil fue que tasaran en el mismo punto todas las ilustraciones cuando debían, y pensar composiciones que permitan estos enlaces, además de tener sentido y combinar junto a las demás.

Durante el transcurso del proyecto he podido entender más el mundo de la ilustración en el campo musical, sobre todo gracias a la entrevista realizada a Reos, en la que me proporcionó los consejos, el ánimo y todo lo que necesitaba saber para poder seguir adelante y llegar a sacar el trabajo a la luz.

Todos los conocimientos y habilidades que he ido ganando durante los 4 años del Grado de Bellas Artes han sido muy cruciales para la realización de este trabajo, así como el aprendizaje y buen uso de los programas de

dibujo y diseño digitales tal como Procreate o Photoshop, pero lo más importante es la gran capacidad de imaginación y creación que ha ido creciendo en cuanto a mis capacidades artísticas durante estos años.

Estoy contento con el resultado, ya que he podido cumplir con los objetivos que me había marcado:

-Trasladar el significado de las canciones o de alguna de sus frases más significativas a una ilustración.

-Establecer conexiones entre las ilustraciones.

-Actualizar la portada del álbum manteniendo similitudes con la anterior.

-Conocer y poner en práctica lo aprendido en cuanto a ilustración.

-Entrevistar a un artista del sector para poder preguntarle curiosidades y hablar sobre su experiencia como diseñador.

8. BIBLIOGRAFÍA

Alonso, B. ELLE. 2015. Discos: 20 portadas míticas. [internet] Disponible en: <<https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/news/g681079/mejores-portadas-discos-historia/?slide=9>> [citado en marzo 2021].

Álvaro P-FF: “Así son los tiempos, h., The Flying Burrito Brothers, v., roll, S., gente”, N., Muchachos, Grace, independiente, Los Pilotos, u. and distorsión, 2021. Álvaro P-FF: “Así son los tiempos, en vez de que te arranquen carteles de la calle, hay que buscar «likes»”. [internet] Free Rockin'. Disponible en: <<https://www.revistafreerockin.com/alvaro-p-ff-asi-son-los-tiempos-en-vez-de-que-te-arranquen-carteles-de-la-calle-hay-que-buscar-likes/>> [citado en marzo 2021].

Anónimo. Copysan - Impresión y duplicación CD y DVD. 02/09/2015. La importancia del Packaging en CDs y DVDs. [internet] Disponible en: <<https://www.copysan.com/la-importancia-del-packaging-en-los-cds-y-dvds/>> [citado en marzo 2021].

Anónimo. Arteneo. 2016. Ilustración de portada para discos | Arteneo. [internet] Disponible en: <<https://www.arteneo.com/blog/ilustracion-de-portada-para-discos/>> [citado en marzo 2021].

Anónimo. 2020. [internet] Disponible en: <<https://www.denou.com/disenno-de-digipack-exito-comercial-cd/>> [citado en marzo 2021].

Anónimo. 2021. [internet] Disponible en: <<http://www.label619.com/fr/auteurs/prozeet-ivan-portier>> [citado en marzo 2021].

Behance.net. 2019. Behance. [internet] Disponible en: <<https://www.behance.net/gallery/95256551/Reedicion-logotipo-LAGRIMAS-DE-SANGRE>> [citado marzo de 2021].

Calvo, M. HA!. 09/11/2019. La portada del Sgt. Pepper's de los Beatles - Peter Blake, Jan.... [internet] Disponible en: <<https://historia-arte.com/obras/sgt-pepper-s-lonely-hearts-club-band>> [citado en marzo 2021].

Camargo, L. Indie Hoy. 03/12/2018. 15 portadas icónicas de discos. [internet] Disponible en: <<https://indiehoy.com/noticias/15-portadas-iconicas-discos/>> [citado en marzo 2021].

Conflitti, C. Tipoblog. 2017. Ilustrar la música. [internet] Disponible en: <<http://catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2017/ilustrar-la-musica/>> [citado en febrero 2021].

Dafont.com. 2021. Another Typewriter | dafont.com. [internet] Disponible en: <<https://www.dafont.com/es/another-typewriter.font?text=Perdonar+y+Agradecer&back=theme>> [citado en marzo 2021].

Domínguez, M. Gráfica. 25/03/2013. The Dark Side of the Moon, el prisma más famoso del rock. [internet] Disponible en: <<https://grafica.info/the-dark-side-of-the-moon/>> [citado en marzo 2021].

Domínguez, M. Gráfica. 23/04/2015. The banana album, Velvet Underground y Warhol. [internet] Disponible en: <<https://grafica.info/the-banana-album-andy-warhol/>> [citado en marzo 2021].

Estudio-grafico.blogspot.com. 2016. Portadas de discos: "packaging" para la música. [online] Disponible en: <<https://estudio-grafico.blogspot.com/2016/03/portadas-discos.html>> [citado en 5 mayo 2021].

Gee, V. 2018. Blue Note y la concepción gráfica del Jazz | Crypta Magazine. [internet] Cryptamag.es. Disponible en:

<<http://www.cryptomag.es/blue-note-y-la-concepcion-grafica-del-jazz/>> [citado en mayo 2021].

La Fiambrera.. 2021. ÁLVARO P-FF archives | 1 | La Fiambrera.. Art Gallery. [internet] Disponible en: <<https://www.lafiambrrera.net/categoria/alvaro-perez-fajardo/>> [citado en marzo 2021].

Margas, I. Street Art Gallery Zaragoza. 17/09/2013. DANJER. [internet] Disponible en: <<https://streetartgalleryzaragoza.wordpress.com/2013/11/17/danjer-2/>> [citado en marzo 2021].

Owen, J. Amex Essentials. 2017. Las 20 mejores portadas de álbumes de Blue Note Records - Amex Essentials. [internet] Disponible en: <<https://www.amexessentials.com/es/top-portadas-album-jazz-blue-note-records/>> [citado en mayo 2021].

Prozeet.tumblr.com. 2019. PROZEET. [internet] Disponible en: <<https://prozeet.tumblr.com/>> [citado en marzo 2021].

Rock, J., 2018. Roger Dean: 5 Grandes Portadas. [internet] Thisisrock.es. Disponible en: <<https://thisisrock.es/roger-dean-5-grandes-portadas/>> [citado en marzo de 2021].

Sandra de la Cruz. 27/Oct/2018. ILUSTRAR UN POEMA - Sandra de la Cruz. [internet] Disponible en: <<https://www.sandradelacruz.com/2018/10/27/ilustrar-un-poema/?v=04c19fa1e772>> [citado en febrero 2021].

Sergiomora.com. 2021. Sergio Mora | Illustration, Artwork. [internet] Disponible en: <<https://sergiomora.com/>> [citado en marzo 2021].

Theflyfactory.net. 2019. Cartelería | The Fly Factory. [internet] Disponible en: <<http://theflyfactory.net/project/carteleria/>> [citado en marzo 2021].

Torres, S. Indie Rocks!. 15/Jun/2016. Entrevista con Sharif. [internet] Disponible en: <<https://www.indierocks.mx/musica/entrevistas/entrevista-con-sharif/>> [citado en febrero 2021].

Tranvias.uy. Tranvias.uy - Roger Dean - diseño de los discos de Yes. [internet] Disponible en: <<https://www.tranvias.uy/musica/catalogo/item/roger-dean.html>> [citado en marzo de 2021].

9. ANEXO

9.1. IMÁGENES DEL RESULTADO FINAL DEL PACKAGING

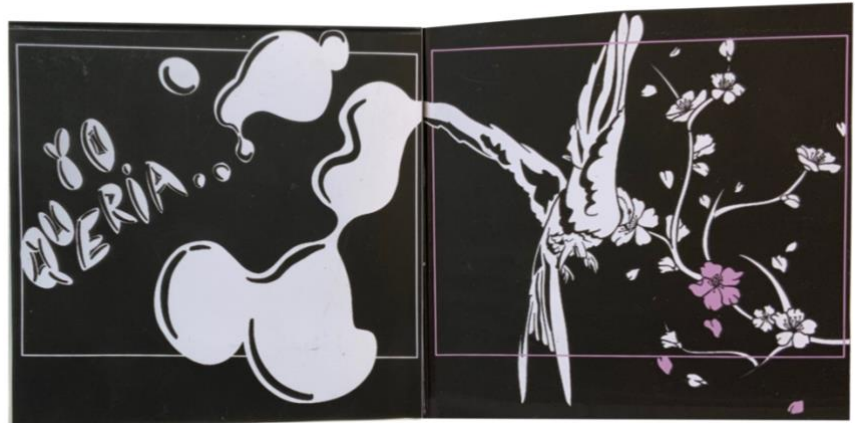

Fig. 51 .Detalle del packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*, primera apertura. 2021.

Fig. 52 .Detalle del packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*, segunda apertura. 2021.

Fig. 53 .Detalle del packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*, tercera apertura. 2021.

Fig. 54 .Detalle del packaging del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*, ultima apertura. 2021.

Fig. 55 .Detalle del packaging desplegado del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*, con el CD incluido . 2021.

Fig. 56 .Portada y contra portada del packaging (desplegado) del disco *Bajo el Rayo que No Cesa*, 2021.