

**Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Arquitectura Diseño y Arte
Licenciatura en Diseño Gráfico**

**El diseño gráfico y su labor en la música discográfica:
Aplicación de imagen creativa para el cuarteto clásico de Ciudad
Juárez.**

Proyecto de investigación que presenta:
Irak Isaí Calamaco Arenas

Para obtener el grado de
Licenciado en Diseño Gráfico

Director:
Dr. Efraín Rangel Guzmán

Ciudad Juárez, Chih. Noviembre, 2019

INDICE

Capítulo I: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

1.1	Introducción.....	1
1.2	Planteamiento del problema.....	2
1.3	Justificación.....	3
1.4	Objetivo General.....	3
1.5	Objetivos Específicos.....	3
1.6	Preguntas de investigación.....	3
1.7	Supuesto.....	4
1.8	Metodología.....	4

Capítulo II: MARCO TEÓRICO

2.1	Historia del diseño discográfico.....	5
2.2	La tipografía en portadas de discos.....	9
2.3	La era análoga y digital en el diseño discográfico.....	15
2.4	El embalaje discográfico.....	17
2.4.1	Formatos discográficos.....	19
2.4.1.1	CD en Jewel Box.....	20
2.4.1.2	CD en Digipack.....	21
2.4.1.3	Álbum CD.....	21
2.4.1.4	Funda en Gatefold.....	22
2.4.1.5	CD con funda de cartón.....	23

Capítulo III: MARCO METODOLÓGICO

3.1	Método de investigación.....	25
3.2	Técnicas de recolección de datos.....	25
3.3	Muestra.....	26
3.4	Instrumentos.....	26
3.5	El diseñador y sus aportaciones diseño discográfico.....	26

Capítulo VI: DESARROLLO DE PROPUESTA

4.1 Proceso creativo.....	37
4.2 Diseño de identidad.....	37
4.2.1 Logotipo.....	38
4.2.1.1 Recolección de datos.....	39
4.2.1.2 Bocetaje.....	40
4.2.1.3 Digitalización.....	41
4.2.1.4 Propuesta aplicada.....	41
4.3 Diseño de portada y empaque.....	42
4.3.1 Recolección de datos.....	43
4.3.2 Bocetaje.....	45
4.3.3 Digitalización.....	46
4.3.4 Propuesta aplicada.....	47
4.4 Cotización de material.....	48

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RESULTADOS

5.1 Conclusiones.....	49
5.2 Resultados.....	49
Glosario de términos.....	50
Bibliografía.....	52
Referencias.....	54
Anexo 1.....	56
Anexo 2.....	58
Anexo 3.....	63

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Instituto de Arquitectura Diseño y Arte

Departamento de Diseño

En nuestro carácter de Director y Lectores hacemos constar que la tesis titulada: *el diseño gráfico y su labor en la música discográfica: Aplicación de imagen creativa para cuarteto clásico de ciudad Juárez*, presentada por **Irak Isaí Calamaco Arenas** cuenta con las características de aportación novedosa y solidez exigida por la normativa universitaria.

Dr. Efraín Rangel Guzmán

Director de tesis

Dr. Tomas Marquéz

Lector de tesis

Dra. Daniela Córdova

Lectora de tesis

Mtro. Salvador Sánchez

Coordinador del programa de Diseño Gráfico

Departamento de Diseño

Ciudad Juárez, Chihuahua a 28 de Noviembre del 2019

Agradecimientos

Agradezco principalmente a mis padres quienes fueron los que me apoyaron todos estos años en la universidad y jamás dejaron de creer en mí y estar conmigo en las buenas y malas. También agradezco al profesor Tomas Marquéz por ayudarme con la realización del proyecto al darme consejos que me ayudaron con la elaboración de esta investigación.

Al Dr. Efraín Rangel Guzmán por ayudarme al contribuir con la gran responsabilidad de dirigir este proyecto. A mis amigos al apoyarme en lo que necesitaba, dándome información o herramientas para complementar esta investigación de manera oportuna, por eso y más quiero agradecerles ya que sin todas esas personas que me apoyaron incondicionalmente no hubiera podido concluir satisfactoriamente este proyecto.

¡Gracias!

Capítulo I. INTRODUCCIÓN: Diseño de la investigación.

La presente investigación tiene como finalidad investigar como el diseño gráfico ayuda en la imagen discográfica de los artistas musicales, con portada y empaque de disco, ya que el objetivo de toda esta investigación es aplicar las técnicas correspondientes a un artista local en este caso El Cuarteto Clásico de Ciudad Juárez. Con la experiencia del diseñador se podrá realizar la imagen gráfica para un artista musical por lo tanto esta investigación será aplicable para poder ofrecer los servicios de diseño gratuitamente, ya que algunas bandas no tienen el presupuesto de contratar a un profesional. El diseño en portada aquí en ciudad Juárez no están distinguido, son pocos los diseñadores que realizan este tipo de trabajo, por ello la motivación de hacer esta investigación y de informar que es lo que está pasando en la ciudad y como se puede cambiar esa perspectiva. “El diseño forma parte constitutiva del entorno en el que vivimos: entorno físico y entorno social; de nuestro paisaje cotidiano de acciones y de relaciones, de nuestros escenarios de vida” (López Medel, I. 2009). El tema escogido es de gran interés por el motivo de que la música está pegando fuertemente en la ciudad y artistas pequeños están saliendo al aire, así como oportunidades en festivales o eventos pequeños de música.

Los resultados que se obtuvieron de esta investigación es saber cómo el diseño discográfico ayuda al Cuarteto Clásico en su imagen gráfica ya que compite con la era digital, que revoluciono todo y facilito la compra de música con aparatos de mp3, pero aun así el disco compacto no desapareció ya que el diseño de portadas creativas tuvo mucho que ver en mantener vigente a estos. De los tantos motivos los principales son: tener el disco en físico para su colección, el gran diseño de imagen ya que para algunas personas es importante como es diseñada la portada. “La industria evolucionó plenamente consciente de las posibilidades de mercadotecnia de los propios músicos. Se desarrolló el merchandising, donde los diseños de las cubiertas aparecían ahora en carteles, camisetas, pegatinas y otro tipo de materiales promocionales para comercializar en las multitudinarias giras de los artistas” (López 2009).

1.2 Planteamiento del problema

Muchas bandas optan por acudir con un diseñador profesional para desarrollar su imagen adecuadamente, por otra parte bandas o músicos solistas que empiezan en el mundo de la música no optan por estas herramientas ya que son varios los factores que impiden acudir a un profesional, algunos de ellos son por ejemplo: no contar con el presupuesto necesario para obtener esta ayuda, no tener interés sobre el diseño y marketing o simplemente hacer toda su imagen por si solos, es importante recalcar que bandas con gran trayectoria están socializadas con todo esto de tener una buena imagen ya que para ellas es relevante como el público los identifica y como llamar la atención. Johnny Rotten dice “Si la gente comprara los discos por la música, esta cosa se habría acabado hace mucho tiempo”. (Rotten 2009, Pág. 12). Con la llegada de la era digital, presagiaban el fin de los medios de comunicación análogos, el periódico impreso, los libros y los discos. Las ventas de la música en formato físico, ya sea en disco compacto o cassette, frente a las descargas digitales ha disminuido drásticamente y se ha olvidado las costumbres de ir a una tienda de música a buscar discos y apreciar la portada del disco durante minutos, entre más llamativa la portada, más había ganas de comprarla, en estos tiempos solo apasionados de la música y de disco compacto optan por comprar este producto ya que lo digital arrasa con todo y sus programas de descarga, se implementó un método más rápido y eficaz para obtener música desde la comodidad de tu casa y eso al público le encanto, por otro lado los artistas se acostumbraron a este nuevo método pero sin seguir con el antiguo y ordinario disco compacto que para muchos es muy importante seguir con este tipo de mercado y más los diseñadores creativos que pueden aplicar todas sus técnicas y crear algo único y estético. Algunas personas piensan que no es necesario tener a alguien profesional que trabaje la imagen gráfica de algún artista si no que es mejor que por sí solos creen su propia identidad y es válido ya que el artista sabrá lo que desea, pero no podrá plasmarlo con las herramientas necesarias que un profesional si sabe y estudió adecuadamente, y no es que

nadie sabe de diseño, cualquiera puede hacer algún diseño el problema aquí es que sea funcional para poder aplicarlo al mercado

1.3 JUSTIFICACIÓN

La relevancia de esta investigación es mostrar el funcionamiento del diseño gráfico en la música, ya que hay muchos artistas que no optan por esta herramienta de trabajo por ello hacer ver al artista la importancia que tiene utilizarla y cómo es que ayuda a crecer como banda o solista, también para poder darse a conocer y tener una buena identidad propia en la que el público oyente pueda fácilmente reconocerle. “El diseño y la música siempre han ido unidos, y su conjunción nos ha dejado imágenes irrepetibles; portadas que todos recordamos, añoramos y disfrutamos, incluso en la era digital” (López Medel, I. 2009, p.57). Se debe saber que esta investigación es aplicada ya que el motivo es para ayudar a artistas que están en sus comienzos y dependen aun de ayuda para tener una identidad gráfica profesional, por ello es importante saber cómo se trabajara con esas personas y no cometer errores ya sea con métodos o pasos a seguir para crear un buen trabajo y sobresalga en el grupo.

1.4 OBJETIVO GENERAL.

Traducir los conceptos musicales del cuarteto clásico en elementos gráficos.

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Contribuir en un proceso creativo para la realización de portadas discográficas.
- Mejorar la identidad grafica del cuarteto clásico para su buen funcionamiento en los medios analógicos y digitales.
- Realizar aplicaciones gráficas para el consumo del usuario.

1.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.

- ¿Por qué el artista no opta por una identidad grafica?
- ¿El diseño discográfico es escaso en Ciudad Juárez?
- ¿Qué ventajas ofrece tener los servicios de un diseñador para la imagen de una discografía?

1.7 SUPUESTO.

Un proceso creativo para la elaboración de una identidad gráfica y empaque discográfico hacia el Cuarteto Clásico de Ciudad Juárez, facilitara con su funcionamiento en los medios analógicos y digitales. Puede ayudar al Cuarteto a tener alto reconocimiento en la localidad con aplicaciones de mercancía y que haya más diseñadores para la elaboración de portadas discográficas.

1.8 METODOLOGÍA.

La metodología de esta investigación será hipotética y deductiva, ya que se aplicara un identidad gráfica a un cuarteto para ayudar con su imagen creativa y reconocimiento en la localidad, en el capítulo 3 donde se desarrolla con más profundidad la metodología se habla de los métodos que se usaran para la realización de dicho proyecto a Cuarteto Clásico de Ciudad Juárez por lo tanto las variables que se manejaran en esta investigación es la percepción del diseño discográfico en diseñadores y la realización de portadas discográficas. La metodología que se usara es de Victor Papanek con el diseño generalizador para el proyecto que se realizara al Cuarteto Clásico. No obstante se implantaran apartados como recolección de datos, instrumentos y aportaciones de diseñadores en Ciudad Juárez, ya que con estos temas se podrá obtener información importante para la elaboración de dicho proyecto.

Capítulo II. MARCO TEÓRICO

2.1 La Historia del diseño discográfico.

El diseño discográfico ha trascendido durante los años, la manera en que se ha trabajado con los artistas cambia constantemente, diferentes técnicas como de empaque, impresión y digitalización han evolucionado al pasar del tiempo. En los primeros años eran pocos los diseñadores que creaban portadas de discos, uno de los pioneros y padre del diseño discográfico fue el diseñador Alex Steinweiss nacido el 24 de marzo 1917 en Brooklyn, NY, Estados Unidos y murió 17 de julio del 2011 en Sarasota, Florida, Estados Unidos. La primera cubierta que diseño fue en 1940 de Richard Rodgers titulado *Smash Song Hits*. Cabe aclarar que Steinweiss tenía tan solo 23 años de edad cuando realizó su primera portada discográfica. Uno de los autores del libro *Alex Steinweiss: The inventor of the modern album cover* cita: “En lo que a mí respecta Alex Steinweiss es mucho más que el padre de la cubierta de discos. Revolucionó la forma de vender la música, pero es todavía más importante que revolucionó la manera en que visualizamos la música”. (Reaga 2009).

Aquí en adelante grandes artistas salieron a flote utilizando herramientas más renovadas y con técnicas nuevas, bandas como Pink Floyd, The Beatles y Rolling Stones fueron víctimas de este suceso, portadas que se quedaron para ser recordadas para la historia o que marcaron un antes y después de la música. Una de ellas fue Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band el disco más icónico de la historia del rock como en producción y arte. La famosa portada la trabajó el pintor y escultor británico Peter Blake nacido en Dartford (Kent) el 25 de junio de 1952. En 1968 realizó dicha cubierta con técnicas de montaje y fotografía combinando artistas históricos, de tiempos pasados y de la época actual en la que se encontraban. La fotografía la tomó Michael Cooper y ha inspirado a diferentes artistas y bandas al crear trabajos similares un claro ejemplo es el álbum de The Rolling Stones titulado *Their Satanic Majesties Request* noveno álbum grabado en 1967 con estilo psicodélico, técnica de estudio y montaje; Al igual que en *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* de The Beatles. Michael Cooper también fue parte de esta fotografía por lo cual la

banda fue criticada por tener los mismos conceptos del disco de la banda británica y copiar hasta la *impresión lenticular*.

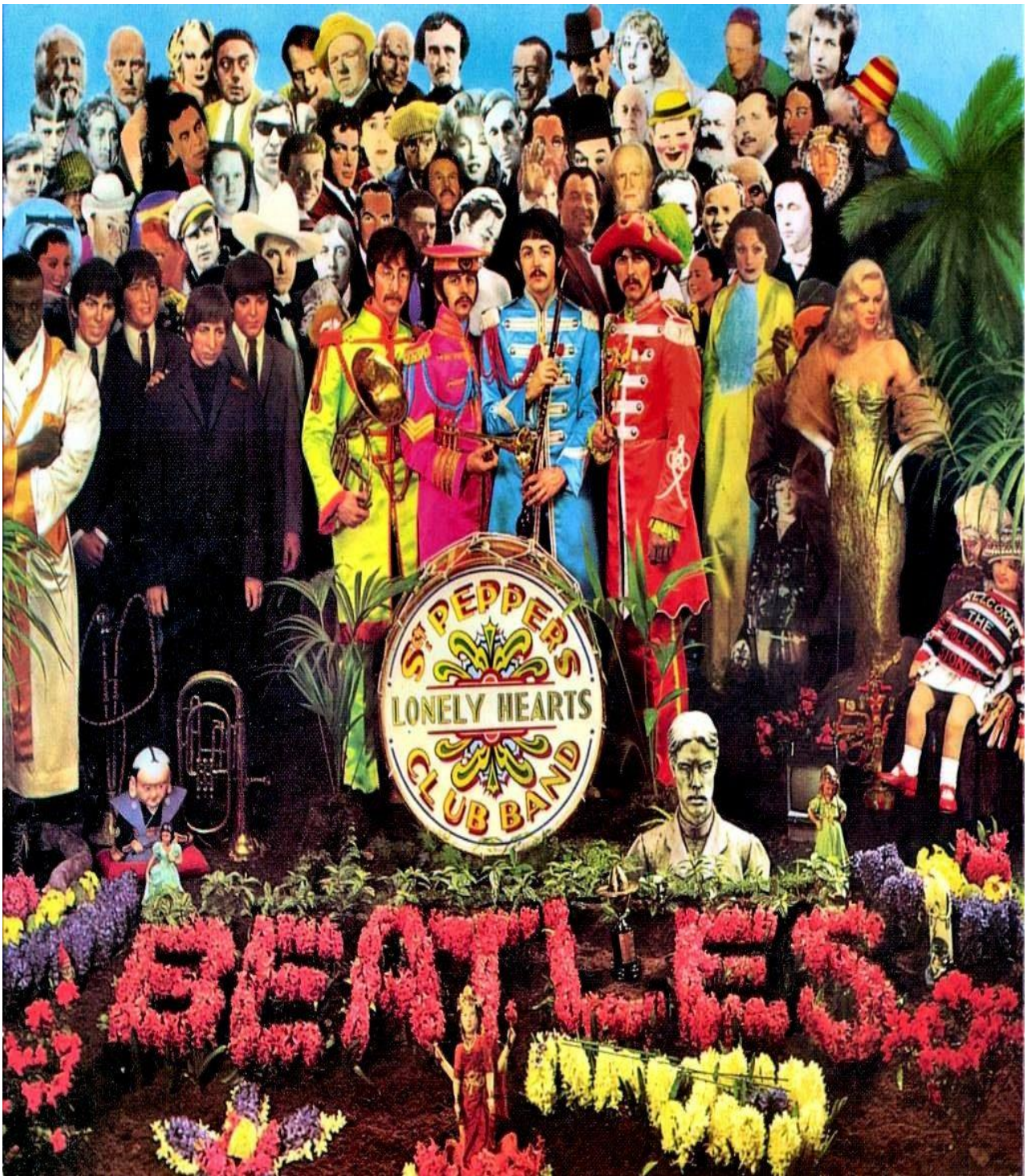

Figura No. 1 Portada de álbum Sargent Peppers Lonely Heart Band
Recurso disponible en: http://rollingstone.com.mx/rs_mes/quien-es-quien-en-la-portada-de-sgt-peppers-lonely-hearts-club-band/

Figura No. 2 de Their Satanic Majesties Request – The Rolling Stones Recurso disponible en: Album <https://www.cdandlp.com/es/the-rolling-stones/their-satanic-majesties-request/33-1-3-rpm/r3101671906/>

En estados unidos la música psicodélica estaba tomando forma con fiestas glamurosas y drogas en exceso, Nueva York era esa ciudad de pecado y vida nocturna, y el diseño no quedaba atrás, artistas que buscaban profesionales para que fueran parte de su trabajo y mantener una buena relación y uno de los que estuvieron al tanto de las portadas en los Estados Unidos fue el artista y diseñador Andrew Warhola mejor conocido como “Andy Warhol” nacido en 1928 en Pittsburg, Estados Unidos y fallecido en 1987 en Nueva York. El implemento el estilo pop art que se basa en algún elemento o imagen del entorno cotidiano, de la

publicidad o el cómic, utilizando las técnicas de impresión analógica como serigrafía o revelado. Trabajo para diferentes bandas, pero con la que más tuvo éxito fue para el grupo de rock estadounidense The Velvet Underground, creando así su portada para el disco llamado "The Velvet Underground & Nico" en 1967, utilizando la técnica de impresión en serigrafía, no obstante, fue manager del grupo por 3 años y encargado de su identidad gráfica. El álbum resultó ser un plátano amarillo sobre un fondo blanco con la firma del artista en la esquina inferior derecha. Además de ser un trabajo sencillo y estético, original de Warhol, que ya contaba con el estudio de arte The Factory la curiosidad es que no era una simple imagen fija si no el packaging estaba diseñado con toda la creatividad posible. En el tallo del diseño del plátano hay una pequeña flecha con la instrucción "pelar lentamente y ver". Una vez cumplida esta indicación, desprendiendo el autoadhesivo, se podía ver que el interior de la fruta era de color rosa fucsia. La idea era sobre la creencia de las comunidades hippies ya que en ese tiempo se creía que si se fumaba la cascara de plátano se podría tener efectos alucinógenos, por ello es una de las portadas más recordadas y famosas del mundo discográfico.

Storm Thorgerson fue un diseñador británico nacido en Potters Bar, Hertfordshire, Inglaterra el 28 de febrero de 1944 y fallecido el 18 de abril de 2013. Trabajo para diferentes bandas musicales con sus portadas en estilo surrealista y marcaron tendencia por ello es una figura ejemplar en el mundo del diseño. El trabajo más notable de su carrera artística fue para el grupo británico Pink Floyd y en particular la realizada cubierta The Dark Side Of The Moon octavo álbum publicado en 1973 "“El diseño se basa en tres ingredientes. Uno de ellos es el espectáculo de luz de la banda que yo quería representar, el segundo hace alusión a un texto sobre ambición y codicia y el tercero era que Rick (Richard Wright) quería una imagen sencilla atrevida y llamativa. “Cuando les presenté las cuatro propuestas, no pasó mucho tiempo para que se decidan por el prisma. Fue inmediato. En realidad, ahora no me imagino el disco sin esa imagen”, dijo Thorgerson en el documental The Making of the Dark Side of the Moon.

2.2 La tipografía en portadas de discos.

Durante los años las portadas de discos han evolucionado constantemente en diversos estilos gráficos como por ejemplo impresión, tipos de ilustración, empaque y sobre todo tipografía. Roberto De Nápoli cita que “los textos son leídos rápidamente, en la mayoría de los casos. Si las letras son de un tipo poco legible, el cartel sin ninguna duda caerá en la más ingrata indiferencia” esto quiere decir que es importante implantar alguna tipografía que identifique al grupo musical y no se deje desapercibida ya que es la primera comunicación visual que se tiene con la portada. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que son muchos los estilos que se pueden plasmar. “Son numerosas las maneras de emplear letras con fines comerciales, utilitarios, literarios, etc. Desde un nombre en una tarjeta de presentación, donde la claridad y elegancia darán un toque de categoría a su dueño”. (De Nápoli 1992, Pág. 13). Las portadas de discos también son un elemento importante para la publicidad del grupo musical y que mensaje quieren dar a conocer y la tipografía cubre un papel importante ya que el tipo de fuente que se usa para cada elaboración de portada debe ser congruente con lo que se está realizando, como la época o tendencias que estuvieron o están de moda por así decirlo.

En este apartado se dieron algunos ejemplos de portadas discográficas y como fue la del proceso de implementación de tipografía desde las más antiguas hasta las más modernas, se remontaron las portadas que marcaron al diseño discográfico y las cuales fueron importantes en el mundo musical. A Alex Steinweiss se le conoce como el primer realizador de portadas discográficas. Este tipo de portada reemplazó las cubiertas simples usadas años atrás. Las portadas discográficas de Steinweiss incluyen gráficos llamativos, colores vivos y una tipografía increíble. Su estilo de arte es original y sigue siendo considerado como un pionero e ídolo para los diseñadores de este género. Utilizo la tipografía de manera creativa dándole un toque de originalidad y no seguir con el mismo formato establecido.

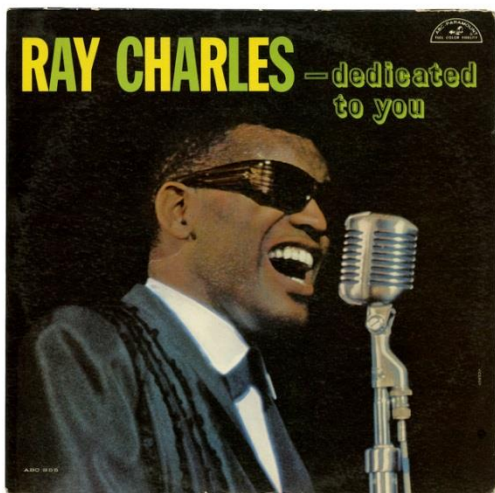
La portada del álbum “Der Bingle” se utilizó la tipografía American Text, similar a la fuente Gótica, era ideal para este tipo de portada ya que se usaban ilustraciones de caricaturas del ilustrador Sam Norkin. Aunque el diseño estadounidense, en este caso American, fue elegido para hacer notar el ángulo alemán, a través de la preferencia alemana por el blackletter. Las tapas anchas y claras utilizadas para los títulos de las canciones son provenientes de la fuente Venus Breit Mager.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!/?&

Figura No. 3 Portada de álbum *Der Bingle* de Bing. Recurso disponible en: <https://fontsinuse.com/uses>. **Figura No. 4** Fuente tipográfica *American text*. Recurso en: <http://e-daylight.jp/fonts/category/blackletter.html>

Portada diseñada por Viceroy para “Ray Charles”, usando una fotografía de Bob Gomel. El nombre del artista está en mayúsculas con Franklin Gothic Extra Condensed, en colores alternos. La tipografía utilizada para el título es Echo, un llamativo contorneado y sombreado. La tipografía es de palo seco, de caja alta y un kerning demasiado cerrado que los cuerpos de las letras casi tocan su extremidad.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
TUVWXYZÀÁÊÏÕøabcdefghijklmnop
hijklmnopqrstuvwxyzàáé
îõø&1234567890(\$£.,!/?)

58

Figura No. 5 Portada de álbum *dedicated to you* de Ray Charles. Recurso disponible en: <https://fontsinuse.com/uses/28311/dedicated-to-you-ray-charles>. **Figura No. 6** Fuente tipográfica Franklin Gothic. Recurso disponible en: <http://www.identifont.com/similar?2V0>

Kiss es el álbum debut lanzado en 1974 por la banda llamada “Kiss”. La portada del álbum plasma a los miembros del grupo como semidioses y el nombre del álbum con el brillante texto de diamantes colocado sobre un fondo oscuro para resaltar a la composición y la tipografía para esta portada fue diseñada especialmente para la banda, realizada con una caja alta, cuerpo de palo seco y un espacio entre las letras aplicado para su legibilidad al usuario o consumidor.

Figura No. 7 Portada de álbum *Kiss* de Kiss Recurso disponible en: <https://design.tutsplus.com/es/articles/50-years-of-typography-in-album-covers--psd-11446>. **Figura No. 8** Fuente tipográfica *Kiss*. Recurso disponible en: <http://www.dfreefonts.com/home/caracteres/K/kiss.TTF>.

Durante los años la banda australiana “ACDC” ha tenido una trayectoria muy grande y no solo musicalmente hablando si no artísticamente también. En su álbum “Let there be rock” podemos ver que su diseño es bastante detallado ya que, en esta portada, se conforma el nombre del disco realizado con una tipografía romana trajana de caja alta y baja, serifas muy delgadas al igual que el cuerpo de las letras. Por otro lado, se plasma un logotipo con tipografía gótica dando un acercamiento a similitudes como las de blackletter. “La tipografía blackletter es la terminología para describir todas aquellas escrituras del siglo XII, en las que la oscuridad del carácter se apodera de la blancura de la página”. (Peñaranda, A.

Pág. 5, 2016) Además de una fotografía de la banda en una presentación de tipo collage dándole ese efecto de cortado en varios experimentos fotográficos donde resalta al guitarrista (Angus Young) del grupo.

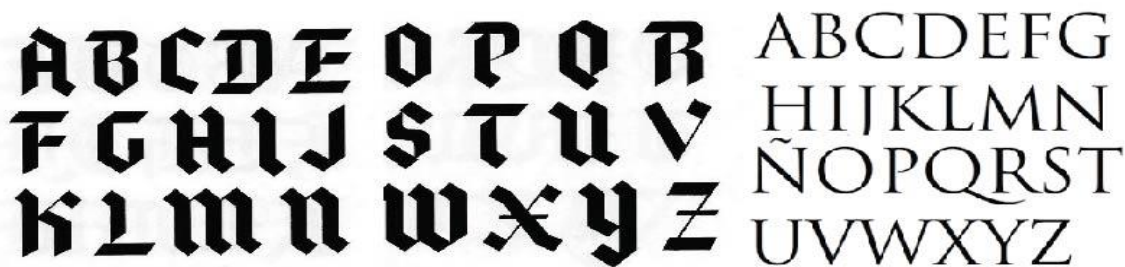
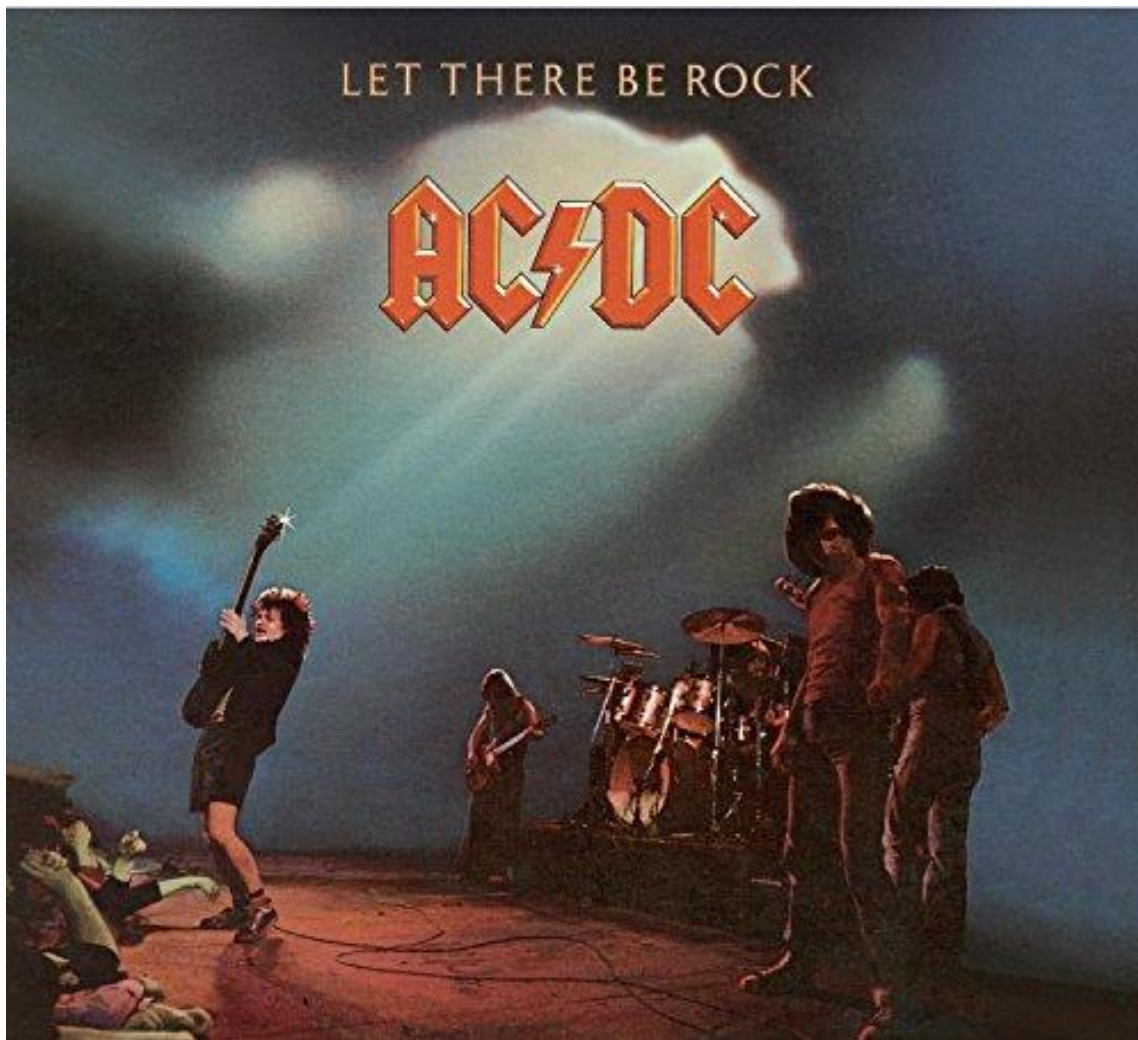
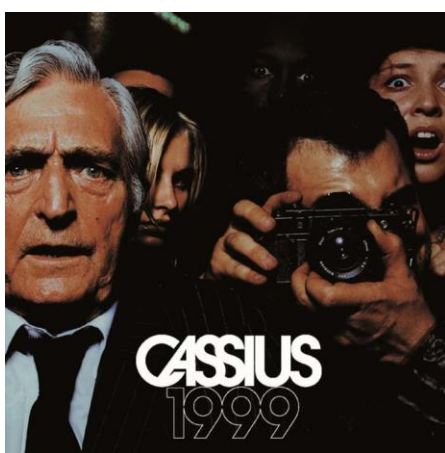

Figura No. 9 Portada de álbum *let there be rock* de ACDC. Recurso disponible en: <https://www.amazon.es/LetThere-Rock-Rmst-Dlx/dp/B00008WT5C>. **Figura No. 10** Fuente tipográfica *Blackletter*. Recurso disponible en: <https://www.pinterest.es/pin/813322013930427321/?lp=true>. **Figura No. 11** Fuente tipográfica Romana Trajana. Recurso disponible en: <https://www.pinterest.com.mx/pin/537265430537548103/?autologin=true>.

El logotipo para los Djs franceses de música electrónica “Cassius” utiliza la fuente ITC Avant Garde Gothic, una tipografía de palo seco, caja alta, cuerpo delgado y alargado, su kerning no es tan separado, ya que la tipografía no es gruesa y así no pierde su legibilidad. El logotipo ya se usó en su primer álbum, Foxy en el año 96. La fuente *Avant Garde Gothic* también se utiliza para títulos, listas de canciones y en la mayoría de otras tipografías. “Herb Lubalin y Tom Carnase basaron su tipografía de 1970 en el logotipo de Lubalin para la revista Avant Garde. The Condensed fue dibujado por Ed Benguiat en 1974, y oblicuos diseñados por André Gürtler, Erich Gschwind y Christian Mengelt en 1977” (Font use, 2019).

**A A A B C D E F G H
I J K L M M N N O P Q
R S T U V V V W W W X Y Z
C @ E F F R G H I K L L
N R R S S S S T T H U I
a b c c d e e f g h i j k l m n o p
q r s t u v v v w w w x y y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 ! ? &**

Figura No. 12 Portada de álbum 1999 de Cassius. Recurso disponible en: <https://fontsinuse.com/uses>. **Figura No. 13** Fuente tipográfica Avant Garde Gothic. Recurso disponible: <http://e-daylight.jp/fonts/type/a/avant-garde-gothic.html>.

Maroon 5 es una banda estadounidense de pop rock de Los Ángeles, California. Desde 2004, la banda utiliza un logotipo basado en la fuente Futura Medium y Light Italic las cuales son de palo seco y cuerpo regular, con una separación en cada letra de muy corta distancia ya que esto le da una legibilidad para fácil de leer, por otro lado, el nombre se encuentra en caja alta, con un suaje en la letra M para resaltar una V. También en el logotipo se encuentra una ligadura en las vocales O. A veces la banda solo usa la M como inicial.

La banda no usa constantemente este logotipo en la portada de sus álbumes. De sus seis álbumes de estudio, solo usaron este logotipo en la portada del segundo, tercero y quinto disco, ya que no son conformistas con algún estilo de arte para sus portadas.

Figura No. 14 Portada de álbum *The B-side collection* de Maroon 5. Recurso disponible en: <https://fontsinuse.com/uses>.

Figura No. 15 Fuente tipográfica *Futura Medium*. Recurso disponible en: <https://www.whatfontis.com/Futura-Medium-BT.font>

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz \$?&
nopqrstuvwxyz 460

Kendric Lamar es un rapero de los Ángeles, California. Su último álbum llamado "DAMN" tiene como portada un diseño muy básico, pero a la vez directo, por lo cual ha sido criticado por sus propios fans de una portada mala según el diseñador Vlad Sepetov dice "Ya estoy viendo un montón de discusión sobre la portada. y estoy muy emocionado por ello. es interesante ver a la gente hablar sobre el diseño malo". (Sepetov 2017) En la portada se utiliza la fuente Times (versión Linotype de Times New Roman) para el título del álbum la cual está en caja alta y serifas suaves. Esta fuente hace que la portada no solo se vea anticuada si no que le da un estilo moderno y solido ya que la foto que se encuentra en la portada da un aspecto de seriedad y vanguardia a la vez.

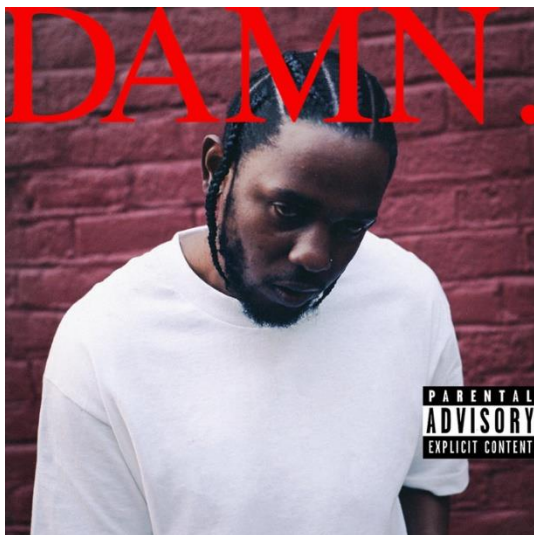

Figura No. 39 Portada de álbum *DAMN* de Kendrick Lamar. Recurso disponible en: Elaboración propia. <https://fontsinuse.com/uses>.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZÀ
ÅÉÎÏÜabcdefghijklm
nopqrstuvwxyzàåéîïøü
&1234567890(\$£.,!?)

A través de esta investigación se encuentra que la tipografía juega un papel muy importante en las portadas de discos ya sea para dar mensaje directo o saber de qué se está hablando, hay miles de fuentes y portadas discográficas el funcionamiento de cada cosa lleva un mensaje gráfico, que para el consumidor es importante, según Dalia Álvarez “La tipografía es el diseño de caracteres unificados por propiedades visuales uniformes, mientras que la fuente es el juego completo de caracteres en cualquier diseño, cuerpo y estilo”. (Alvarez 2006, Pag. 10).

2.3 La era analógica y digital en el diseño discográfico.

La era analógica es un suceso muy importante en la música ya que con ella se pudieron realizar miles cosas para la utilidad de las personas y con ellas los vinyl, cassette y discos compactos, al principio las técnicas de diseño eran básicas con estilos abstractos, pinturas o técnicas de impresión se utilizaban en las portadas de discos lo cual el usuario podía apreciar con más magnitud el diseño.

“Todo lo analógico es un medio o simulación continuos de algún tipo de hecho, actividad o proceso. El ejemplo más sencillo para entender el concepto de dispositivo e información analógicos parte de un reloj de manecillas. Estos aparatos simulan el avance del tiempo a través del movimiento de pequeñas agujas (horas, minutos, segundos). Las manecillas no dejan de moverse, facilitando la lectura de la hora actual. El correr de las manecillas sobre la carátula, impulsadas por una batería o cuerda no constituye el tiempo en sí: son una forma de simularlo”. (Romo 2004, pág. 1).

La evolución de la tecnología en el internet ha perjudicado al diseño discográfico pero también ha ayudado con aportes al diseño segun Bertolini y wain “El auge del disco-objeto es el último estertor de un formato que desaparece sentencia Alejandro Ros, el diseñador que bate récords en cantidad de tapas nacionales-. ¿Viste que dicen que el último hábito de vida es el más fuerte? Para mí, estamos pasando eso. No sé cuánto le queda al CD, tal vez diez años, pero supongo que en algún momento uno va a disponer de un menú, que le va a llegar de Internet, y

que pagarás con tu tarjeta de crédito para elegir de ahí el disco o la película que quieras. Pero el soporte va a desaparecer”. (Bertolini y Wain, 2005)

Los jóvenes de ahora no gastan su tiempo en comprar discos compactos prefieren descargar el álbum de su artista favorito directo de las redes de música ya que para ellos se le es más fácil conseguir música con solo apretar algunos botones y en la comodidad de su hogar. Empresas como Apple son pioneras en lo que se deriva la música digital, *itunes* es un claro ejemplo de que se puede comercializar música en las redes, y para el artista le es mejor o peor ya que los usuarios que descargan sus canciones solo optan por la que está en el top o que para ellos es la mejor y se olvidan de todo el material, pero al mismo tiempo como es más cómodo obtener este contenido se hace una tendencia y se comercializa rápidamente que un disco compacto. Con todo esto que se ha dicho a un así existen bandas que optan por el disco compacto y buscan diseñadores de la época para elaborarlos un claro ejemplo es Kendrick Lamar este rapero de Estados Unidos requirió de las técnicas del diseñador y fotógrafo Denis Rouvre que elaboro su tercer álbum llamado “To Pimp a Butterfly”. Denis Rouvre nació el 4 de junio de 1967 en Épinay-sur-Seine, Francia. Es un fotógrafo especializado en retratos que vive y trabaja en Francia. Sus fotos han sido publicadas a nivel nacional e internacional. Su última serie representaba a los supervivientes del tsunami que afectó a Japón en marzo de 2011, y se publicó en febrero de 2012, en un portfolio de The New York Times Magazine. En este álbum utilizo las técnicas de fotografía y composición gráfica, así como fotomontaje, y sin aplicar tipografía en la parte superior e inferior. Existen pocas bibliografías sobre la relación del Internet con el Diseño Gráfico para grupos musicales, por lo que el autor ha analizado y desarrollado la información de este subcapítulo en base a experiencias laborales en este rubro del diseño gráfico. Los músicos en ocasiones optan por hacer sus portadas ya que algunos son diseñadores gráficos es el caso del dj productor Jamie XX que diseño su álbum titulado “In colour”. Jamie XX nacido el 28 de octubre de 1988 en London. Creando una gama de colores con diferentes tonalidades de colores primarios y secundarios con un rectángulo blanco en la parte inferior izquierda del disco minimalista. El diseño en la época

actual suele ser más sencillo o a la vez más elaborado dependiendo el mensaje que se quiera transmitir. Hoy en día el minimalismo va en tendencia en el diseño, figuras sencillas o trabajos de una mancha en el lienzo es el nuevo tipo de diseño, para algunos no es entendible y para otros dice más de mil palabras, pero para diseñadores que realizan trabajos muy elaborados la palabra minimalista no existe en su vocabulario y un claro ejemplo es el diseñador argentino-mexicano Jorge Alderete mejor conocido como “Dr. Alderete” Nacido en la lejana Patagonia argentina en 1971. Ha diseñado más de 150 portadas para discos de grupos de distintas partes del mundo, entre ellos como Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro y Daniel Melero, Lost Acapulco, Twin Tones y Los Straitjackets. Su trabajo ha sido publicado en varias antologías especializadas como Illustration Now y Latin American Graphic Design Illusive, Pictoplasma, Los logos series, Latino y Play Loud, Place Kustom Graphics, entre otros, y su obra ha sido expuesta en distintas galerías y museos del mundo y México. Su técnica de trabajo es ilustración ya que las portadas que ha diseñado usa diferentes estilos de vector como medio tonos y plastas de colores muy llamativas. Dentro del relevamiento bibliográfico que se hizo para la realización de este trabajo, se encontró un pdf de trabajo de grado de la UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR, que presentan una problemática similar abordada desde diferentes puntos de vista. Es el caso del proyecto de investigación realizado por Francisco José Rodríguez. Se habla acerca del análisis gráfico sobre las portadas de rock guatemalteco y un desarrollo de imagen y material promocional para el festival del 5to. Aniversario de esQuisses.

2.4 El empaque discográfico.

El empaque o como su traducción al inglés “*Packaging*” empezó en el siglo XIX cuando en ese tiempo las tecnologías nuevas pudieron hacer que los provincianos llenaran las tiendas con productos envasados. Por otra parte, esas evoluciones permitieron a los vendedores de provincia juntar sus productos y envasarlos aun estando fresco el producto para llevarlos a la venta de mercado. Según Ismael

Lopez “El embalaje se utilizó para llevar el diseño un paso más hacia el futuro” (López 2009, Pág. 58). La aparición del diseño discográfico en este caso el embalaje dio un gran incremento notorio en las ventas de álbumes, algo que la industria musical aprovechó para volver a imprimir discos y explotar todas las posibilidades de mercadotecnia de los productos, por otro lado los envases discográficos son distintos porque, a simple vista, no contienen indicaciones ni ideas del usuario consumidor que se deban poner en atención estricta, el envase discográfico por lo regular su realización es en plástico o cartón ya que estos materiales son perfectamente funcionales para el uso que se tiene, pero con el pasar de los años las bandas musicales han optado por el cartón, por la diminutiva contaminación que ejerce dicho material y la vanguardia de presentarse ante los usuarios como cuidadores del medio ambiente. “El packaging desempeña un papel fundamental a la hora de asegurar que la percepción que el consumidor tiene de la marca quede reflejada en el envase”. (Calver 2004, Pág, 7). El formato análogo sigue vivo y los amantes de los álbumes discográficos seguirán apreciando el diseño como de portada y de embalaje, por otro lado, las bandas musicales y diseñadores tratan de ser creativos en la realización del envase del disco con el cual se pueda interactuar ya sea con el libro de canciones, fotos o con el embalaje de algún diseño original y creativo. El envase de metacrilato es difícil de abrir y fácil destruirlo a pesar de eso es el formato más usado para el CD ROOM; Con el tiempo el uso de diferentes formatos alternativos se ha vuelto continuamente revolucionario ya que el utilizar fundas, fajas, troqueles, grabados en relieve y cajas de plástico con diferentes tonalidades de colores. Charlotte Rivers menciona que “El carácter táctil del envase de un CD se mantiene en la memoria de la misma forma que el diseño de la portada. La sensación que proporciona el tacto están importante como la apariencia y ambos elementos configuran juntos la experiencia del usuario frente al packaging”. (Rivers, C. Pág. 8, 2006). Planteado esto, Rivers comenta que para el consumidor es satisfactorio poder tocar un álbum en físico ya que transmite sentimientos o recuerdos que adjuntan sensaciones a la memoria del cerebro y así poder recordarlo con solo verlo o tocarlo.

2.4.1 Formatos discográficos.

Las principales características de los formatos para empaque de CD es plasmar creatividad y funcionalidad al producto musical de alguna banda o artista de música. Según Berger “Es difícil que alguien compre un CD solamente por su envase. Además, es diferente de otros tipos de envases que hablan al consumidor acerca de las características y prestaciones del producto”.(Berger 2004, Pág. 100). Los formatos de envases sirven para atraer al consumidor de manera creativa y llamar su atención ya sea sentimentalmente o por simple curiosidad. Una de las más grandes incógnitas que se le presenta a todo artista o banda musical es si vale la pena elaborar un formato de disco físico a estas alturas del siglo XXI ya que la era digital llegó para quedarse y revolucionar todo lo analógico. Y la respuesta es que sí la vale, ya que en concepto de mercadotecnia es conveniente para la banda o el artista contemplar un *display* de productos como lo son el álbum, camisetas con su logotipo o pegatinas. “La necesidad de disponer de las canciones en un formato físico, aún sirve a muchos aficionados como concreción de la obra en un objeto físico que elimina, psicológicamente, la inconcreción fantasmagórica del formato digital”. (La cúpula music, 2018) El desarrollo de esta investigación comprende los siguientes subtemas que se abordarán desde los diferentes tipos de formatos que se explicaran de forma concreta:

- CD en Jewel Box.
- CD en Digipack.
- Álbum CD.
- Funda en Gatefold.
- Cosmopack.

2.4.1.1 CD en Jewel Box.

Es el formato más conocido y usado por los artistas musicales, ya que en la época de los 90's fue el primer formato que más se utilizó y el favorito para muchas de las bandas de ese tiempo, sobre todo para el género de rock, ya que la caja de plástico evocaba riffs y mucha energía; para ellos era muy importante plasmarlo en estos empaques. La estructura del jewel box está formada por una cubierta de plástico con un soporte para el CD y pestañas para sostener el folleto de canciones y fotos.

Figura No. 18 Empaque formato jewel box. Recurso disponible en: <https://www.polylinecorp.com/polyline-slimline-5-2mm-cd-jewel-case-clear-frostedbottom-polystyrene-dbl-box-py-slj52dp-200.html>

2.4.1.2 CD en Digipack.

El Digipack es el formato más utilizado en tiempos modernos, a diferencia de otros formatos este tiene una gran durabilidad y su diseño estético permite tener múltiples opciones para la personalización del formato. Está estructurado con una cubierta de cartón grueso de 0.012" y un soporte para el CD, en algunos casos se hace una ranura para el manual de canciones y fotos.

Figura No. 19 Empaque formato Digipack. Recurso disponible en: <https://www.sarbidemusic.com/wp-content/uploads/2016/12/digipack-2c-a-nice-day-for-an-earthquake.jpg>.

2.4.1.3 Álbum CD.

Este formato tiene características similares al empaque del vinil y algunas similitudes con el digipack. Por otra parte el formato es más ecológico, por sustituir el soporte de plástico por la ranura de cartón en la parte exterior del empaque. Su estructura es práctica y funcional por lo cual se puede manejar de forma fácil y tener más posibilidades de personalización.

Figura No. 20 Empaque formato Album CD. Recurso disponible en: https://www.sarbide.com/images/stories/solutions/CDmusic/packs_musicos/AlbumCD/album-albert.jpg

2.4.1.4 Funda en Gatefold.

El formato Gatefold es similar al álbum CD pero a diferencia este contiene su ranura en la parte interior del empaque y así resguardar el producto con más seguridad. La estructura de este formato es cubierta igualmente de cartón grueso y su tamaño es funcional para posibles propuestas de diseño personalizado.

Figura No. 21 Empaque formato Funda de Gatefold. Recurso disponible en: https://www.lacupulamusic.com/shop/250-thickbox_default/funda-gatefold-cd.jpg

2.4.1.5 CD con funda de cartón.

Este formato es el más sencillo y práctico, ya que está estructurado de un solo cuerpo para que el CD se inserte de tal manera que parezca un sobre. Su fabricación es de las más económicas y suele utilizarse para álbumes promocionales de venta o regalo a los usuarios. Si la banda o artista musical opta por la distribución digital y solo desea fabricar copias limitadas de promoción como se menciona con anterioridad, este es el indicado para este tipo de proyectos, por su manejabilidad y funcionalidad al usarse este tipo de formato.

Figura No. 21 Empaque formato CD con funda de cartón. Recurso disponible en: https://www.sarbide.com/musiccd/oferta_festival_de_verano/oferta_funda_cd_especial_conciertos.html

Capítulo III: MARCO METODOLÓGICO

3.1 Método de investigación.

Esta investigación es de corte cualitativo. Según Juan Báez y Pérez De Tudela la investigación cualitativa es el adjetivo que se utiliza para referirse a la cualidad o a las cualidades. También deriva del latín *qualitas*, *qualitatis* y tiene una doble etimología:

- Cada una de las circunstancias o caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas.
- Cualidad en sentido amplio equivale a calidad y también a personalidad: Manera de ser de una persona o cosa. Propiedad o atributo.

(Juan Báez, Pérez De Tudela, 2008, p.36).

Teniendo en cuenta este concepto, la investigación es de esta índole ya que se debe tener que interactuar con los integrantes del cuarteto musical para saber cuáles son sus gustos y disgustos y con ello poder elaborar correctamente el proyecto.

Así mismo, a través de una investigación aplicada que incluye el método basado en el autor Víctor Papanek., “la investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo” (Lozada, 2014, p.34). Ya que se realizó toda la identidad discográfica para una banda local en este caso Ciudad Juárez y se conoció como es la importancia del diseño bien establecido en bandas de música con un alcance exploratorio.

3.2 Técnicas de recolección de datos.

Para poder conocer y mostrar los elementos que se deben aplicar en una portada discográfica, se realizó entrevistas semi formales. La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida, como lo dicen Fontana y Frey (2005). Las preguntas son realizadas en base a un guión escrito y el entrevistador contesta de forma

natural. La entrevista puede ser modificada en el momento según el contexto de la conversación.

3.3 Muestra.

Para esto se escogió a 4 Diseñadores Gráficos que trabajan o han trabajado en el campo laboral de Diseño Discográfico, han trabajado con músicos y como es que trabajan para elaborar las portadas discográficas de sus clientes y así apoyarnos en sus técnicas de elaboración y aplicarlas en el proyecto aplicado al Cuarteto Clásico.

3.4 Instrumentos.

- ¿Qué tan importante es el diseño discográfico para bandas o artistas musicales que apenas comienzan en el mundo de la música?
- ¿Cómo es tu proceso creativo para la elaboración de un diseño discográfico?
- ¿Cómo banda o artista que esperan ver dentro de un trabajo de diseño discográfico ya sea digital o análogo?

3.5 El diseñador y sus aportaciones al diseño discográfico

Se aplicó una entrevista de tres preguntas a 4 diseñadores que han trabajado en el diseño discográfico ya que era importante saber sus procesos creativos y como era para ellos trabajar con bandas o artistas musicales, el primer entrevistado fue el diseñador Tomas Márquez, maestro de la UACJ y animador, al entrevistarlo se dio una gran cantidad de información ya que tiene bastante experiencia en el tema. Ha trabajado con diferentes bandas musicales, como elaboración de portadas e identidad gráfica. Saber cuál es el estilo o gusto del grupo musical es importante ya que con esa recolección de datos es más factible desarrollar la propuesta como dice Tomas Márquez “Lo que pasa es que una banda que comienza necesita a dar a conocer, quienes la integran, pero al mismo tiempo que tipo de música maneja, la gráfica tiene que mostrar las dos cosas”.

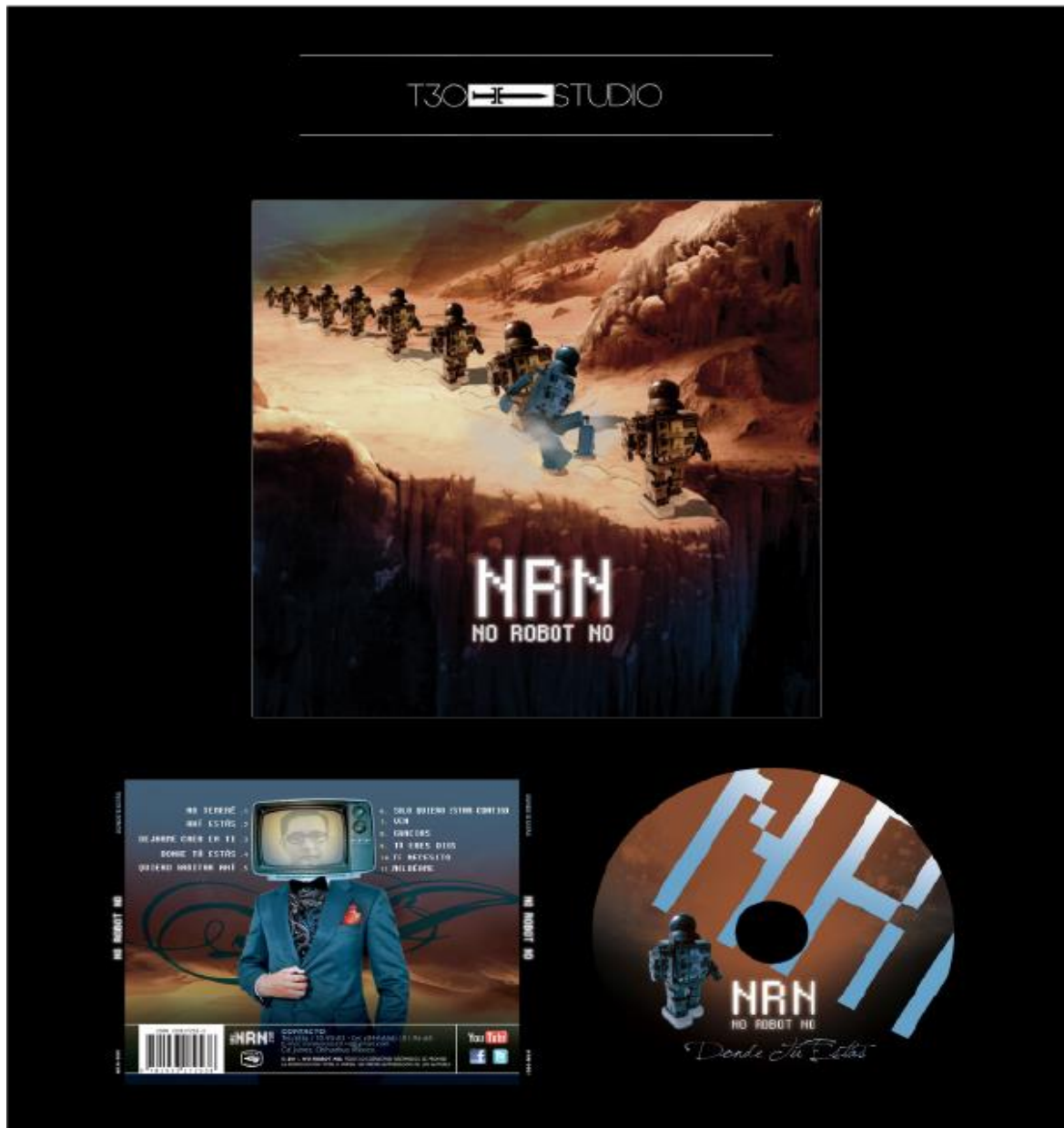

Figura No. 22 Portada de álbum No robot no de NRN. Recurso disponible en: file:///F:/PORTAFOLIO-TOMAS-3o-CDS.pdf

(Márquez, T. Entrevista en T30 Studio, 2019). Cabe recalcar que el diseñador y la banda musical tienen que trabajar juntos para estar de acuerdo en cuanto a diseño e idea creativa. Tomas Márquez habla sobre su proceso creativo y de cómo el desarrolla una idea para después desglosarla. “Lo primero sin duda es tener una plática con los artistas, no puedes diseñar sin eso y segundo escuchar la música para saber de lo que hablan y que temática tienen, también pedir un referente de 3 portadas de bandas similares del

mismo género que a ellos les gustan y así me doy una idea de cómo piensan ellos lo que es un buen diseño”. (Márquez, T. Entrevista en T30 Studio, 2019).

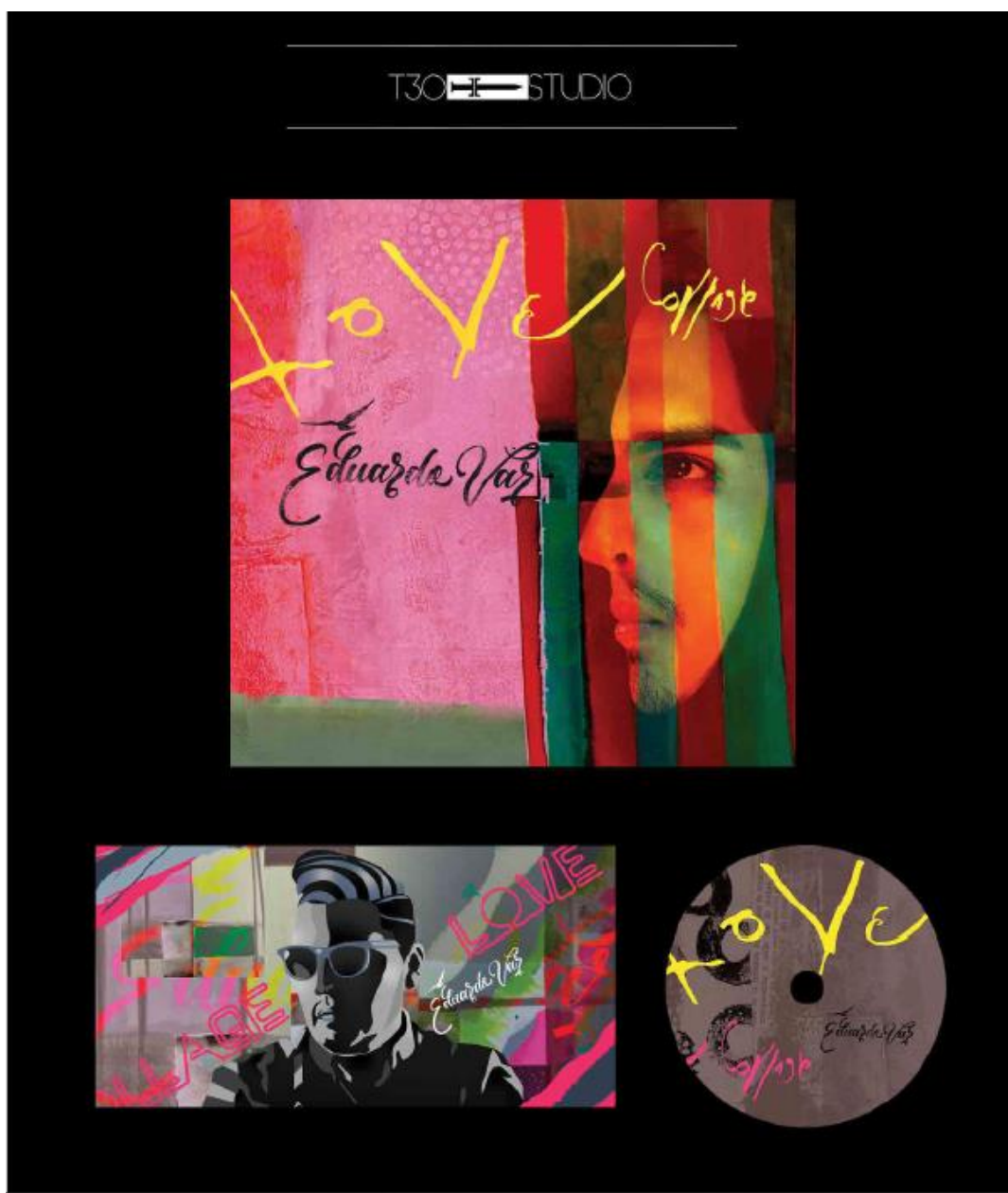

Figura No. 23 Portada de álbum Love collage de Eduardo Var. Recurso disponible en: file:///F:/PORTAFOLIO-TOMAS-30-CDS.pdf

El maestro Tomas Márquez ha colaborado con diferentes bandas musicales a nivel local y nacional, bandas como NRN y el artista Eduardo Var han presenciado el proceso creativo de Tomas Márquez. A lo largo de su experiencia como diseñador de portadas ha sabido cómo tratar con los clientes para trabajar

fácilmente con ellos. Como se muestra en las imágenes anteriores su estilo de diseño varia ya que no se enfoca en un solo estilo y juega con los elementos que tiene a la mano.

El segundo diseñador entrevistado es Daniel López, estudiante de la carrera de Diseño Gráfico en el campus CU y diseñador independiente. Ha trabajado para diferentes artistas de la escena del “Rap”. Para Daniel el diseño discográfico es muy importante en la escena musical. “La portada de un disco para mi es la otra mitad del éxito de un disco, visualmente hablando, debes pensar bien en la cara de tu disco y que eso es algo que quedará plasmado en la historia aun así que tu cliente no sea alguien tan conocido.” (López, D. Entrevista en campus CU, 2019). El estilo que genera va de lo minimalista hasta lo comercial ya que los elementos que utiliza son ruidosos y a la vez muy serios, desde fotomontajes hasta fotografía profesional, Daniel está no cerrado en crear cosas nuevas y plasmar un mensaje que quede penetrado en la mente del consumidor.

Figura No. 23 Portada de álbum Movido de Santa Fino. Recurso disponible en: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100006114484875>

Figura No. 24 Portada de álbum Singlez de APPS WAN. Recurso disponible en: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100006114484875>

También se le pregunto ¿Cómo es su proceso creativo para la elaboración de un diseño discográfico? Lo cual respondió “El más simple y necesario es elaborar primero un *Brief* y tener platica con los clientes, tener una buena conexión y escuchar material de audio para recaudar información”. (López, D. Entrevista en campus CU, 2019). El proceso creativo utilizado por Daniel es básicamente la interacción con el artista y sobre todo buena comunicación, ya que es importante

que el diseñador y el artista trabajen en equipo para poder laborar lo mejor posible en cuestión de ideas y elementos clave.

Figura No. 25 Portada de álbum Street Justice de Santa Fino. Recurso disponible en: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100006114484875>

El tercer diseñador entrevistado es el diseñador industrial Iván Maximiliano Vargas Husted, egresado de la licenciatura de Diseño Industrial en la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez también profesor de la carrera Medios Digitales de la universidad misma y diseñador gráfico de la agencia americana “Aidan James”. Su

más reciente colaboración con el diseño de portada, ha sido con la banda juarense “Kable” en la cual se trabajó la portada y contraportada del disco. Maximiliano comenta que “la respuesta de la gente sobre la música puede ser orgánica en un sentido en el que, al haber descubierto una banda nueva o algún nuevo sencillo de X cantante puede surgir un gusto natural por la melodía, la voz o la mezcla de instrumentos, y esto para el nuevo oyente puede representar algo innovador o interesante per se”. (Vargas, M. Entrevista en la agencia Aidan James, 2019).

Figura No. 26 Portada de Kable. Recurso disponible en: Agencia Beryl.

Para Maximiliano es muy importante experimentar y abrir la mente a nuevos estilos de música y no enfocarte en solo uno, ya que eso sirve al diseñador para

realizar cosas innovadoras y fuera de lo común. Por otra parte, Maximiliano comenta que “aquellas personas que no tienen la suerte de estar en el momento correcto para escuchar esa nueva música, que no se presenta con un nombre en la radio, cine, etc. y es de su agrado, deben ser alcanzadas por otros medios; es aquí donde el diseño gráfico y otros tópicos relacionados se involucran, para encaminar esos nuevos descubrimientos a su respectivo público”. (Vargas, M. Entrevista en la agencia Aidan James, 2019).

Al igual que los anteriores diseñadores entrevistados, Maximiliano en su proceso creativo también toma mucho en cuenta la opinión y la colaboración del cliente en este caso de la banda musical. “Mi proceso creativo, como para cualquier otro proyecto parte de la investigación del tema. El cliente forma parte del 50% del desarrollo conceptual, ya que él es el que mejor conoce su producto y sabe a dónde encaminarlo. El otro 50% me lo da la investigación gráfica aplicada en otros proyectos, es decir, referencias de libros, páginas de internet y documentación física.” (Vargas, M. Entrevista en la agencia Aidan James, 2019).

El estilo manejado por el diseñador Maximiliano Vargas va de lo vanguardista, minimalista, sueco y vector. Sus diseños son reconocidos con bastante detalles y sencillos a la vez, influenciado por la animación de los 50s y los diseños vintage ha logrado plasmar esas influencias en sus trabajos y que el mensaje llegue correctamente a su destino en este caso al cliente. “Desde mi perspectiva como diseñador gráfico eso es lo que el cliente siempre espera de mí, transparencia, una buena metodología de trabajo que sustente todo lo que haces, referencias de mis otros proyectos y calidad para el suyo.” (Vargas, M. Entrevista en la agencia Aidan James, 2019).

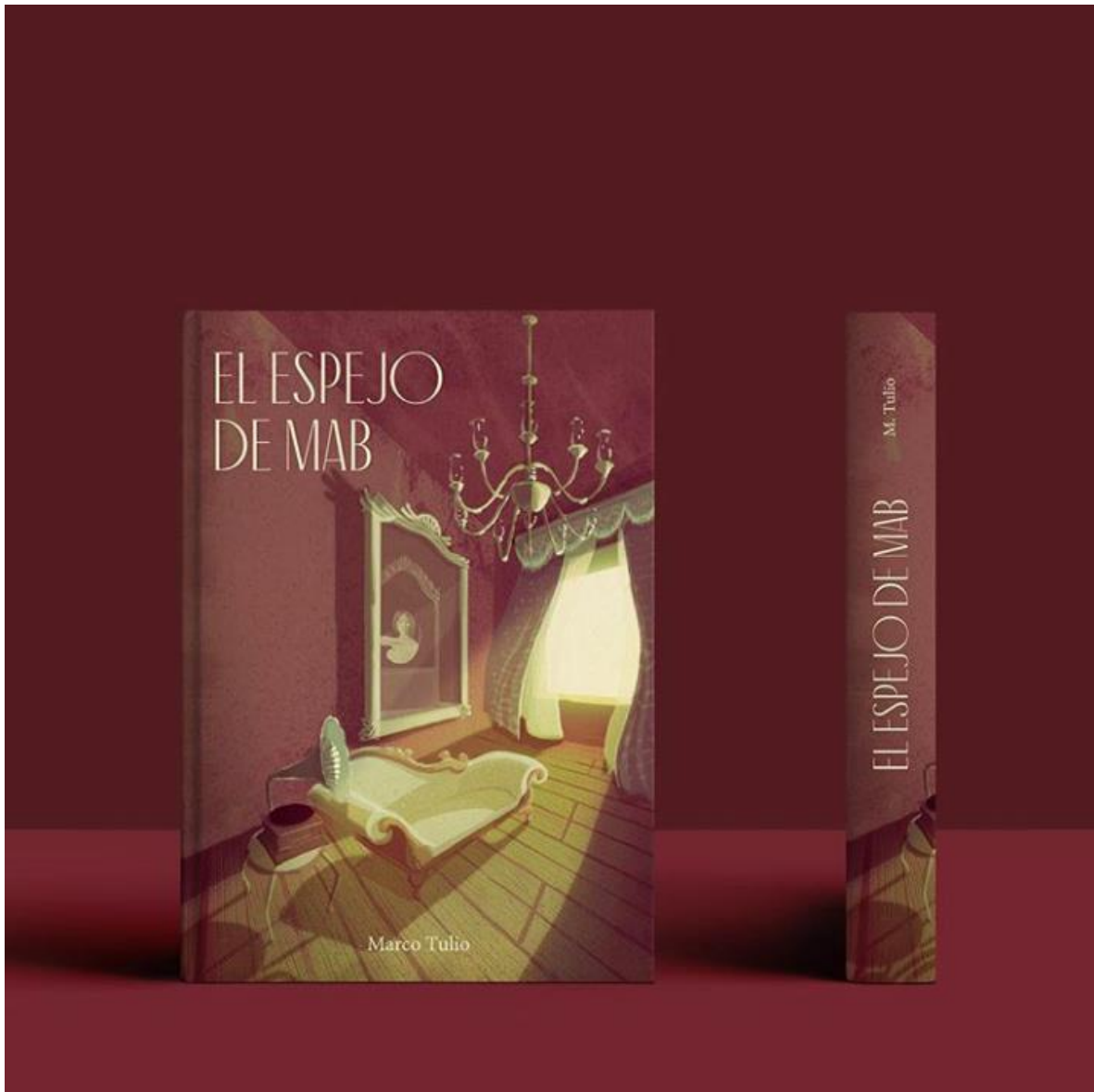

Figura No. 27 Portada de libro El espejo de mab. Recurso disponible en: https://www.instagram.com/p/BxDj_D_IIXX/.

Se entrevistó a un último diseñador gráfico, animador y estudiante de IADA de la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez, Dominique Arce Ramírez quien ha trabajado con 2 bandas musicales en las cuales ha colaborado en la realización de portada y lo que conlleva el empaque. Una de ellas es el artista americano “Dr. Frank” con quien trabajo para la realización de su disco titulado “*Live At Court Tavern*” en el cual utiliza técnicas de ilustración con influencia de jazz de los 50s y texturas brillantes haciendo ilusión de luz al espectacular donde está plasmado el nombre del artista, utilizando una fuente similar a Times New Roman, caja alta y

baja ya que este tipo de letra hace que el diseño se visualice elegante y a la vez lujurioso.

Por otro lado, Dominic Arce comenta que “Es muy importante la dirección que se debe de tomar en el diseño del disco, es donde se debe de reflejar la personalidad y el tono del álbum del artista”. (Arce, D. Entrevista en la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez, 2019).

Figura No. 28 Portada de álbum Live at the court tavern de Dr. Frank. Recurso disponible en: <https://www.facebook.com/dom656>

Otro proyecto en el cual trabajo Dominic Arce fue para el disco de “The Mofes” donde nuevamente utilizo la técnica de ilustración donde aplica un proceso creativo bastante técnico y básico. “Mi proceso se empieza por las referencias del

cliente, que quiere ver, que elementos quiere, tono, paletas e ilustraciones. Ya teniendo eso recolectado, se empieza hacer el diseño, a veces se abre para proponer cambios o ideas nuevas para el proyecto.” (Arce, D. Entrevista en la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez, 2019).

Figura No. 29 Portada de álbum de The Mofes. Recurso disponible en: <https://www.facebook.com/dom656>

Capítulo VI: DESARROLLO DE LA PROPUESTA

4.1 Proceso Creativo.

El proceso llevado a cabo para la propuesta al Cuarteto Clásico es en base a diferentes pasos entre ellos se utiliza la investigación y el bocetaje para poder realizar dicho proyecto. Según Imma Mengual el proceso creativo “Contempla tanto la selección e identificación del objetivo creativo sobre el que vamos a trabajar como la recopilación de documentación e información relacionada con él.” (Mengual, I. Fases del proceso creativo,). Las propuestas realizadas para el Cuarteto Clásico van desde empaque, portada de álbum, logotipo y aplicaciones creativas como, por ejemplo: Redes sociales y aplicaciones impresas. Diseño generalizador de Víctor Papanek ya que se utilizará como una herramienta uso de tal forma facilite el desarrollo de la imagen para el Cuarteto Clásico y seguir los pasos correctamente, los cuales son los siguientes:

- Método
- Utilización
- Necesidad
- Télesis
- Estética
- Función

4.2 Diseño de identidad.

La identidad es relevante para la percepción que se quiere transmitir al usuario o consumidor; por ende, la empresa o la persona que necesita una identidad en este caso corporativa requiere de varios procesos, al igual como se utilizó con anterioridad en el diseño de portada para el álbum de covers del Cuarteto Clásico en este proyecto también se usaron para su realización: Recolección de datos, bocetaje, digitalización y propuesta aplicada. Según De Casas, Iguacel y Scalabroni “La identidad corporativa de una empresa, se define como un conjunto de atributos y valores que toda empresa debe tener. La imagen que refleje la empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de las demás, y colocarse en mayor o menor escala. Un ejemplo de ello

es la visión y misión que cada compañía tiene.” (De Casas, V., Iguacel, V. y Scalabroni, G., 2012). Por otra parte, en este proyecto se realizó un portafolio para el uso correcto del logotipo, en él se plasmará la paleta de colores, tipografía, aplicaciones gráficas, entre otros. Se anexo el portafolio de identidad para el logotipo del Cuarteto Clásico y así dar a conocer su funcionamiento y como es que se debe de usar correctamente en futuras aplicaciones.

4.2.1 Logotipo.

Figura No. 30 Logotipo elaborado para el Cuarteto Clásico. Recurso disponible en: Elaboración propia.

4.2.1.1 Recolección de datos.

Figura No. 31 Referencia 1. Violoncello. Recurso disponible en: <https://www.pinterest.ru/pin/316729786294987625/>
<https://www.pinterest.ru/pin/316729786294127650/?lp=true>. **Figura No. 32** Referencia 2. Arpa clásica. Recurso disponible en: <https://listado.mercadolibre.com.ar/instrumentos-musicales-arpa-clasica#>. **Figura No. 33** Referencia 3. Fuente tipográfica Bodoni Classic Bamboo. Recurso disponible en: <https://www.myfonts.com/fonts/wiescherdesign/bodoni-initials/>

4.2.1.2 Bocetaje.

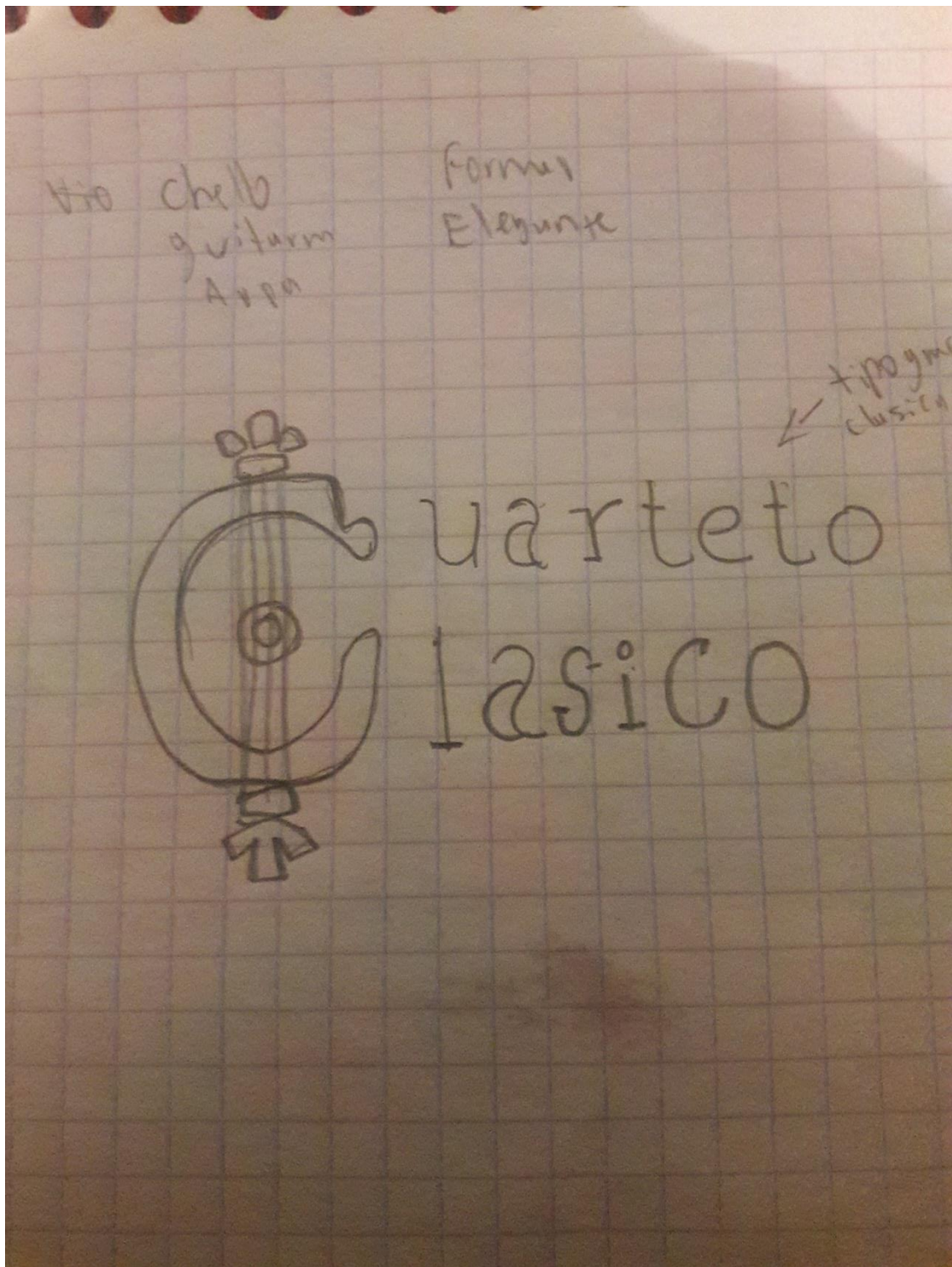

Figura No. 32 Boceto de logotipo del Cuarteto Clásico. Recurso disponible en: Elaboración propia

4.2.1.3 Digitalización.

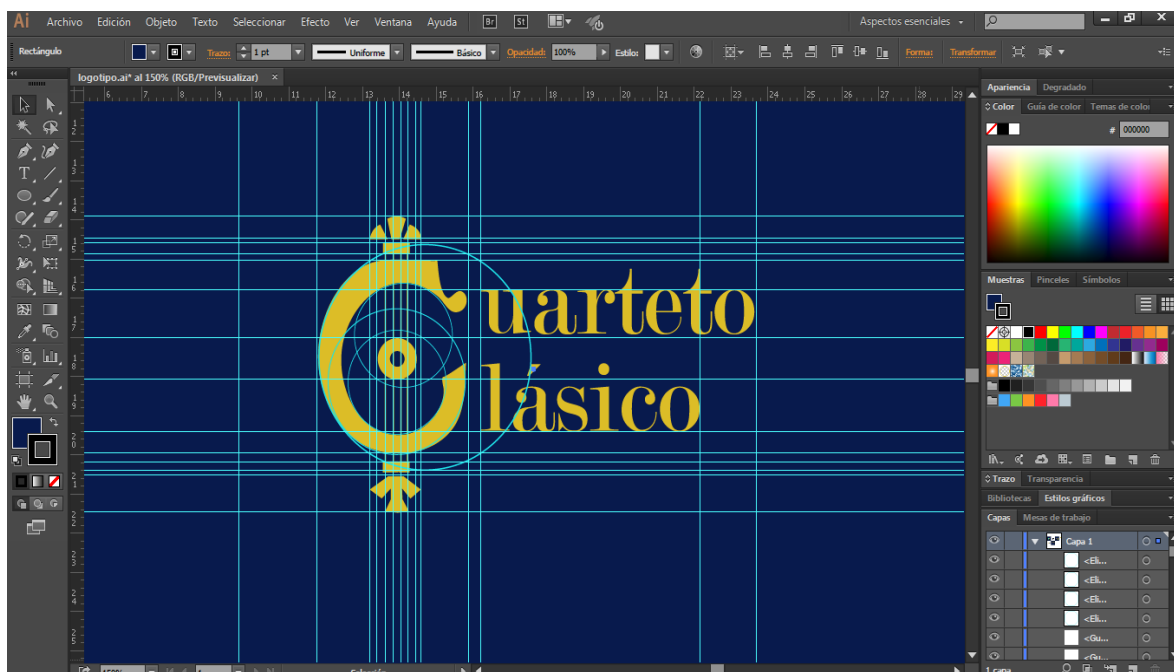

Figura No. 33 Digitalización de logotipo del Cuarteto Clásico en Adobe Illustrator. Recurso disponible en: Elaboración propia

4.2.1.4 Propuesta aplicada.

Figura No. 34 Camiseta con logotipo para Cuarteto Clásico. Recurso disponible en: Elaboración propia.

Figura No. 35 Taza con logotipo para el Cuarteto Clásico. Recurso disponible en: Elaboración propia.

Figura No. 36 Tarjetas de presentación con logotipo para el Cuarteto Clásico. Recurso disponible en: Elaboración propia.

Figura No. 47 Pegatinas con logotipo para el Cuarteto Clásico. Recurso disponible en: Elaboración propia.

4.3 Diseño de portada y empaque.

El diseño elaborado para la portada y empaque del álbum del Cuarteto Clásico es con algunas referencias ya establecidas en las cuales se utilizaron instrumentos y público real para dicha realización, dado el caso se usó la técnica de fotografía y uso de programas de edición. Por otro lado, se trabajó en el estudio de *Obvio Microbio* en el cual se usó luces y herramientas de fotografía para la futura elaboración de foto y así presentar un trabajo profesional con los reglamentos que son utilizados en estudios fotográficos. El tipo de empaque que se utilizó para este proyecto es Digipack ya que es un formato muy sencillo de fabricar y su costo no es muy alto. La idea creativa para portada de dicho álbum consta de 4 conceptos aplicados, que son los siguientes:

Fondo.

Modelo con vestimenta formal.

Instrumento (chelo) intervenido con pegatinas.

Logotipo.

El empaque de álbum discográfico se realizó con cartón caple con cara doble el cual es fácil de moldear y practico de conseguir y se imprimio en *Print Solution* ya

que se hizo préstamo de herramientas para dicha propuesta el cual tendrá un costo por parte de la empresa.

El objetivo de esta propuesta es dar el mensaje directo y que no sea difícil de descifrar para el usuario consumidor. El uso de estos instrumentos es con la necesidad de plasmar dos diferentes estilos de música y que se cree una conjugación acertada y no forzada. El desarrollo de la propuesta comprende las siguientes etapas que se abordarán desde la elaboración de la portada y empaque discográfico que se incluye en la imagen creativa en este caso para el Cuarteto Clásico de Cd Juárez:

Recolección de datos.

Bocetaje.

Digitalización.

Propuesta aplicada.

4.3.1 Recolección de datos.

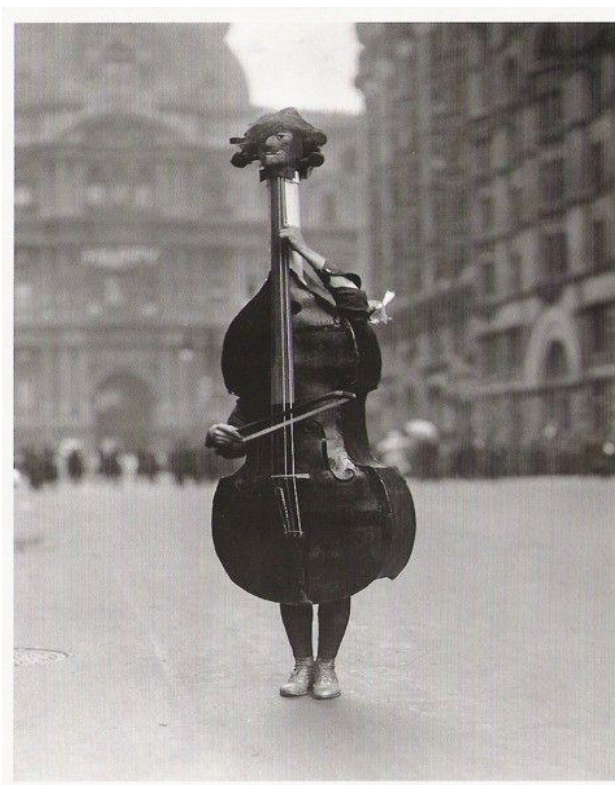

Figura No. 38 Referencia 1 para propuesta de portada. Recurso disponible en: <https://www.pinterest.com.mx/> **Figura No. 39** Referencia 2 para propuesta de portada. Recurso Disponible en: <https://www.pinterest.com.mx/>.

Figura No. 40 Referencia 3 para propuesta de portada. Recurso disponible en: <https://www.pinterest.com.mx/>. **Figura No. 41** Referencia 4 para propuesta de portada. Recurso Disponible en: <https://www.pinterest.com.mx/>.

4.3.2 Bocetaje.

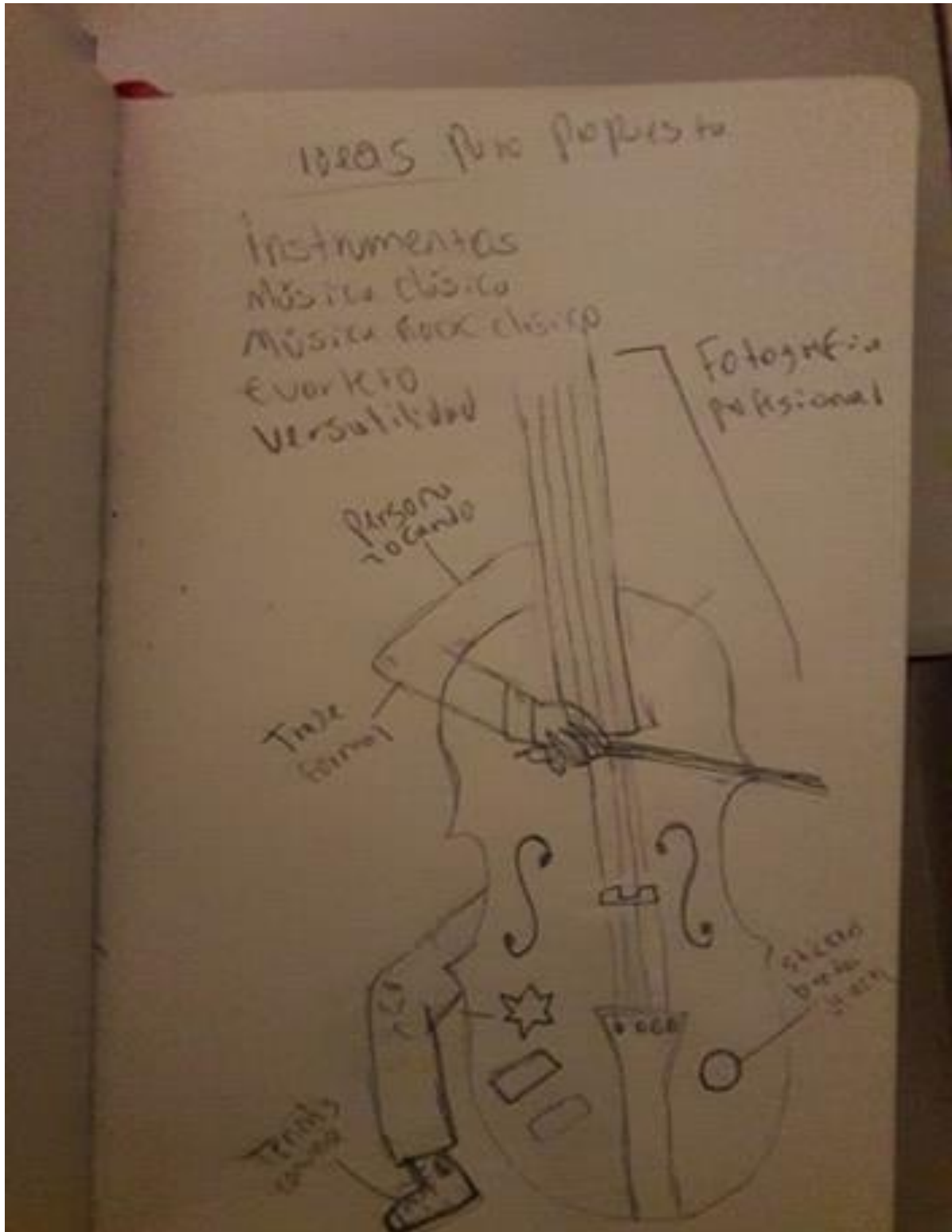

Figura No 42. Boceto original para propuesta de portada. Recurso disponible en: Elaboración propia.

4.3.3 Digitalización.

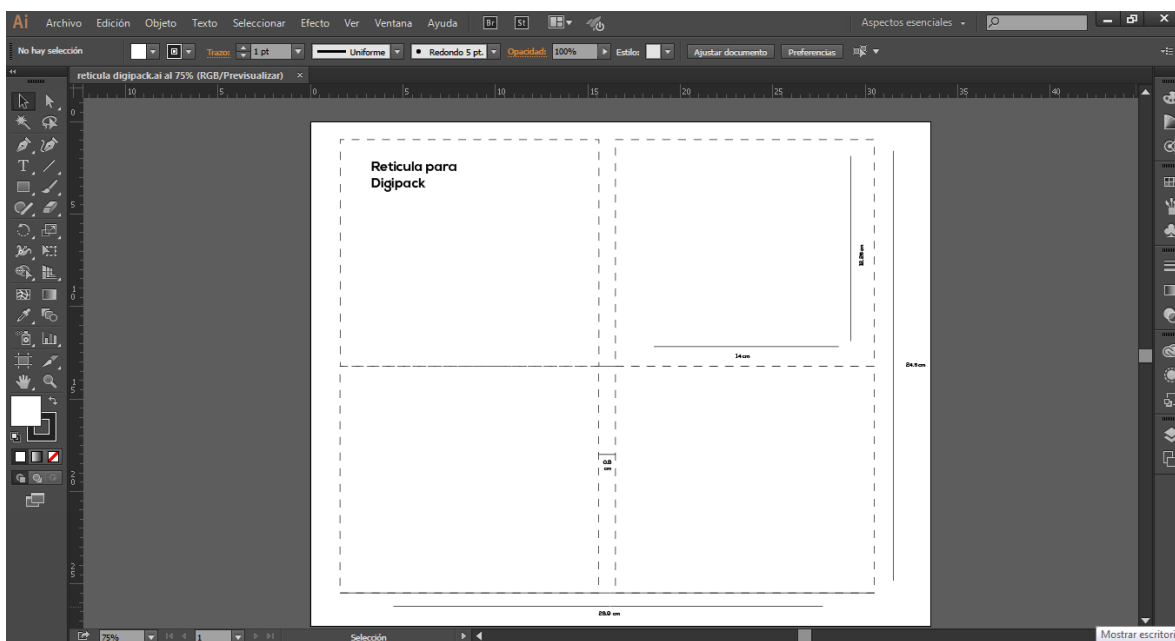

Figura No 43. Reticula para propuesta de portada. Recurso disponible en: Elaboración propia.

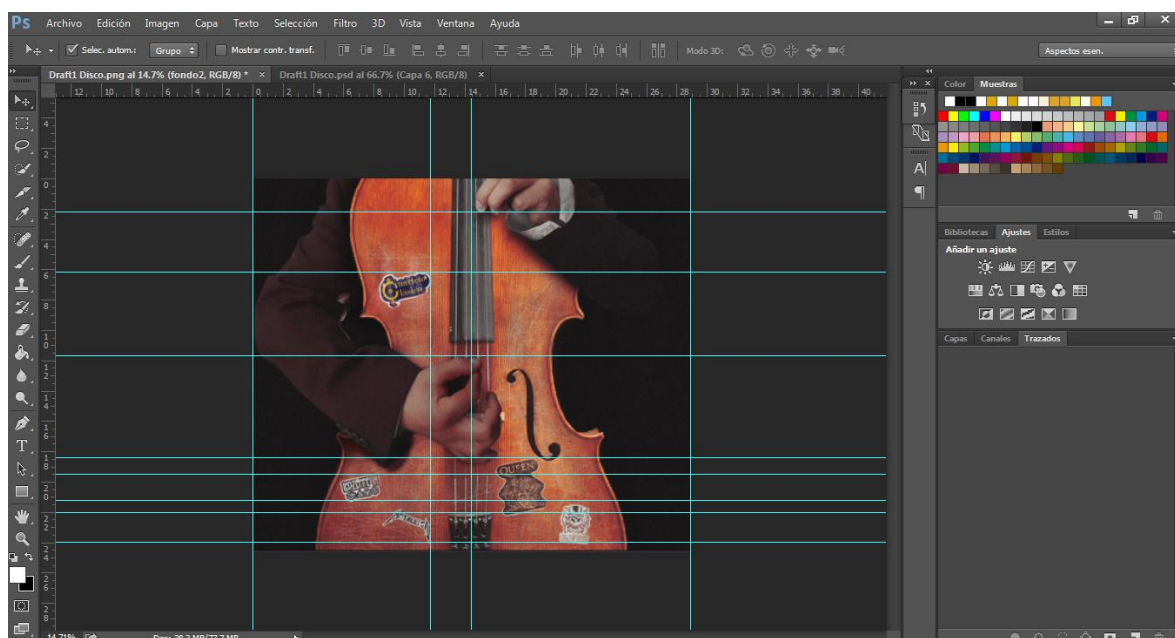

Figura No 44. Diseño de portada en programa Photoshop. Recurso disponible en: Elaboración propia

4.3.4 Propuesta aplicada.

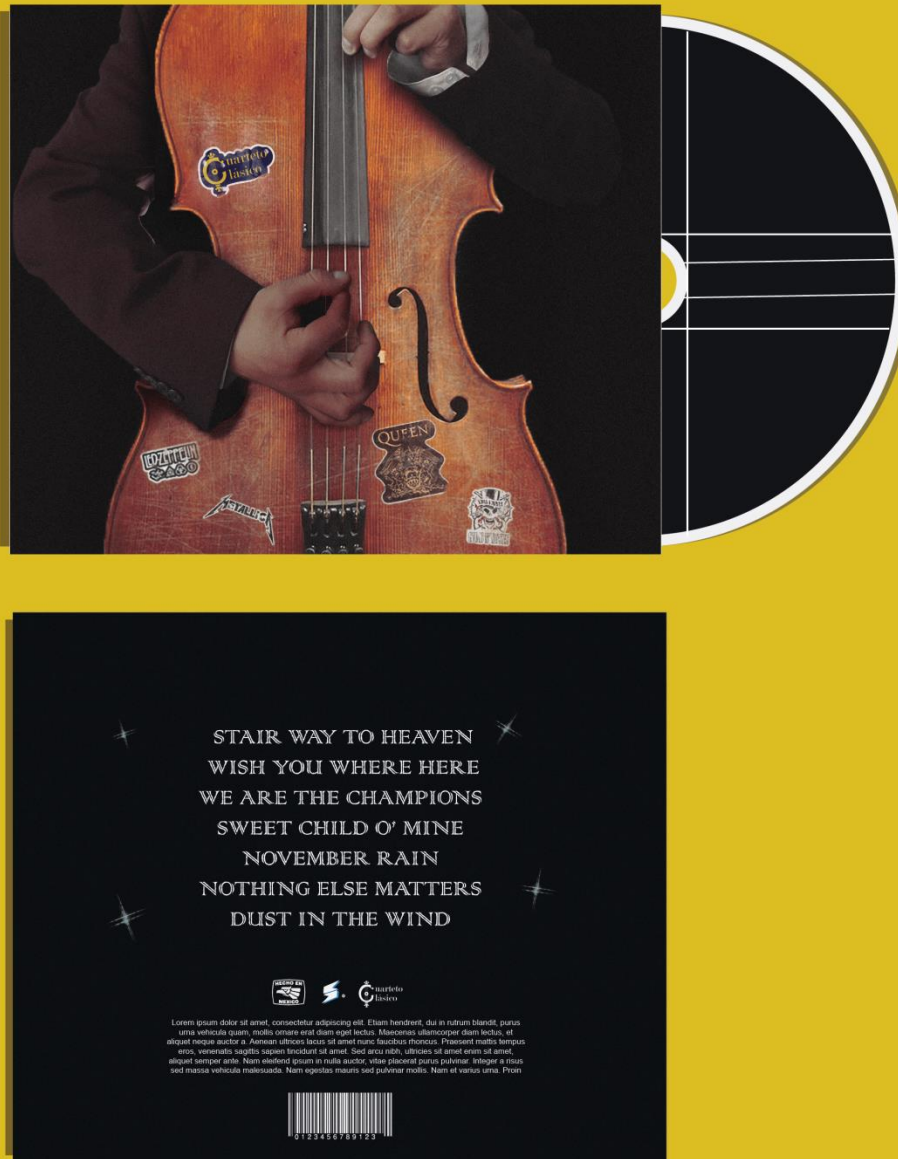

Figura No 45. Empaque discográfico para el Cuarteto Clásico. Recurso disponible en: Elaboración propia.

4.4 Cotización de material.

En este apartado se dispone a mostrar el costo para la fabricación de la propuesta en este caso el empaque de álbum y algunas aplicaciones graficas utilizadas para la realización de este proyecto; Todo esto fue realizado en la imprenta “Print Solutions” quienes prestaron sus servicios para realizar dicho proyecto con un costo en base a una pieza por aplicación. Los costos pueden variar dependiendo la cantidad de piezas que se fabriquen.

(656) 591 4177 (656) 634 4146
 juarez.printsolutions
imprentaprint.solutions@gmail.com

Print Solutions & Marketing
 Guillermo Ornelas Mora
 OEMG6811106K0
 C. del Trigal #1144
 Juan Odonaju
 Los Virrelles fracc. C. P. 32451
 Cd. Juárez, Chih.

COTIZACIÓN 19-P-0034
 Fecha: 15 de Noviembre 2019
 Válida hasta el 17 de Noviembre de 2019

Cliente:
Irak Calamaco

Código del artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	P. unitario	Importe
82121503	Taza blanca sublimada 11Onz	2	pieza	\$85.00	\$170.00
82121503	Stickers vinil blanco o trasparente	1	M2	\$385.00	\$385.00
82121503	Caple impreso por un lado respaldo gris	1	pieza	\$12.00	\$12.00
82121503	Tarjetas de presentación impresa ambos lados en opalina de 150Gramos	1	Paquete	\$160.00	\$160.00
SUBTOTAL					\$727.00
IVA 8%					\$58.16
TOTAL					\$785.16

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
 IMPORTE CON LETRA: Setecientos ochenta y cinco con dieciséis centésimas
 CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición
 Datos para depósito:
 GUILLERMO ORNELAS MORA
 OEMG6811106K0
 Banco SANTANDER
 CUENTA 65-50567244-5
 CLABE: 014164655056724455

Figura No 46. Cotización de recursos gráficos para proyecto de investigación. Recurso disponible en: Print Solution & Marketing.

Capítulo V: CONCLUSIONES Y RESULTADOS

5.1 Conclusiones

Este proyecto de investigación me deja un gran aprendizaje, desde el desarrollo de una portada discográfica, empaque e identidad gráfica, fue de gran ayuda ya que me abre un gran espacio de oportunidades en esta área de diseño. Es importante saber que una portada discográfica necesita de procesos creativos e ideas aterrizadas, ya que así el usuario recibirá perfectamente el mensaje visual. Por otra parte este tipo de proyectos ayudan al diseñador a crecer su creatividad y poder trabajar en equipo. Al igual el trabajar con un grupo musical ayudo a conocer otros conceptos y desarrollar diferentes técnicas de diseño como lo es fotografía, fotomontaje, impresión, packaging e interacción con diferente tipo de personas, las cuales ayudaron a poder realizar este proyecto de investigación. Este documento contiene más que una identidad creativa, sino también algunos recursos y métodos donde se espera que el diseñador pueda tomar como ejemplo para el beneficio de sus técnicas de diseño y tomar en cuenta algunos aspectos positivos y negativos que pueden influir en su vida laboral. El proyecto cumplió con el objetivo y sé que este archivo se ve reflejado en los lectores de esta investigación. A diferencia de un proyecto final de clase, esta investigación se esmera por dar a conocer las diferentes herramientas de diseño y poder trabajar con ellas, y también trabajar con un cliente real y no ficticio, por otro lado, dar conocimiento teórico del tema, con una metodología a seguir, y un proceso creativo hecho específicamente para este tipo de proyectos. Se seguirá trabajando con el proyecto a futuro y así comprobar que toda esta investigación sirvió para la conveniencia del grupo.

5.2 Resultados

De acuerdo a la investigación se esperaba que la identidad grafica en este caso, logotipo y empaque discográfico cumplieran su función, la cual es informarle al lector la importancia y los beneficios del diseño discográfico en bandas o artistas musicales. Así como mostrar que se pueden utilizar diferentes recursos o técnicas

para poder realizar una portada discográfica. Y por último describir el proceso creativo para la elaboración de identidad gráfica, al igual que el empaque discográfico de principio a fin; Con el proceso que se implementó los lectores o futuros investigadores podrá servirles de referencia y tener el conocimiento de ¿cuál es el procedimiento correcto para poder realizar una portada discográfica? y conocer el arte del diseño discográfico, el cual tiene mucho campo laboral en diferentes ramas del diseño, por otro lado también mostrar que es necesario interactuar con el cliente y trabajar de manera equitativa, ya que con estas dos tareas fue posible la realización de los objetivos de este proyecto de investigación

Glosario de términos.

El lenguaje es el medio en el cual los seres humanos nos comunicamos, pero existe ciertas terminaciones que sólo aplica para áreas muy específicas quienes están en dichas áreas tienen la obligación de dar a conocer estos términos y saberlo aplicar al caso concreto. En esta parte de la investigación se mostrará un glosario de los principales términos utilizados en el diseño discográfico.

Afinación: Los sistemas de afinación buscan construir una serie de relaciones de frecuencia vibratoria que dan lugar a las notas de una escala. Estas relaciones se

Comunicación visual: Se suele presentar o expresar en imágenes

bidimensionales, e incluye: carteles, tipografía, dibujo, diseño gráfico, ilustración, diseño industrial, publicidad, animación, color y recursos electrónicos.

Digital: Digital es aquello relativo a los dedos (las extremidades de las manos y los pies del ser humano).

Diseño Gráfico: Actividad creativa y técnica que consiste en transmitir ideas por medio de imágenes, en especial en libros, carteles y folletos.

Discografía: Conjunto de obras musicales de un autor, de un intérprete o relacionadas con un tema.

Estético: El estudio de las experiencias estéticas y los juicios estéticos en general, y no solo los relativos a la belleza. Cuando juzgamos que algo es bello, feo, sublime o elegante, estamos haciendo juicios estéticos, que a su vez expresan experiencias estéticas.

Identidad corporativa: Es la unión de los diferentes elementos que una empresa, una marca o una compañía utiliza para distinguirse del resto. Entre estos elementos se podrían destacar el logotipo o el *merchandising*, pasando por elementos más complejos, como la forma de actuar, de negociar o de responder a ciertos eventos.

Impresión: Reproducción sobre papel, tela, etc., de un texto, dibujo o figura mediante procedimientos mecánicos o digitales.

Packaging: Es el papel que envuelve un producto o la caja en la que se almacena. El objetivo es que el packaging proteja al producto en cuestión durante

su traslado a los centros de venta, su permanencia en un depósito o en un local y su manipulación.

Partitura: Texto escrito de una obra musical en el que se anotan los sonidos que han de ejecutar los distintos instrumentos o voces y el modo en que han de hacerlo.

Serigrafía: Técnica de impresión que consiste en grabar imágenes por medio de tinta y de una pantalla de seda o tela metálica muy fina.

Bibliografía

- Juan Báez, Pérez De Tudela, (2008) Investigación cualitativa. Madrid, España.
- Lozada, J., (2014) Investigación Aplicada Definición, Propiedad Intelectual e Industria. CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6163749>
- López, I. (2009) El packaging de la música, Diseño discográfico y digital. Buenos Aires, Argentina.
- Costa, J. (2013) Identidad Corporativa. México, D.F.
- Rodríguez, F. (2017) Arquitectura y diseño trabajo presentado al consejo de la facultad de investigación: Análisis del diseño gráfico en las portadas de los álbumes del género rock guatemalteco. ESTRATEGIA: Desarrollo de imagen y material promocional para el festival del 5to. Aniversario de esquisses. Guatemala de la asunción. <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2017/03/05/Rodriguez-Francisco-Investigacion.pdf>
- Burbano, M. (2016) INVESTIGACIÓN. Planeación estratégica para el diseño y promoción de productos discográficos en Guatemala. Guatemala de la asunción. <http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2016/03/05/Burbano-María-investigacion.pdf>
- Fontana, A., Frey, J. (2005) The Interview, from neutral stance to political involvement. En N. K. Denzin & y S., Lincoln (Comp). The Sage Handbook of Qualitative Research (695-727). London, UK: Sage.
- Peñaranda, A. (2016) Diseño gráfico, tipografía y música: el caso de las portadas de las primeras bandas Heavy Metal. Cali, Colombia. http://festivaldelaimagen.com/wp-content/uploads/2017/07/Andr%C3%A9s_Pe%C3%B1aranda-min.pdf
- Kane, J. (2011) Manual de tipografía. SL, Barcelona.
- Berger, J. (2004) ¿Qué es el packaging? Barcelona.
- Álvarez, D. (2006) Introducción a la tipografía. Londres. http://coreditec.com.co/libros/intoducccion_tipografia.pdf

Rivers, C. (2006) Diseño de portadas y packaging para CD. SL, Barcelona.

La cúpula music. (2018) ¿Sabes cómo fabricar CD's? Ubicación no encontrada.
file:///F:/Sabes%20como%20fabricar%20CDs_.pdf

Fernández, T. (2019) Portafolio: Arte+Diseño+Ilustración. Cd. Juárez, México.
file:///F:/PORTAFOLIO-TOMAS-3o-CDS.pdf

Iraola, E. (2012) Diseño de identidad musical. Palermo, Argentina.
file:///F:/613(1).pdf

Fernández. Tomas. 2019. Entrevista, T30 Studio (entrevista de Irak Calamaco Arenas).

Vargas, Husted. Maximiliano. 2019. Entrevista, Aidan James Agency (entrevista de Irak Calamaco Arenas).

López, Daniel. 2019. Entrevista, Ciudad Universitaria (entrevista de Irak Calamaco Arenas).

Arce, Dominguez, Dominic. 2019. Entrevista, Antagonist Club Studio (entrevista de Irak Calamaco Arenas).

Referencias

<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/warhol.htm>

<http://www.iacat.com/Revista/recreate/recreate07/Seccion3/3.%20cm.M%C3%9ASICA.UNA%20OBRA%20BISAGRA%20PARA%20LA%20MUSICA%20CONTEMPORANEA.pdf>

http://rollingstone.com.mx/rs_mes/quien-es-quien-en-la-portada-de-sgt-peppers-lonely-hearts-club-band/

<http://jorgealderete.com/biografia/>

<http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=blake-peter>

<http://gtechdesign.net/es/blog/los-mejores-disenadores-graficos-de-latinoamerica-y-el-mundo>

<https://www.cdandlp.com/es/the-rolling-stones/their-satanic-majesties-request/33-1-3-rpm/r3101671906/>

file:///C:/Users/alumno/Downloads/DialnetLaMuerteYLaResurreccionDeLaPortadaDeDiscos-4612137_1.pdf

<https://www.billboard.com/photos/6804525/best-album-covers-of-2015-critics-picks>

<https://www.complex.com/style/2015/12/best-album-covers-2015>

<https://www.knowledgeatwharton.com.es/article/la-musica-en-la-era-digital-segun-andreas-weigend/>

<https://culturainquieta.com/es/foto/item/1922-denis-rouvre.html>

<http://culto.latercera.com/2018/07/18/prisma-una-luz-multicolor-origen-la-portada-the-dark-side-of-the-moon/>

<https://www.rollingstone.com.mx/wp-content/uploads/2018/06/The-Beatles-Sgt.-Peppers-Lonely-Hearts-Club-Band-1024x887.jpeg>

<https://design.tutsplus.com/es/articles/50-years-of-typography-in-album-covers--psd-11446>

<http://e-daylight.jp/fonts/type/a/american-text.html>

<http://www.identifont.com/samples2/adobe/FranklinGothicExtraCond.gif>

<http://www.dffonts.com/home/caracteres/K/kiss.TTF>

<https://fontsinuse.com/uses>

<https://www.amazon.es/Let-There-Rock-Rmst-Dlx/dp/B00008WT5C>
<https://www.pinterest.com.mx/pin/537265430537548103/?autologin=true>
<https://www.pinterest.es/pin/813322013930427321/?lp=true>.
<http://e-daylight.jp/fonts/type/a/avant-garde-gothic.html>
<https://www.whatfontis.com/Futura-Medium-BT.font>
<https://i.pinimg.com/originals/32/0f/eb/320feb5260f4004b3aeb9dc7a729e72.gif>
<https://www.polylinecorp.com/polyline-slimline-5-2mm-cd-jewel-case-clear-frostedbottom-polystyrene-dbl-box-py-slib52dp-200.html>
<https://www.sarbidemusic.com/wp-content/uploads/2016/12/digipack-2c-a-nice-day-for-an-earthquake.jpg>.
https://www.sarbide.com/images/stories/solutions/CDmusic/packs_musicos/Album CD/album-albert.jpg
https://www.lacupulamusic.com/shop/250-thickbox_default/funda-gatefold-cd.jpg
<https://www.myfonts.com/fonts/wiescherdesign/bodoni-initials/>

ANEXOS

Curriculum de integrantes del cuarteto clásico.

Flauta: Lic. Roberto Prieto Díaz

Egresado de dos licenciaturas; Lic. en Música y Lic. en Diseño Gráfico, ambas por la Universidad Autónoma de Cd. Juárez (UACJ). Inició sus estudios musicales a temprana edad. Formó parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ desde sus inicios, bajo la batuta de la Mtra. Guadalupe Esparza y posteriormente el Mtro. Carlos García Ruiz. En enero del 2007 se traslada a la ciudad de Chihuahua para continuar sus estudios profesionales en el Conservatorio de música de Chihuahua con la Mtra. Katherine Calvey. En agosto del 2008 ingresa a la Licenciatura en Música de la UACJ bajo la tutoría del reconocido Mtro. Valentin Nedelchev. En enero del 2010 es aceptado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Para realizar un semestre como estudiante de intercambio en la facultad de música, continuando con sus estudios en el instrumento con el Mtro. Héctor Jaramillo. Durante este periodo de formación en la ciudad de México D.F. formó parte del Coro de Flautas de la UNAM y se especializa en reparación de instrumentos de aliento. Como parte de su formación profesional destacan clases con la Mtra. Lisa Van Winkle en la NMSU (New Mexico State University).

Del 2010 a la fecha a formado parte de diversos proyectos y agrupaciones musicales profesionales como: Orquesta Sinfónica de la UACJ, Cuarteto de alientos Ventus, Orquesta Sinfónica Hispano Americana. Y también se ha desempeñado como profesor en diversas orquestas infantiles tales como: Orquesta Sinfónica del colegio Bilbao, Orquesta Sinfónica Infantil de la UACJ y desde el 2010 a la fecha Mtro. De la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Cd. Juárez. Actualmente estudia una maestría en investigación en Estudios y Procesos Creativos en Arte en la UACJ.

Violín: Lic. Angélica Dévora Morales

Inició sus estudios musicales en el 2004 con el maestro Domingo Rodríguez, dentro del programa de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). En el 2006 comenzó estudios de violín en el taller de cuerdas de

la UACJ a cargo de la maestra Guadalupe Esparza. En el 2009 participó en el curso de verano para orquestas juveniles en la Ciudad de México, donde tocó junto a la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México en la sala Xochipilli del centro cultural Ollin Yoliztli. Ha tomado clases maestras con los violinistas Pastor Solís y Fernando Mino, integrantes de la Orquesta Sinfónica de Minería. En el 2010, egresó del programa de licenciatura en música en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde sus estudios de violín estuvieron bajo la tutela del maestro Guillermo Quezada. Del 2010 a la fecha ha formado parte de diversas agrupaciones musicales, como el cuarteto matices y la Orquesta Sinfónica de la UACJ. Además de instrumentista, se desempeña como docente desde el 2008. Actualmente estudia una maestría en educación y es maestra de violín en la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Ciudad Juárez.

Viola: Lic. Sadot David Soria Jacobo

Estudió la licenciatura en música especializado en viola en la UACJ bajo la tutela de Guillermo Quezada y posteriormente continuó con estudios de maestría en NMSU (New Mexico State University) siendo Jorge Martinez-Rios, violista de la Catrina String Quartet, su maestro principal. De 2008 a 2013 participó como violista del cuarteto de cuerdas “Matices”, con el cuál se presentaron diversas obras con la finalidad de difundir la música de cámara de concierto dentro de su ciudad, incluyendo temporadas de conciertos didácticos dentro de colonias de escasos recursos con la finalidad de promover la música culta en estos sectores. También colaboró como director de orquesta dentro de CCOMPAZ A. C., así como en diversos proyectos de música popular y clásica a nivel nacional e internacional.

Violonchelo: Lic. Olga Margarita Vargas Carrillo

Originaria de Chihuahua, Chihuahua, México. Margarita Vargas inicio sus estudios a la edad de 7 años en la escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, posteriormente ingresa al Centro de Estudios Musicales donde formó parte de la Orquesta Sinfónica Pre infantil, Infantil y Juvenil de esta institución,

teniendo la oportunidad de presentarse en diversos escenarios dentro y fuera del estado de Chihuahua.

En 1997 ingresa al Conservatorio de Música de Chihuahua para el estudio de la Licenciatura en Música opción Violonchelo con el maestro Armenio Liparit Terzyan Ananyan. En el transcurso de la licenciatura participo en gran número de conciertos como principal de la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Música de Chihuahua y como solista en diversos festivales.

A tomado Clases de perfeccionamiento en la Ciudad de Xalapa con el Maestro Nicolás Capilla, en el Conservatorio de Música de las Rosas de Morelia con el Maestro José Luis Gálvez, con la reconocida Violonchelista Liudmila Beglarian además con el Doctor Michael Staehle en NMSU (New Mexico State University). Como Chelista a formado parte de la Orquesta Infantil Juvenil de Guadalajara, Orquesta Sinfónica de la UACH y de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua. Ha impartido clases de Violonchelo en el Conservatorio de Música de Chihuahua, en talleres de Educación Continua en la UACJ, entre otras Instituciones.

Actualmente es integrante de la Orquesta Sinfónica de la UACJ en la sección de Violonchelos bajo la dirección del Maestro Guillermo Quezada Novela e imparte clases en varias Instituciones

Anexo 2.

Entrevista al maestro Roberto Prieto, integrante y mente creativa del Cuarteto Clásico.

1. ¿Cuál fue su interés por la música?

Pues a mí siempre me gustaron las artes desde chavito yo me acuerdo que siempre tuve inclinaciones artísticas, me gustaba mucho pintar y luego después estudio dibujo y pintura siempre me gusto, y luego después me metí a estudiar teatro cuando estaba en la secundaria y me gustaba mucho como el escenario, pues si como el mundo del espectáculo y después cuando estaba en la prepa me empezó a llamar la atención la música, entonces empezó con clases particulares de flauta transversal y a partir de ahí... ósea como que al principio eran clases particulares y luego ya después que empecé a dominar el instrumento ya me pude

a meter como a agrupaciones musicales y luego ya cuando entre yo aquí a la universidad había un taller de orquesta y ensamble musicales y entre, y luego después abrieron una licenciatura y me metí a estudiar, pero siempre tuve interés hacia la música, siempre me gustó mucho la música. Las caricaturas por ejemplo cuando era chiquito y las veía, los Looney Tunes, los Animaniacs siempre tenían mucha música yo me acuerdo de que chavito me llamaba mucho la atención cuando salían en los capítulos Bugs Bunny tocando el piano y Tom & Jerry. Se me hacia un mundo muy padre que la gente pudiera saber hacer eso y las personas que escuchan una sinfonía y tan solo con escucharla puede decir es de este compositor, es de este autor.

2. ¿Cuáles son sus influencias musicales?

Pues mira mi papa creció en la onda hippie entonces yo de chavito crecí escuchando rock de los Doors, Rolling Stones, Beatles, AC/DC, Queen, entonces a mi papa le gustaba mucho esa onda porque creció en esa época y luego ya ves te dije que a mí me gustaba ver mucho las caricaturas, d chavito veía muchas, bueno más bien mi papa y mi mama trabajaban mucho entonces yo me quedaba en las tardes en la casa y me ponía a verlas, entonces la parte de la música clásica yo creo de niño me viene por la influencia de las caricaturas y antes se grababa la música en vivo con orquestas para las caricaturas entonces todas las que veía de niño tenían mucha música con conciertos de piano y luego también me gusta mucho el anime y por ejemplo los países occidentales consumen mucha música clásica de hecho en todo el mundo es donde se consume mucha música clásica si te fijas en Caballeros Del Zodiaco, Dragon Ball y Fly todos esos animes de aquellos años tienen mucha música con orquesta.

3. ¿Qué piensa sobre el diseño discográfico?

Yo creo ahora... bueno es mi opinión verdad no soy experto en diseño de disco, pero yo pienso que van cambiando las... por ejemplo antes cuando tu comprabas una disco ósea tu adquirías como un producto físico el ir a comprar un disco por ejemplo de vinyl tú lo tenías palpable, identificabas la música o la edición por la portada. La primera vez que compre con mi dinero un disco de música clásica yo Salí bien contento porque fui a comprar un disco era como de a 50 pesos y luego

fui y se lo enseñe al director de la orquesta, estaba en primer semestre, le dije mire compre un disco de música clásica y el no más con ver el disco se rio y lo aventó, me dijo ¡Es música barata! Por qué no es una buena productora, no es una buena orquesta y ahí lo tengo guardado aun, ya hasta ahora que ya terminé mi carrera musical y que empecé a tocar en orquesta volví a escuchar ese disco y la música es malísima, la grabación es malísima, la interpretación de la orquesta es malísima, pero pues en aquel tiempo no tenía los conocimientos, pero me acuerdo mucho y se me quedo muy presente porque el director de orquesta simplemente con ver el diseño de la caja supo que era música barata. Va cambiando la industria discográfica ya no es como antes que tu pagabas por tener un objeto físico ahora pagas por tener algo digital, entonces yo pienso que la portada de los discos tiene que ir cambiando.

4. ¿Cree que es importante el diseño en la música?

Si, por ejemplo yo pienso que la gente que va a escuchar un concierto o que va a un teatro o compra un disco lo primero que te engancha es el diseño, si tú ves un buen cartel con elementos que se vean modernos que llame la atención ósea va a ser como el primer gancho que tú tienes porque ahora hay mucha contaminación auditiva, hay mucho ruido por todos lados ósea por ejemplo cuando prendes el radio no escuchas la música es no más para hacer ruido, si caminas por la calle siempre hay ruido entonces si lo que quieres es música lo primero que te va atrapar es una imagen por ejemplo si tu vez un cartel con una imagen llamativa pues obviamente ¡ha a ver de qué se trata! Esa es mi opinión verdad por ejemplo yo cuando hago los diseños para los conciertos que doy ósea busco que el diseño contenga elementos, hago espectáculos infantiles entonces busco que el cartel sea n cartel animado, que sea un cartel dinámico por ejemplo hacemos un concierto con el cuarteto que es para niños entonces nos tomamos una sesión de fotos donde salimos los músico jugando con los instrumentos entonces esas son las imágenes que usamos para que cuando la gente vea la imagen rápido lo remita, la última vez que hicimos el concierto de rock yo hice los diseños y trate de usar elementos visuales que remitieran al evento por ejemplo use un color negro para que el diseño se viera formal le puse unas notas musicales y unos elementos

gráficos para que rápidamente se pudiera remitir lo que se traba el evento porque a la gente obviamente no le vas a poner audio entonces yo pienso que es súper importante que la imagen te enganche pero que además la imagen contenga los elementos de lo que se está hablando para que te pueda remitir lo que se está haciendo.

5. ¿Para usted cuales son los conceptos musicales?

Afinación, calidad de sonido, instrumentos, sonido, elementos visuales. Tener conocimiento de los elementos que tienes a la mano y saberlos manipular y utilizar sabiamente por ejemplo en la música tienes que conocer la música saber cuáles son los elementos importantes de la música para que puedas hacer una buena pieza musical y en un diseño o en un elemento gráfico pues tienes color, tienes forma, tienes soporte entonces tienes que conocer esos elementos y usarlos con conciencia o con dominio del tema.

6. ¿Conoce a algún trabajo de diseño discográfico local, mundial o nacional?

Pues no más conozco trabajos de diseño discográficos locales de mis compañeros y amigos que tienen grupos de rock pero regularmente a mí no me gusta mucho el diseño que los músicos hacen porque no tienen conocimiento de diseño, los diseños siempre son malos, malos, malos. Por lo general el músico se ocupa de la música y domina su tema y siempre deja de lado otros aspectos entonces yo conozco los diseños de los discos de mis compañeros y siempre son malos utilizan así sus fotografías y las toman así con su celular y le meten un filtro del Instagram y luego y así usan para su portado del disco y son trabajos malos y cuando son discos de nivel mundial pues obviamente usas una ilustración de algún artista reconocido o mandas hacer una ilustración profesional que proyecte pero por ejemplo ahí hay más recursos regularmente las producciones locales pues son producciones limitadas entonces los chavos que yo conozco locales usan sus propios celulares, usan sus propias fotos y obviamente pues se me a figura que tienen este sentido de que sé que quieren creer *rockstars* y en todas las fotos quieren usar sus imágenes pero por ejemplo yo que estudie diseño yo sé que eso no está bien si quieres hacer una imagen pues a menos que sea algún

modelo por ejemplo en los diseño que ocupo no me gusta que salgan fotos y si van a salir que sean profesionales de una sesión y eso cuesta más, si es una producción local pues obviamente estas limitado por el recurso y si fuera una producción internacional pues lo que te sobra son recursos por que ya tienes un mercado.

7. ¿Cuál cree que sea el problema con el diseño discográfico aquí en Ciudad Juárez?

Yo creo por la producción local es cara y yo creo... por ejemplo lo que siempre me ha pasado con mis amigos que quieren como que triunfar con sus grupos o con sus propuestas es que se van de Juárez aquí no hay mercado para eso, es un mercado difícil por ejemplo aquí es un mercado más comercial en la música si quieres hacer música tienes que tocar *covers* es lo que la gente quiere y hay personas que no van a pagar un boleto por ir a escuchar tus rolas entonces mis amigos viajan a México o a Monterrey para buscar una discográfica que los patrocine y luego también no sé si será la falta de cultura de diseño no sé cómo llamarlo pero regularmente el músico no piensa en cuestiones de diseño y aparte los músicos son como aferrado o necios claro es mi opinión verdad pero creo que esa es la situación en nuestra ciudad.

8. ¿Por qué le interesaría un trabajo de identidad para su cuarteto?

Pues mira yo pienso que... pero pues igual yo pienso como diseñador verdad, no te creas también como músico, proyecta profesionalismo. Yo tengo amigos músico de los mejores que he conocido pero su página de Facebook malísima y eso importa mucho en cuestión de identidad.

Anexo 3.

Imágenes fotográficas y portafolio de identidad.

Figura No 47. Sesión fotográfica. Recurso disponible en: Elaboración propia.

Figura No 48. Sesión fotográfica. Recurso disponible en: Elaboración propia.

Figura No 49. Sesión fotográfica. Recurso disponible en: Elaboración propia.

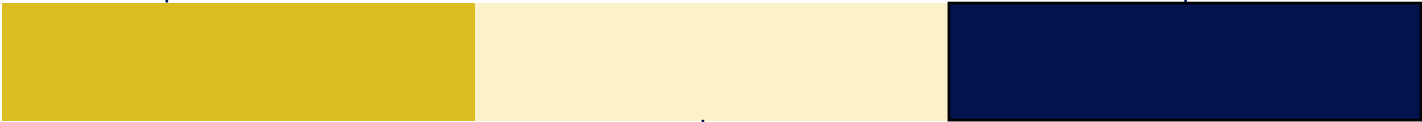

Paleta de colores.

ddbe22

03134c

fcf2ca

Tipografía

Modern No. 20

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾

Reticula & Medida x

$x = \bigcirc$

Aplicaciones.

uarteto
lásico

uarteto
lásico

Mto. Roberto Prieto
656 2 14 29 14
roberto.prieto@gmail.com
Facebook/ElCuartetoClasico

Mto. Roberto Prieto
656 2 14 29 14
roberto.prieto@gmail.com
Facebook/ElCuartetoClasico

Cuarteto
lásico

