

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

“Diseño Aplicado a Disco Compacto”

Tesis

Que para obtener el título de:

Licenciado en Diseño y Comunicación Visual

Presenta

Victor Hugo Morán Ponce

Directora de Tesis: Mtra. Ma. Elena Martínez Durán

DÉPTO. DE ASESORIA
PARA LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICA
XOCHIMILCO D.F.

México, D.F. 2004

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ESTA TERCIA NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

DEDICADO A:

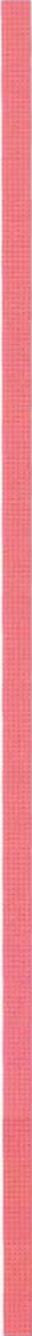
Mis padres por el apoyo incondicional que me han brindado durante mi corta vida, por enseñarme todo lo que sé y por estar conmigo en todo momento.

Mis profesores, pieza fundamental en mi formación profesional...

Mis compañeros de clase que contribuyeron al enriquecimiento de mi formación personal y profesional...

Mis dos mejores amigas "Las Ginas" por los momentos vividos dentro y fuera de la Escuela, por sus consejos y confianza brindada...

INTRODUCCIÓN.

Actualmente vivimos en un mundo moderno donde la tecnología juega un papel muy importante en la vida humana, tan es así que se renueva constantemente, lo que es nuevo hoy dentro de seis meses será casi obsoleto, etc. Lo mismo pasa con el campo visual, es decir todo nuestro entorno gráfico, porque se renueva a cada momento, ya sea por estilos visuales, colores, formas, etc. Todo esto está cimentado por el ámbito comercial, todo tiene una finalidad de venta y por lo tanto algunos productos tienen similitudes gráficas unos respecto a otros. Lo mismo pasa con la música, que a lo largo del tiempo ha cambiado considerablemente en ritmos, estilos, letras de canciones, así como por su representación gráfica, que es el tema de este trabajo de tesis. Este trabajo tiene la intención de proponer un nuevo diseño aplicado a una colección musical, la cual está conformada por los compositores más importantes de su época, como son: Johann Sebastian Bach, Ludwig Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi y Richard Wagner. Lo más importante desde mi punto de vista es establecer un vínculo entre la música clásica (en este caso) con el diseño de su envase, relación ausente en muchos productos por falta de creatividad del diseñador gráfico o por falta de presupuesto para elaborar una idea gráfica más innovadora.

La tesis se divide en tres capítulos, ellos son los siguientes:

El primer capítulo, **Antecedentes Históricos de la Música**, plantea un panorama general del tema, es decir se aborda la importancia de la música como estimulante de nuestro sentido auditivo lo que nos ayuda a desarrollar mejor nuestra actividad cotidiana haciéndola más amena y placenteramente.

En dicho capítulo se abordan diversos temas, tales como: a) Los géneros musicales, una breve información sobre cada uno de ellos hasta ubicar la música clásica, b) Las épocas musicales, los inicios de la música desde la era griega hasta nuestros días y c) La historia del grafismo aplicado a la música, porque cada estilo musical requiere un diseño único y distintivo y una breve información de la casa productora *PlayMusic*, productos, mercado y el consumidor.

El segundo capítulo, **Elementos Básicos de la Comunicación Visual**, intenta explicar la parte teórica de este trabajo de tesis, empezando por la comunicación, sus funciones, elementos, modelos y su vínculo con el diseño para desarrollar una propuesta gráfica. Así mismo la teoría de la Gestalt y sus leyes, primordial explicación para poder entender cómo vemos los objetos y cómo poder apreciar *la buena forma*. Además la semiología y sus elementos, para describir y llevar a cabo el entorno gráfico de la colección musical. Finalmente se cierra el capítulo con los temas de la psicología del color y la metodología del diseño.

El desarrollo gráfico del proyecto está contenido en el tercer y último capítulo, **Desarrollo Aplicado al Envase**, la parte práctica de la tesis, comenzando por el *brief* de comunicación que establece los parámetros de éste trabajo y el brief de diseño que señala lo que se va a llevar a cabo. Como elemento principal está la justificación del proyecto, el cómo y por qué de la propuesta gráfica, la cual presenta paso a paso su construcción, tomando en cuenta formato, tipografía utilizada y las constantes gráficas.

Los diversos temas que conforman este trabajo de tesis, se desarrollaron de forma integrada con el fin de mostrar la poca creatividad del diseño de la colección musical de la marca PlayMusic con respecto a su competencia, pues una mirada crítica permite detectar que se trata de un formato muy simple y fuera de contexto en el ámbito visual de las demás marcas comerciales.

INTRODUCCIÓN.....	1
-------------------	---

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MÚSICA

1. Importancia de la música.....	3
1.1 Géneros musicales.....	4
1.2 Épocas musicales.....	7
1.3 Los compositores.....	21
1.4 Historia del grafismo aplicado a la música.....	35
1.5 PlayMusic (orígenes).....	38
1.5.1 Productos.....	38
1.5.2 Mercado.....	39
1.5.3 Consumidor.....	40
1.5.4 Competencia (análisis).....	40
Recapitulación (Conclusiones).....	41

II. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL

2. La comunicación.....	49
2.1 Funciones de la comunicación.....	51
2.1.1 Elementos de la comunicación.....	51
2.1.2 Modelos de comunicación.....	52
2.1.3 La comunicación y el diseño.....	54
2.2 Anatomía del mensaje visual.....	51
2.3 Teoría de la Gestalt.....	58
2.4 Elementos de la semiótica.....	67
2.5 Psicología del color.....	73
2.6 Metodología del diseño.....	79
Recapitulación (conclusiones).....	82

III. DESARROLLO APLICADO AL ENVASE

3. <i>Brief</i> de comunicación.....	89
3.1 <i>Brief</i> de diseño.....	90
3.2 Justificación del proyecto.....	90
3.3 Formato.....	101
3.4 Constantes.....	102

3.5	Tipografía.....	104
3.6	Implementación.....	105
3.7	Sistemas de impresión.....	108
3.8	Desarrollo de bocetaje.....	109
<hr/>		
	REFLEXIONES.....	110
	GLOSARIO.....	111
	BIBLIOGRAFÍA.....	113

Índice

1

❁ **CAPÍTULO** ❁

Antecedentes históricos

1. LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA

Actualmente la música es considerada parte de la vida humana, la música controla el estado mental de las personas, las hace relajarse, las transporta a otros lugares, revive recuerdos y principalmente coordina la vida rutinaria de cualquier ser humano. Es por eso que se han hecho muchos estudios acerca de la música, hoy en día los científicos llegan a las siguientes conclusiones:

Las lecciones musicales desarrollan la mente para el campo científico y el matemático

Las clases de piano y la participación en el coro de la escuela pueden aumentar la inteligencia en el niño, hacen que su mente se abra y explore otros sentimientos o habilidades ocultas o no desarrolladas totalmente, su razonamiento crece.

El impacto de la música en los estudiantes

Todo estudiante de orquesta o de un grupo musical desarrolla una mejor improvisación, es más disciplinado, tiene una mejor coordinación, posee un gran nivel de autoestima y es muy apto para cualquier actividad creativa.

Los alumnos exitosos en este campo poseen también cualidades y habilidades que generalmente son requeridas en las áreas de negocios, educación y servicios.

La música hace del estudiante un ser humano más consciente, y le brinda mayor habilidad para la lectura, para escuchar, para anticipar, para la buena memorización, etc.¹

La música y el cerebro

La música es absolutamente necesaria para el desarrollo del cerebro y de la persona. Las neuronas trabajan más rápidamente y se coordinan mejor entre si mismas y por eso hacen de la persona un ser más apto para ejercer su profesión.

¹ MICKELA, T. How Does Music Have an Impact on The Development Of Students?.
<http://www.geocities.com/Athens/2404/musicopensmind.html>

1.1 GENEROS MUSICALES

Actualmente existen una gran cantidad de estilos musicales originados por los géneros más antiguos y mas conocidos, entre los cuales tenemos los siguientes:

El Rock & Roll

Es un estilo musical que empezó en los años sesenta y se caracterizó por su forma de baile sexy y provocativo, el Rock & Roll ponía mucho énfasis en el ritmo, los sonidos notorios de los instrumentos, y por la letra poco ortodoxa de aquellos tiempos. Sus raíces básicamente eran de origen provocativo lleno de movimientos “morbosos” encabezados por la energía impulsiva de los jóvenes intérpretes y por los fanáticos de los mismos. Esta música era interpretada en fiestas y estaba llena de tendencias de moda en cuanto a la vestimenta se refiere.

Los intérpretes más conocidos fueron Chuck Berry, Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Bo Diddley, Bill Haley, Gene Vincent, Los Everly Brothers y Carl Perkins entre otros. Las raíces que dieron vida a este nuevo movimiento musical fue el Blues afroamericano, el pop tradicional, el “Folk” y la música Country.

Durante cada época nuevos grupos fueron apareciendo dando distintos matices musicales al rock & roll. La invasión británica, el Folk-rock, la psicodelia, el rock pesado, el Heavy metal, el punk y muchos subgéneros del rock & roll conservaron las raíces de este estilo musical y algunas fueron cambiando paulatinamente. Mucho tuvieron que ver grupos como los Rolling Stones y the Faces que establecieron nuevas reglas básicas musicales, pero conservaron la esencia del Rock & Roll.

Este estilo musical dio origen a los siguientes subgéneros como:

El rhythm & Blues, Soul, el nuevo Folk, Country Rock, Heavy Metal, Hard Rock, Alternative, Idle Rock, Soft Rock, Art Rock, Experimental, Dance, Hip – Hop, Urban, Punk, New Wave, Electrónica, Hip – Hop urban.

El blues

Este nuevo estilo está basado principalmente en la música donde la voz principal es acompañada con una guitarra, las escalas de las notas más frecuentes son la tercera, la séptima, y la quinta; ésta última es ejecutada minuciosamente. La letra de las canciones dejan ver un estado melancólico y tradicional. Los intérpretes más conocidos son Bessie Smith, Billie Holliday y Ma Rainey, entre otros.

El Blues también dio origen a los siguientes estilos:

Country Blues, Delta Blues, East Coast Blues, Chicago Blues, Harmonica Blues, Louisiana Blues, Modern electric Blues, Texas Blues y West Coast Blues.

El Country

La música Country fue originada por las comunidades rurales de las montes Apalaches, con raíces del Folk inglés y europeo, esta música se subdivide en tres sub estilos como son “hillbilly music”, “mountain music”, y “blues grass music”. Las letras son muy armoniosas y tienen un toque de humor acompañado de un singular estilo narrativo, es enfática en los temas religiosos (cristiana) y es muy recurrente a los temas amorosos. El principal representante de este estilo es la familia Carter que desde 1927 han estado presentes.

El Country dio origen a los siguientes géneros musicales:

Traditional Country, Honky Tonk, Westwrn Swing, Country Pop, Alternative Country y Progressive Country.

Jazz

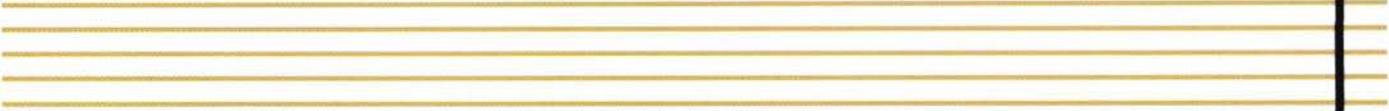
Este estilo es caracterizado por la vivacidad rítmica por la combinación de ocho diferentes instrumentos, el color de los instrumentos es muy importante ya que cada músico hace un sonido distinto en el que refleja la personalidad de su instrumento. La improvisación es primordial en la ejecución de esta música por los cambios de ritmo, la armonía y el sentimiento expresado. El jazz ha sido parte importante en el desarrollo musical por dar origen a otros géneros musicales como el Rock & Roll y sus subgéneros. Asimismo, el Jazz se divide en los siguientes estilos:

New Orleans, Big band, Swing, Bop, Cool, Hard bop, Soul, Jazz Groove, Free, Avant Garde, Fusion, Latin y World Fusion.

Música Clásica

La música clásica hace referencia a un periodo de composición musical artística. Desafortunadamente este término está mal utilizado por mucha gente ignorante, que hace referencia a la música antigua que se interpretaba en grandes salones y cuya melodía dependía de la inspiración del compositor. La música clásica hace referencia a un cierto periodo de tiempo comprendido de 1750 a 1850, aunque cabe destacar que algunos músicos se extendieron un poco más. La era clásica era acentuada por el genio de Mozart y Hyden y por el extenso trabajo sinfónico. Los músicos nacidos en esta época dejaron de ser simples músicos de la corte real y desarrollaron tan profundamente su trabajo que fue llevado a lo que ahora conocemos como conciertos, en donde la gente gozaba del nuevo arte musical. La música dejó de ser el puente a la fama del compositor y retomó el auge clásico de la antigua Roma y Grecia.

La música clásica fue una de las últimas formas que sobrevivió al Renacimiento y se estableció como el renacimiento de las artes. No hubo un Neoclasicismo en este arte, fue solo la música lo que quedó, la simplicidad y el balance fueron elementos primordiales en este periodo. Exposición, desarrollo y recapitulación fue todo lo que se necesitó, pero la evolución de la música dependió enteramente de esta simple fórmula.

La melodía suave y armoniosa hacían natural los sentimientos humanos porque expresaban emociones y expresiones; pero no fue esto posible hasta la época romántica. La sonata y la sinfonía fueron elementos musicales nacidos en esta época, la primera es una estructura con gran fuerza musical en su interpretación, su máximo desarrollo se hizo notar como el trío sonata, cuartetos, los conciertos y las sinfonías. La culminación de esta época fue arduamente reforzada por las partituras de Mozart, quien tomó las estructuras simples y las llevó a su máxima expresión. La transición entre el periodo clásico y romántico estuvo en manos de Beethoven. Los representantes más importantes del periodo clásico fueron Mozart, Hyden, J.C. Bach, J.C.F. Bach, C.P.E. Bach, Muzio Clementi, Beethoven, Karl Maria von Weber.

1.3 ÉPOCAS MUSICALES

Los griegos

Desde las épocas antiguas la música formó parte primordial de la humanidad, cabe mencionar a Pitágoras que además de establecer tratados de física, escalas y sistemas y por supuesto tratados de acústica de la música. Este personaje griego no fue el único en escribir algo sobre la música, junto con él Platón, Aristóteles y Aristógenes tuvieron algo que ver sobre la descripción de la música de la época.

Los griegos tenían un gran conocimiento en el uso de instrumentos musicales que junto con cantantes de su época formaban numerosos actos musicales con fines ceremoniales. Y no solo eso, si es cierto Aristóteles mencionaba la importancia de la música en los jóvenes en sus tratados políticos, el deber moral en la educación de la juventud en una sociedad bien gobernada. Por su parte Aristógenes dejó lo más completos tratados en cuanto a la música griega se refiere: elementos armoniosos y los elementos rítmicos, estos trabajos que definieron y establecieron tendencias en la música occidental temprana.²

²<http://www.sfsymphony.org/templates/styles.asp?nodeid=2027>

Edad media temprana: 500-1100 A.C.

En esta era encontramos los primeros indicios del canto medieval, lo que más adelante se expandió en toda Europa y fue denominado posteriormente como música de la iglesia, una continua fusión de la música vocal tuvo finalidad espiritual y secular, y su incorporación dentro de la música religiosa, la cual fue originada en las sociedades bizantinas y judías. Como regla general, la música instrumental (excepto el órgano en ciertas comunidades) fue prohibida en la iglesia.

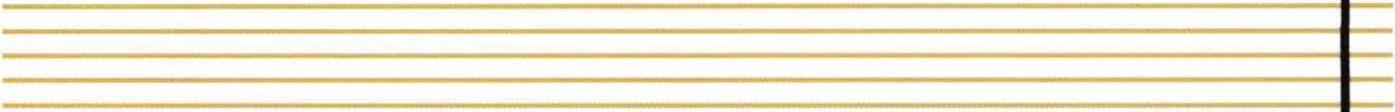
La música secular, en forma de danza, las melodías tradicionales, y un tipo de música viajera, se extendieron por toda Europa, encontramos un crecimiento en los juglares y personajes viajeros. La obra maestra de Carl Orff del siglo XX, Carmina Burana fue extraída de canciones de Los Goliards en estos tiempos. Sin embargo, la música de la iglesia fue suprema en todos los niveles. Esta música fue monofónica, con un estrecho rango mayor al quinto, fue construida en dos tipos de iglesia la auténtica y la plagal, y empleo una pequeña armonía en el sentido moderno. Ritmos derivados del texto, la práctica del órgano al cantar (Los cuartos paralelos y los quintos) crecieron en el siglo IX, y formaría las bases para una riqueza en nuestra armonía. El canto sacro fue compilado y modificado, y se presentó a partir de cinco tradiciones vitales: el Bizantino, El Ambrosio, El Gálico, El Mozarabic y por orden del papa Gregorio (540-604), lo que vino a ser conocido como Gregoriano.

Los escritores como Boethius (480-524), Odo de Cluny (942) y, por supuesto, Guido d'Arezzo (990-1050) son las principales fuentes de nuestro conocimiento en este periodo. Guido es el primero en enunciar un sistema para la notación y la enseñanza, para la instrucción práctica al cantar. Las partituras de Winchester del año de 1073 es la única colección completa de manuscritos originales de este periodo.³

Edad media tardía: 1100-1400 D.C.

En este periodo ahora comenzamos a escuchar la música que casi es reconocible para nuestros oídos. La música es escrita por los compositores nombrados (con muy pocas excepciones era previamente anónima), y debido a este sonido comienza a afirmar identi-

³ <http://www.sfsymphony.org/templates/styles.asp?nodeid=2027>

dad individual, regional, y proto-nacional. Compositores tales como Perotin (1170), Leonin (1175) y Machaut (1300-1377) dirigieron el camino de aserción imaginativa de los compositores. Esta época fue también de San Francis de Assisi, Thomas Aquinas, Dante, Petrarch, Boccaccio y Chaucer, y una confianza en aumento en los textos litúrgicos. En 1200, fue cumbre de lo que después fue llamado “el arte antiguo”, un siglo después, este estilo de composición fue reemplazado por el nuevo arte (Ars Nova). En todo este periodo, es a veces descrito con el término de arquitectónico gótico, encontramos un interés en el aumento de formas en la arquitectura de la música, un concepto escarpado y el inicio de luchas entre los imperativos de la iglesia y el estado.

En el arte antiguo, encontramos polifonía (muchas voces en la música). El nuevo arte viene de la aceptación de ritmos secundarios, terciarios y sextos como consonancias. El texto estaba abierto ahora a la consideración poética y silábica, el canon (precursor de la fuga) se convirtió en un principio de organización popular, y las melodías adquirieron un ámbito más grande. Los modos se han ampliado para incluir el mismo ritmo, y como resultado de todo esto se establece un mayor vocabulario musical. El cromatismo fue el primero en presentarse en una práctica llamada música ficticia No es de menor importancia, la secuencia temprana, el credo y los instrumentos de cobre se aceptaron en toda Europa sin el consentimiento de la iglesia asimismo, los laúdes, violas, y las arpas fueron especialmente populares. Los sistemas que contemplaban eran numerosos, a veces regionales y torpes.

Finalmente, y con la promesa más grande para la música de nuestro propio tiempo, las primeras formas impresas de notación se presentaron. A partir de los siglos XIII y XVI, esta notación mesural era el primer sistema europeo que funcionó. Condujo al éxito extenso del Motet, una forma vocal supremamente ajustada tanto a la música secular como religiosa. Los primeros madrigales aparecen en Italia, y dominarán el renacimiento. Los numerosos tratados de la época han sobrevivido, lo más notables pertenecen a Franco de Cologne (1250-1280) y Philippe de Vitry (1291-1361).⁴

Los músicos más destacados de esta época son los siguientes:

Perotín
Guillaume Machaut

• <http://www.sfsymphony.org/templates/styles.asp?nodeid=2027>

El renacimiento: 1400-1600

Este término se aplica, en historia occidental de la música, a la era que dura cerca de 1430 al final del siglo XVI. La palabra significa “renacimiento”, refiriéndose al objetivo de intelectuales y de los artistas de la época de negar la era anterior (La edad media) y de restaurar los ideales filosóficos y artísticos de la antigüedad clásica.

La relación entre este movimiento y la música es compleja y no es fácil citar las características musicales que reflejaron los ideales del renacimiento, por lo menos hasta más adelante. Sin embargo, el espíritu renacentista se sintió a menudo para ser reflejado en la música tal como los chansons de Dufay y de Binchois, con su suavidad, de más líneas que fluyen, y particularmente en la música de Josquin, del final del siglo XV, en el cual la contraparte imitativa en cuatro o más partes (que substituyen la escritura de tres partes predominantes de la generación anterior) vino a ser la norma, con todas las piezas semejantes en textura y para frecuentar la escritura imitativa. La música de Josquin, en particular, se da veces paralela con los comienzos del humanismo en mucho el mismo tiempo. Éste era también el período en que, con la invención de la impresión europea, el conocimiento comenzó a separarse más fácilmente y la música vino ser publicada en vez de circular solamente en manuscrito.

El estilo musical característico del período del renacimiento es el estilo polifónico suave, homogéneo, imitativo, usado por Palestrina, Lassus y Byrd. Fue utilizado no solamente en la música sagrada (predominante en las masas y los motets) pero también en los madrigales seculares y música instrumental del consort. El instrumento favorecido era el laúd, que durante el siglo XVI se estableció como el instrumento estándar para la composición musical de la época.

El período del renacimiento fue tenido éxito por el Barroco. Siguen habiendo los elementos del estilo barroco se encuentran temprano por la segunda mitad del siglo XVI, pero este estilo polifónico imitativo se continuó usando, particularmente en la música sagrada, durante el siglo XVII y más adelante extensamente reconocido como una manera apropiada para la música de la iglesia.

Los (principales) escritores era muchos, pero aquí citaré algunos de ellos, como Tinctoris (1436-1511), Agrícola (1486-1556), Zarlino (1517-1590), y Morley (1557-1602).

A partir de la era griega al final del renacimiento vio el progreso constante de una música occidental lista para la aparición de los genios indiscutibles: Montiverdi, Hendel y J.S. Bach⁵

Los músicos más destacados de esta época son los siguientes:

- *Josquin Desprez*
- *Orlande de Lassus*
- *Giovanni Pierluigi da Palestrina*

El Rococó: 1730-1780.

Quizás esta era es una de las menos reconocidas de todas, pero el Rococó es caracterizado por el sentido de la terminación y de los experimentos radicales.

Esta era, siendo un puente entre la era barroca y la era clásica, fusiona ambos periodos; sin embargo tiene características propias.

Como conclusión al Barroco, habla de asombro hiperactivo en términos de la ornamentación y del adorno, especialmente en la literatura del piano. Al final de la sensibilidad barroca, un extremo había sido alcanzado más allá del cual ningún compositor racional progresaría. Incluso el gran Bach no perdería tiempo con la overtura No. 37, por ejemplo; hay límites naturales y lógicos en todo esto. Algo determinante en esta era, fueron los límites externos del contrapunto y de sus texturas, de procedimientos fugales y de su elaboración; y más allá de todos, de una extremidad del ornamento que crearía los nuevos patrones de la resonancia, y la resolución, que era previamente inimaginable.

⁵ <http://www.sfsymphony.org/templates/styles.asp?nodeid=2027>

El término en si mismo deriva del campo del arte decorativo y se ha aplicado análogamente a la música del siglo XVIII. Se amplió la arquitectura y en gran parte a través del mundo, con aspectos uniformes en China. En Alemania, esta influencia puede ser apreciada en los edificios monumentales excesivamente ornamentados de opera, el Mannheim y el Sttugart. Estas son estructuras bien conocidas a los músicos de la era.

Debe ser reconocido que algunos eruditos, notablemente Wiley Hitchcock, discuten que el Rococó en la música sea en la mayoría “una clase de enclave en el barroco tardío más que su sucesor”. Otros lo ven como una señal y un puente entre dos grandes eras.

Los compositores tales como Pergolesi, Francois Couperin, Daquin, Leclair y de Croix representan un cierto respeto de la música en esta era. Sin embargo, un compositor ha venido a ser identificado, por lo menos en su especialidad, el piano y la literatura sinfónica, el Rococó con su buen gusto y atrevimiento. El era por supuesto, uno de los más grandes en la familia Bach.

- Kart Philip Emmanuel Bach (1714-1788).

El tercer hijo de J.S. Bach, y el segundo en sobrevivir, Kar Philip Bach lleo ser reconocido posteriormente como el “Berlín” o el “Hamburgo” Bach. El estudió con su padre en Thomascjule en Leipzig, y despés estudió leyes en las universidades de Leipzig Y Frankfurt. Regresó al entorno musical en Berlín en 1738 y dos años más tarde fue nombrado como músico de cámara de Frederick el grande, Monarca musicalmente iluminado asentado en Prusia.

En marzo de 1768 llegó a ser cantor en Hamburgo y pronto sirvió como director de las cinco iglesias principales de la región, puesto desempeñado hasta su muerte.

Karl Philip fue mensajero al final de la polifonía magnífica perfeccionada por su padre y era en gran parte, el creador del nuevo estilo de la escritura del piano, las contrapartes alemanas con respecto a las francesas.

Las seis sinfonías de Karl Philip fueron obras maestras atrevidas del nuevo estilo, experimentando particularmente, lo más posible en el campo de la armonía y de la modulación. Eran interpretadas suavemente por los instrumentos de cuerdas y el canto continuo, pero en su oferta ardiente de la animación y penetración de este nuevo estilo, en los reinos de la sorpresa los cuales Beethoven haría propios.⁶

El barroco: 1600-1750.

La expresión “Barroco” fue significada originalmente como insulto, describiendo una forma irregular de ninguna belleza en particular. Fue adoptada como peyorativo para describir una clase de la arquitectura y el diseño y para ofender a un género de ornamentación y del estilo de las artes visuales que encontraron rápidamente correspondencia en la música. Pero en un cierto plazo, sin embargo, el Barroco vino a permanecer por su grandeza, de un estilo inconcluso, a un amplio sentido de improvisación que influyó a los mejores compositores de la época. En este periodo encontramos la primera ópera y la oratoria, el desarrollo de la sonata y de la sinfonía temprana, una subdivisión de la identidad musical en las cortes y el comercio claramente nacionales, y quizás lo más audiblemente posible a la comisión del embellecimiento en cada estilo y género.

La creación de la nación-estado, el crecimiento del capital y la colonización, el éxito de una clase mercantil, y las mejoras en la arquitectura de la iglesia y del teatro, financiaron y proporcionaron el campo para la actividad musical. La iglesia perdió gradualmente su influencias entorno a la música y la moda, y en su lugar las formas seculares predominaron hasta nuestra tiempo. Los descubrimientos científicos y los avances tecnológicos hicieron posible el desarrollo de los instrumentos en todas las clases, y el trabajo de Bach, Rameau, y Morley (entre muchos otros) condujo gradualmente a un sistema universal que permitió el avance de la humanidad.

Como el arte antiguo y el nuevo arte de los tres siglos anteriores, vemos en el Barroco una polaridad de opiniones entre lo antiguo (práctica prima) y lo moderno (práctica secundaria) entre los compositores. La revolución barroca tuvo un precio, el conflicto entre nuevas escuelas y viejas escuelas era abierto, y de vez en cuando violento. Sin embargo, condujo al fortalecimiento de los incomparables compositores. Como los siguientes:

• ⁶<http://www.sfsymphony.org/templates/styles.asp?nodeid=2028>

- Claudio Monteverdi (1567-1643)

Un niño prodigio, sus trabajos tempranos contuvieron disonancia atrevida y una comisión a la supremacía del texto en la historia, ya sea el madrigal o el motet. Fue en 1607 que Montiverdi cambió la música para siempre: trabajando en la etapa inicial de la “camerana florentino”, escribió Orfeo, la primera opera verdadera. En él, su obra combino el drama en la historia y en la música. La emoción humana llegó a ser repentinamente verdadera y accesible y cautivó a sus primeras audiencias. Este éxito fue seguido por los trabajos tales como el combattimento di Tancredo e Clorinda, su famosa colección de 30 años de los madrigales guerrieri et amorosi (madrigales de amor y de guerra, 1638) y sus últimas óperas Ulises (1640) y Poppea (1642) de 1624. Sus orquestaciones eran tan brillantes como sus ajustes de voces. Montiverdi empleó los dispositivos como la secuencia tremolado y pizzicato, los esquemas armónicos como los séptimos acordes y el deslumbrante recital dramático.

- Henrio Purcell (1659-1695)

Su corta vida fue una tragedia, lo que dejó en vida fue casi un milagro. Como muchos compositores ingleses, Purcell comenzó su estudio coral en la escuela y desde que su voz se apagó tomo los instrumentos y la composición. Tuvo mucho éxito como organista de Westminster en 1679 y un año más tarde publicó sus magníficas y fantásticas secuencias. En 1689 escribió la primera ópera inglesa, notable Dido y Aeneas. Y finalmente escribió su música fortuita teatral, mucha de ella en el repertorio de The Faerie Queene (1692).

- Carlo Gesualdo (1685-1759)

En el tiempo de Gesualdo, el príncipe Venoso y Conde de Conza, fue un ciudadano del renacimiento. Pero el estilo y la innovación, su coraje y su valentía, eran parte de un hombre del barroco. Cuando escuche su música, ponga atención de sus armonías, su extraño cromatismo, sus contrastes fuertes y dinámicas en la conducción de la voz y los registros expresivos de sus textos.

- George Frederic Handel (1685-1759)

En la época barroca, Hendel era el único músico de grandeza que rivalizó con el mismo Bach. Similares en genio, sus carreras tomaron rumbos diferentes. El entrenamiento temprano y el trabajo de Hendel ocurrieron en Alemania, conduciendo a su primera ópera italiana (Almira) en 1705. Su éxito condujo a muchos, a menudo en los textos y en los temas clásicos. También fue reconocido en Europa rápidamente. Su oratoria de resurrección fue producida en 1708 y conducida al segundo tributo de mayor importancia en su carrera. Mientras escribía sus dramas religiosos y seculares, Hendel también sobresalió dentro la escritura de cámara y del solo instrumental, produciendo centenares de trabajos a través de su carrera. A partir de 1714 Handel vivió en Londres bajo el patrocinio especial del rey George I, mismo elector formal de Hannover. En este periodo Hendel contribuyó con sus oratorios más famosos, sus suites y sus numerosas sonatas, y en 1742 su inmortal Messiah, escrita en 21 días. Como otros de su tiempo, Hendel era libre en sus decisiones: utilizó sus propios tonos y los de otros y los vistió en las nuevas armonías instrumentales (o vocales). Su genio inspiró a muchos y murió con honores, el maestro más amado en cada género que tocó.

- Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Nació en el mismo año que Hendel, Bach vino a crear y a resumir. En sus días fue apenas reconocido. Se ganó la vida como organista de la iglesia, profesor de parroquia, salvó a veinte niños que estaban en la extrema pobreza. (Hendel estaba bajo el calabato). Hay más de mil trabajos individuales en el catálogo de Bach. Muchos de ellos son el monte Everest de su forma; Las seis overturas para violonchelo, solo para violín, etc.⁷

Los compositores más destacados de la época son los siguientes:

Barroca temprana

- *Claudio Monteverdi*

- *Heinrich Schütz*

⁷ <http://www.sfsymphony.org/templates/styles.asp?nodeid=2029>

Barroco tardío

- *Antonio Vivaldi*
- *Johann Sebastian Bach*
- *George Frideric Handel*

Clásica: 1750-1825

Término que, con sus formas relacionadas tales como “obra clásica” y “clasicismo”, se ha aplicado a una variedad de música de diversas culturas y se toma para significar cualquiera que no pertenece a las tradiciones populares; también se aplica a cualquier colección de música mirada como modelo de la excelencia o de la disciplina formal. Pero su principal uso está al idioma clásico vienés que prosperó a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, sobretodo en las manos de Hayden, de Mozart y de Beethoven. Las características musicales son el uso de la dinámica y color orquestal de una manera temática; el uso del ritmo, incluyendo la estructura periódica y el ritmo armónico, de dar la definición a las formas en grande, junto con el uso de la modulación a palmos más largos de la estructura de la tensión y del lanzamiento (de la música se echa más en forma de sonata o formas de cerca relacionadas); y la mezcla ingeniosa, típicamente austriaca de tensiones cómicas y serias. No es ninguna coincidencia que este periodo era uno de interés adepto a la antigüedad clásica; la mayoría de las óperas de la “reforma” de Gluck, compuesto al principio de este período, se basan en temas clásicos.

El término “neoclasicismo” se ha aplicado al renacimiento del siglo XVIII del interés en antigüedad clásica. En música se aplica más a menudo al movimiento temprano del siglo XX, conducido por Stravinsky, que restableció las formas equilibradas los procesos temáticos claramente perceptibles de estilos anteriores para sustituir qué se parecía los gestos cada vez más exagerados y el formalismo del último Romanticismo.⁸

* <http://www.sfsymphony.org/templates/styles.asp?nodeid=2030>

Los músicos más destacados de la época son los siguientes:

- *Joseph Hyden*
- *Wolfgang Amadeus Mozart*
- *Ludwing van Beethoven*
- *Franz Schubert*

Romántica: 1825-1900

El término se aplicó a la era en historia de la música, cerca de 1790 a 1910, que tuvo éxito el período clásico. La palabra 'romántica' tiene que ver con romance, la imaginación, el extraño y el fantástico; en música se aplica (en cuanto a la literatura y la pintura) a los trabajos en los cuales la fantasía y la imaginación están en la su propia derecha más importante que características clásicas tales como balance, alojamiento y buen gusto.

Romanticismo tiene manifestaciones tempranas en la literatura inglesa del siglo XVIII, pero su principal desarrollo estaba en París y Alemania. En la post revolución en París, se ve en los nuevos tipos de ópera que comenzaron a emerger y en la escala masiva de la composición de la música patriótica. En Alemania apareció en el trabajo de E.T.A. Hoffmann, las óperas de Weber y las canciones de Schubert, por ejemplo. La influencia de Goethe y particularmente de su Faust, era sentida extensamente la búsqueda de Faust para la inmortalidad y la experiencia sensual trascendental, conduciéndolo con las fuerzas de la oscuridad, caracteriza algunas de las actitudes de Romanticismo temprano, consideradas en música como la canción *Der Erlkönig* de Schubert, *Der Freischütz* de Weber y la fantástica sinfonía de Berlioz. La posición del artista creativo comenzó a cambiar: el artista podría conducir la manera en un mundo trascendental y vino así ser visto como héroe espiritual.

En la música, el Romanticismo condujo a formas musicales más indolentes y más extendidas, incluyendo el poema sinfónico (un trabajo orquestal que relacionó una historia, o tenía por lo menos un fondo literario o artístico), la miniatura expresiva para el piano (especialmente el nocturna, cultivada por Field, Chopin y otros, en quienes los contornos

claros fueron velados para proporcionar un sueño, efecto nocturnal), la canción del arte (donde el gran énfasis fue puesto en la expresión detallada de la música del texto verbal y de los significados simbólicos que llevó) y ópera, con los diagramas que se ocuparon del escape de individuos de la represión política (óperas del rescate) o de los sino de grupos nacionales o religiosos (especialmente en ópera magnífica francesa) o de acontecimientos en ajustes exóticos, remotos, generalmente en las épocas medievales (diagramas favorecidos italianos de los compositores especialmente fijados en Escocia basada en Walter Scott).

Otra manifestación del Romanticismo se encuentra en la exaltación no solamente del compositor sino del ejecutante virtuoso; pianistas como; Chopin y Liszt, y el violinista Paganini, reputaciones europeas adquiridas para sus penetraciones únicas o brillantez heroica. Un aspecto más de Romanticismo es encontrado en la búsqueda de la identidad nacional, a menudo a través de su repertorio de la historia y de la gente-música, por muchos de los países europeos madurez o independencia política que logra justa.

El periodo temprano del Romanticismo se le considera generalmente como el periodo de transición entre dos siglos abarcando finales del siglo XIX y el comienzo del siglo XX cerca de la primera guerra mundial en 1910.⁹

Los músicos más destacados de la época son los siguientes:

- *Richard Wagner*
- *Johannes Brahms*
- *Antón Bruckner*
- *Piotr Tchaikovsky*
- *Gustav Mahler*
- *Richard Strauss*

• <http://www.sfsymphony.org/templates/styles.asp?nodeid=2031>

Moderna: 1900-1945

En esta categoría, poco tentativa se ha hecho para distinguir entre los varios sub-grupos bajo los cuales la música de nuestro siglo se ha puesto. No hay ninguna definición compacta del contenido de esta lista excepto para indicar que es música escrita desde el inicio del siglo que no cabe en la categoría de Romanticismo puramente por las razones cronológicas, pero que, vía técnica orquestal o el modo de la expresión, está procurando abrir los horizontes de la música, aunque no hasta tal punto que pertenece a la era moderna.

El principio operativo para asignar a compositores a esta lista (en vez de moderno) era esencialmente un estilo. Los compositores en la categoría actual están más cercanos en estilo y perspectiva a los compositores de las listas precedentes que son éstas en la lista moderna, aunque hay por supuesto algo que habrían podido entrar en cualquier lista. Esta categoría todavía incluye una amplia gama de estilos tales como Neo-Clásico, Neo-Romántico, expresionista y atonal. Hay traslape cronológico substancial entre esta lista y la moderna, pero en promedio las composiciones en esta caída de la lista en la primera mitad del vigésimo siglo.¹⁰

El término se aplicó a la era en historia de la música, cerca de 1900 a 1945, que tuvo éxito el período romántico.

Los músicos más destacados de la época son los siguientes:

- *Claude Debussy*
- *Arnold Achönborg*
- *Alban Berg*
- *Anton Von Webern*
- *Belá Bartók*
- *Igor Stravinsky*

¹⁰<http://www.sfsymphony.org/templates/styles.asp?nodeid=2032>

Desde 1945.

Esta categoría final es aún más variada en la composición; los compositores en esta lista representan los estilos divergentes tales como la música de Serialismo, del minimalismo, o la música electrónica. La línea primaria divergente entre esta clasificación y el preceder es uso de Schoenberg del serialismo dodecafónico en las décadas medias de este siglo - las composiciones seriales entonces están comprendidas entre el último trabajo de Schoenberg en la categoría anterior y la generación siguiente de compositores tales como Boulez y Stockhausen aquí representados. La composición serial representa el último límite del cromatismo (uso igual de las 12 notas de la escala cromática), y como tal es a menudo difícil para el oyente ignorante para apreciar sobre la primera audiencia, aunque esto no debe ser vista pues una razón de evitar la exposición a esta música como no todos los oyentes reaccionará igual a cualquier estilo dado de la música.¹¹

La composición serial y atonal ganó impresionante durante los años 50s y los 60s, pero éstos no eran el único modo de la expresión musical, y tienen puesto que llevado a un arsenal cada vez más ecléctico de estilos. La mayoría de estos estilos se representan en esta lista, muchas de las cuales pueden ser más fáciles para que el oyente del principiante entienda. En virtud de ser incluido en esta categoría, se implica que los trabajos aquí estén entre los ejemplos más accesibles de sus estilos respectivos, y representen así un lugar para comenzar al explorar esta música. Sin embargo, todo en esta lista continúa implicando cambios de ideas substanciales de lo romántico y el siglo XX temprano en forma musical.

Los músicos más destacados de la época son los siguientes:

- *John Cage*
- *Luigi Nono*
- *Witold Lutoslawski*

¹¹ <http://w3.rz-berlin.mpg.de/cmp/epochs.html>

1.3 LOS COMPOSITORES.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Eisenach, Alemania

Organista y compositor alemán del periodo barroco. Fue uno de los más grandes y productivos genios de la música europea. Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Turingia, en el seno de una familia que durante siete generaciones dio origen, al menos, a 53 músicos de importancia, desde Veit Bach hasta Wilhelm Friedrich Ernst Bach. Johann Sebastian recibió sus primeras lecciones musicales de su padre, Johann Ambrosius, que era músico de la ciudad. A la muerte de su padre, se fue a vivir y estudiar con su hermano mayor, Johann Christoph, por entonces organista de Ohrdruff.

En 1700 Bach comenzó a ganarse la vida como miembro del coro de la iglesia de San Miguel, en Lüneburg. En 1703 pasó a ser violinista de la orquesta de cámara del príncipe Johann Ernst de Weimar, pero más tarde, ese mismo año, se fue a Arnstadt, donde se convirtió en organista de iglesia. En octubre de 1705 Bach consiguió un mes de permiso para estudiar con Dietrich Buxtehude, renombrado organista y compositor danés, aunque afinado en Alemania, quien por entonces se encontraba en Lübeck y cuya música influyó enormemente en Bach. Esta visita le gustó tanto que prolongó su estancia un mes más de lo acordado, lo que levantó críticas por parte de las autoridades eclesiásticas, que además se quejaban de las extravagantes florituras y armonías con las que acompañaba a la congregación en sus cantos religiosos. A pesar de todo, su arte ya era demasiado respetado como para que estas críticas pudieran desembocar en su despido. En 1707 se casó con María Bárbara Bach, prima segunda suya, y marchó a Mülhausen como organista en la iglesia de San Blasius. Al año siguiente volvió a Weimar como organista y violinista de la corte del duque Wilhelm Ernst. Allí permaneció durante los siete años siguientes, y se convirtió en concertino de la orquesta de la corte en 1714. En Weimar compuso unas 30 cantatas, incluida la conocida cantata del funeral *Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit* (El tiempo de Dios es el mejor), y también compuso obras para órgano y clavicémbalo. Comenzó a viajar por Alemania como virtuoso del órgano y como asesor de organeros. En 1717 Bach comenzó en un nuevo trabajo, que duró seis años, como maestro de capilla y director de música de cámara en la corte del príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen.

Durante este periodo escribió fundamentalmente música profana para conjuntos instrumentales e instrumentos solistas. También compuso libros de música para su mujer e hijos, con el objeto de enseñarles la técnica del teclado y el arte de la música en general. Estos libros incluyen el Clave bien temperado, las Invenções y el Pequeño libro de órgano. Un año después de que su primera mujer muriera en 1720, Bach se casó con Ana Magdalena Wilcken, cantante e hija de un músico de la corte que le dio trece hijos, además de los siete que había tenido con su anterior mujer, y lo ayudó en la labor de copiar las partituras de sus obras para los músicos que debían interpretarlas.

Bach se trasladó a Leipzig en 1723 y allí permaneció el resto de sus días. Su cargo de director musical y jefe de coro en la iglesia de Santo Tomás y en la escuela eclesiástica de Leipzig no le satisfacía por diversas razones: tenía disputas continuas con los miembros del consejo municipal, y ni ellos ni el pueblo apreciaban su talento musical. Lo veían como a un anciano estirado que se aferraba a formas obsoletas de música. A pesar de ello, las 202 cantatas que nos han quedado de las 295 que compuso en Leipzig todavía se siguen escuchando, mientras que música que entonces parecía novedosa ha quedado en el olvido. La mayoría de las cantatas se inician con una sección de coro y orquesta, a ella sigue una alternancia de recitativos y arias para voces solistas y acompañamiento, y concluyen con un coral basado en un simple himno luterano. La música está siempre muy ligada al texto, y lo ennoblece con su expresividad e intensidad espiritual. Entre estas obras destacan la Cantata de la Ascensión y el Oratorio de Navidad, formado este último por seis cantatas. Las Pasiones según san Juan y según san Mateo también están escritas durante el periodo de su estancia en Leipzig, al igual que su magnífica Misa en si menor. Entre las obras para teclado compuestas durante este periodo destacan las famosas Variaciones Goldberg, el segundo libro del Clave bien temperado y el Arte de la fuga, magnífica demostración de su conocimiento contrapuntístico, formada por 16 fugas y cuatro cánones, todos sustentados en el mismo tema. Bach comenzó a quedarse ciego el último año de su vida, y murió el 28 de julio de 1750, después de someterse a una fallida operación ocular.

Tras su muerte, era recordado más como virtuoso del órgano y el clavicémbalo que como compositor. Sus frecuentes giras le habían asegurado una reputación como gran organista de su tiempo, pero el estilo contrapuntístico de sus composiciones sonaba anticuado para sus contemporáneos, quienes preferían los nuevos estilos preclásicos, que

eran más homofónicos y menos contrapuntísticos que la música de Bach y que se estaban poniendo de moda. Debido a ésto, durante los 80 años siguientes, su música fue rechazada por el público, a pesar de la admiración que le profesaban ciertos músicos como Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. El resurgimiento del interés por su música se produjo a mediados del siglo XIX. El compositor alemán Felix Mendelssohn preparó una audición de la Pasión según San Mateo en 1829, lo cual facilitó el nacimiento de un nuevo interés por Bach. La Bach Gesellschaft surgió en 1850 a fin de encontrar, editar y publicar los trabajos de Bach. Como este "renacimiento" de Bach coincidió con el florecimiento del romanticismo musical, los estilos utilizados para interpretarlo fueron a menudo distorsiones de lo que Bach pretendía en realidad. La escuela musical del siglo XX, inspirada por el entusiasmo de Albert Schweitzer, misionero protestante francés, médico, organista y musicólogo, ha ido estableciendo unos principios de interpretación más próximos a la época de Bach y a su música. Bach fue, en buena medida, autodidacta en lo que se refiere a la composición musical. Siguiendo la costumbre de su época, su principal método de estudio consistía en copiar en un cuaderno la música de compositores franceses, alemanes e italianos de su tiempo o anteriores a él. Hizo esto durante toda su vida y con frecuencia realizó arreglos sobre los trabajos de otros compositores.

La trascendencia de la música de Bach se debe, en gran parte, al alcance de su intelecto. Es conocido como el maestro supremo del contrapunto. Era capaz de entender y usar cualquier tipo de recurso musical existente en el barroco. Si quería, podía combinar en una misma composición los esquemas rítmicos de las danzas francesas, la dulzura de las melodías italianas y el rebuscado estilo contrapuntístico alemán. Al mismo tiempo, podía escribir para voz y para diversos instrumentos sacando el máximo partido de las propiedades de construcción y afinación de cada uno de ellos. Su capacidad para explotar y valorar los recursos, estilos y géneros musicales le permitió introducir importantes cambios de lenguaje instrumental. Así por ejemplo, podía tomar una composición italiana para varios instrumentos, como un concierto para violín, y transformarla en una obra para cémbalo solo. Mediante el estudio de intrincadas líneas melódicas, era capaz de reducir la compleja estructura de una fuga a varias voces y adaptarla para un instrumento como el violín o el violonchelo. Los juegos de preguntas y respuestas, y las dispersas texturas de los recitativos operísticos, se pueden encontrar en algunas de sus obras para tecla. La grandeza de Bach no se debió, por supuesto, sólo a su facilidad técnica. Es la expresividad de su

música, presente sobre todo en sus trabajos vocales, lo que transporta y transmite su humanidad, y conmueve a quienes la escuchan.¹²

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Bonn, Alemania

Compositor alemán, considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. Nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770. Se formó en un ambiente propicio para el desarrollo de sus facultades aunque excesivamente rígido. Sus primeros brotes de talento musical fueron dirigidos de forma tiránica por la disciplina de su padre, que era tenor en la capilla de la corte. En 1789 Beethoven comenzó a trabajar como músico de la corte para mantener a su familia. Sus primeras obras bajo la tutela del compositor alemán Christian Gottlob Neefe, especialmente la cantata fúnebre por la muerte del emperador José II, mostraban ya una gran inteligencia, y se pensó en la posibilidad de que se fuera a Viena para estudiar con Wolfgang Amadeus Mozart. Aunque la muerte de Mozart en 1791 hizo que estos planes no pudieran realizarse, Beethoven marchó a Viena en el año 1792 para estudiar con el compositor austriaco Josef Hayden. En Viena, Beethoven deslumbró a la aristocracia con sus improvisaciones pianísticas, a la vez que llegó a acuerdos bastante beneficiosos con los editores de música de la ciudad. Sus composiciones se encontraban a medio camino entre el audaz estilo del compositor alemán Carl Philipp Emanuel Bach y el exquisito refinamiento de Mozart. El creciente mercado de publicaciones musicales le permitió trabajar como compositor independiente, algo que Mozart intentó en la década anterior sin conseguirlo. En la primera década del siglo XIX Beethoven renunció al estilo local, de estructuras débiles, como el que aparece en el Septeto en mi bemol mayor opus 20 para cuerda y viento, y a partir del legado de Hayden y Mozart, creó un nuevo lenguaje. Aunque afirmaba "no haber aprendido nada de Hayden", e incluso llegó a buscar un maestro complementario como fue el compositor vienés Johann Georg Albrechtsberger, Beethoven asimiló en seguida el clasicismo vienés en todos los géneros instrumentales: sinfonía, concierto, cuarteto de cuerda y sonata. La mayoría de las obras que hoy se interpretan las compuso durante los años transcurridos entre la Sinfonía nº 3 en mi bemol mayor, opus 55 (Heróica, comenzada en 1803 y estrenada en 1805), y la Sinfonía nº 8 en fa mayor, opus 93 (1812), periodo denominado como su "década heróica". La fama de

¹²<http://www.sfsymphony.org/templates/composer.asp?nodeid=24&callid=22&strchar=F>

Beethoven alcanzó su punto culminante durante estos años pero la pérdida creciente de la capacidad auditiva que comenzó a notar en 1798, lo hizo aislarse de la sociedad.

Comenzó entonces a cambiar de domicilio con frecuencia. Durante el periodo festivo vivía en las afueras de Viena, sobre todo en Heiligenstadt y en invierno regresaba a la ciudad. En 1802 expresó el profundo sufrimiento que le causaba su progresiva sordera en el famoso Testamento de Heiligenstadt, un documento dirigido a sus dos hermanos y a la sociedad en general. Las excentricidades del músico aumentaron a partir del año 1805. Sus conciertos en público eran contados y en el año 1814 ofreció el último. A pesar de los rumores que circulaban entre las personas cercanas a él sobre sus repetidos enamoramientos, Beethoven siempre elegía a mujeres inaccesibles que pertenecían a la aristocracia, estaban casadas, o las dos cosas a la vez. En la carta dirigida a su 'amada inmortal' (que se supone nunca llegó a enviar y está fechada en el año 1812), expresa sus sentimientos hacia la única mujer que debió corresponderle. El misterio de la identidad de esta mujer se resolvió en 1977 gracias al musicólogo estadounidense Maynard Solomon. Se trataba de Antonie Brentano, esposa de un mercader de Frankfurt y madre de cuatro hijos. Su sentido ético y el miedo al matrimonio, hicieron que Beethoven huyera de esta relación, a pesar de los conflictos emocionales que le causó. En 1815, tras la muerte de su hermano mayor, Casper Carl, Beethoven empleó todas sus energías en un costoso pleito legal contra su cuñada por la custodia del hijo de nueve años de aquel, Carl. En un principio la madre obtuvo el favor del tribunal, pero la intervención en 1820 del archiduque Rodolfo, el protector más poderoso del músico, hizo que ganara el juicio. Beethoven no actuaba como un padre ideal y los roces y desavenencias surgidos entre ellos desembocaron en 1826 en un intento de suicidio por parte de Carl. En 1818 Beethoven, ya sordo por completo, tuvo que utilizar 'libros de conversación' en donde la gente escribía sus notas y observaciones para que el compositor los entendiera. Renegó de todo el mundo menos de un pequeño y cerrado círculo de amigos. Exceptuando los estrenos de la Sinfonía nº 9 en re menor, opus 125 y partes de la Missa solemnis en re mayor, opus 123 en 1824, su música siguió interesando únicamente a un reducido grupo de expertos. A pesar de todo, ya había alcanzado un gran prestigio y en su lecho de muerte recibió todo tipo de muestras de simpatía. Murió en Viena el 26 de marzo de 1827; miles de personas asistieron a su funeral.

Las obras más importantes de Beethoven se pueden resumir en 9 sinfonías, 7 conciertos (5 para piano, uno para violín y un triple concierto para piano, violonchelo y violín), 16 cuartetos de cuerda, 32 sonatas para piano, 10 sonatas para violín y piano, 5 sonatas para violonchelo y piano, una ópera, Fidelio, 2 misas y la Misa Solemne, opus 123, varias oberturas y numerosas variaciones para piano. Tradicionalmente se le ha considerado como el puente hacia el romanticismo, y su producción musical está dividida en tres periodos según una conocida interpretación de Lenz. Actualmente los expertos lo consideran como el último representante de la escuela vienesa clásica, que en lugar de seguir la corriente romántica se dedicó a desarrollar la música que le habían legado Mozart y Haydn. Tras su llegada a Viena, Beethoven alternó las composiciones basadas en modelos clásicos, como su Cuarteto para cuerda en la mayor opus 18 nº 5 (1800, en el que tomó como patrón el Cuarteto de Mozart K. 464, cuarteto nº 18 en la mayor), con las inspiradas en estructuras italianas más imprecisas, como ocurre en la conocida canción Adelaide (1795). El nuevo estilo al que se refirió en 1802, marca su retorno a las estructuras vienesas clásicas. A pesar de la fuerza de sus composiciones en la década que transcurre entre 1802 y 1812, musicalmente representan el desarrollo de las formas empleadas por Mozart y Haydn. Esto se aprecia en obras de una envergadura sin precedente como la Sinfonía nº 3 en mi bemol mayor, opus 55 (Heróica) y el Concierto para piano en mi bemol mayor, opus 73 nº 5, (Emperador, 1809), o en composiciones de estructura compleja como la Sinfonía nº 5 en do menor, opus 67 (1808), y la Sonata para piano nº 23 en fa menor opus 57 (Appassionata, 1805). En estas obras demostró que con su estilo, basado en una temática del todo nueva y en armonías opuestas que utilizaban notas contrarias, podía crear música dotada de una fuerza y expresividad muy importantes.

Las dificultades para terminar la Sinfonía nº 8 en fa mayor, opus 93 y las dudas sobre una posible relación con su 'amada inmortal' llevaron a Beethoven a un periodo de incertidumbre. La fascinante capacidad de producción de la década anterior entró en declive. Las obras posteriores a 1812, como la colección de canciones opus 98 An die ferne Geliebte, del año 1816, y las Sonata para piano en la mayor opus 101, de 1817, experimentaron nuevos matices y desarrollaron las estructuras musicales que el compositor utilizaba en la década de 1790. Este grupo de obras cíclicas y de final abierto respondía a la influencia de una nueva generación de compositores románticos (como, por ejemplo, los ciclos de Lieder del compositor alemán Robert Schumann). En 1818 Beethoven retomó las estructu-

ras cerradas de su época heroica con la Sonata para piano en si bemol mayor opus 106 (Hammerklavier), obra de una extensión y dificultad sin precedentes que ha hecho estragos entre los intérpretes desde su época hasta nuestros días.

Las composiciones del último periodo, en vez de formar grupos y colecciones, están marcadas por una individualidad que muchos compositores posteriores han intentado imitar sin conseguirlo. En la Sinfonía nº 9 en re menor, opus 125 y la Missa solemnis en re mayor, opus 129 plasmó un punto de vista idealizado de la humanidad, basado más en el movimiento ilustrado que en la doctrina católica romana, los resultados artísticos son aún más convincentes que las elevadas ideas que contiene su única ópera, Fidelio (1814). El estilo personal de sus últimos años originó los 5 cuartetos para cuerda compuestos entre 1824 y 1826, los dos últimos por iniciativa propia. En estas obras, Beethoven realiza una síntesis entre el estilo popular y el académico, entre lo festivo y lo sublime. En su época se consideraron demasiado avanzadas, incluso inaccesibles, pero con el paso del tiempo se han convertido en una pieza clave de la música universal. La costumbre de tomar apuntes sobre sus composiciones mientras trabajaba en ellas aumentó con el paso del tiempo. Los más de siete mil borradores que escribió en trozos de papel y pequeños cuadernos mientras viajaba, así como los libros de notas que confeccionaba en su casa forman parte de uno de los más importantes legados en la historia de la música occidental.

Quizás la herencia más notable que Beethoven nos dejó fue un cambio en el papel del compositor en la sociedad; de ser un artesano que creaba a las órdenes de la Iglesia o de alguna autoridad aristocrática (hecho que Mozart y Hayden tuvieron que aceptar), pasó a ser un artista independiente desde el punto de vista económico gracias a la publicación de sus obras y a sus representaciones, con una motivación creadora íntima, concepto que fue el sello del romanticismo durante el siglo XIX. Desde este punto de vista, recogió la influencia de otros artistas de su época como Lord Byron y William Turner. La influencia de Beethoven tardó en imponerse. Para algunos compositores como Johannes Brahms, que no escribió ninguna sinfonía hasta los 43 años, su figura fue sobrecogedora. El compositor alemán Richard Wagner habló de la Sinfonía nº 9 en re menor, opus 125, en especial del movimiento coral con que termina, como la piedra angular de su visión del drama musical. Hubo que esperar hasta las últimas sinfonías románticas de compositores como Anton Bruckner y Gustav Mahler, ambos austriacos, para que el estilo heredado de Beethoven

alcanzara su punto máximo de desarrollo. La música de Beethoven sigue en un lugar preferente dentro del repertorio mundial para orquesta y cámara.¹³

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) **Salzburgo, Austria**

Compositor austriaco del periodo clásico. Uno de los más influyentes en la historia de la música occidental. Nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, y lo bautizaron con el nombre de Johannes Chrysostomus Wolfgang Amadeus Mozart. Estudió con Leopold Mozart, su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispo de Salzburgo.

A los seis años Mozart era ya interprete avanzado de instrumentos de tecla y eficaz violinista, a la vez que hacía gala de una extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de partituras. Todavía hoy se interpretan cinco pequeñas piezas para piano que compuso a esa edad. En 1762 Leopold comenzó a llevar a su hijo de gira por las cortes de Europa. Durante este periodo compuso sonatas, tanto para clave como para violín (1763), una sinfonía (1764), un oratorio (1766) y la ópera cómica *La finta semplice* (1768). En 1769 fue nombrado Konzertmeister del arzobispado de Salzburgo, y en La Scala de Milán el Papa le hizo caballero de la Orden de la Escuela Dorada. Ese mismo año compuso *Bastien und Bastienne*, su primer singspiel (tipo de ópera alemana con partes recitadas). Al año siguiente le encargaron escribir su primera gran ópera, *Mitridates, rey del Ponto* (1770), compuesta en Milán. Con esta obra su reputación como músico se afianzó todavía más. Mozart volvió a Salzburgo en 1771. El cargo de Mozart en la ciudad no era remunerado, pero le permitió componer un gran número de obras importantes durante seis años, eso sí, en detrimento de su situación económica. En 1777 obtuvo permiso para dar una gira de conciertos, y se fue a Munich con su madre.

A la edad de veintiún años Mozart buscaba en las cortes europeas un puesto mejor remunerado y más satisfactorio, pero sus deseos no se cumplieron. Marchó a Mannheim, capital musical de Europa por aquel entonces, con la idea de conseguir un empleo en su orquesta, y allí se enamoró de Aloysia Weber. Leopold envió a su esposa e hijo a París.

¹³<http://www.sfsymphony.org/templates/composer.asp?nodeid=25&callid=22&strchar=A>

La muerte de su madre en la capital francesa en 1778, el rechazo de Weber y el desprecio de los aristócratas para quienes trabajaba hicieron que los dos años transcurridos entre su llegada a París y su regreso a Salzburgo en 1779 fueran un periodo negro en su vida. Ya en su ciudad natal, Mozart compuso dos misas y un buen número de sonatas, sinfonías y conciertos. Estas obras revelan por primera vez un estilo propio y una madurez musical extraordinaria. El éxito de su ópera italiana *Idomeneo*, rey de Creta, encargada y compuesta en 1781, hizo que el arzobispo de Salzburgo le invitara a su palacio, en Viena, pero se sintió explotado y decidió marcharse. Se dedicó entonces a dar clases en una casa que alquilaban para él unos amigos. Allí compuso el singspiel, *El rapto en el serrallo*, encargada en 1782 por el emperador José II. Ese mismo año se casó con Constanze Weber, hermana menor de Aloysia; juntos vivieron acosados por las deudas hasta la muerte de Mozart. Las óperas *Las bodas de Fígaro* (1786) y *Don Giovanni* (1787), con libretos de Lorenzo Da Ponte, aunque triunfaron en Praga, no fueron bien recibidas en Viena.

Desde 1787 hasta la creación de *Così fan tutte* (1790, también con libreto de Da Ponte), Wolfgang no recibió nuevos encargos de óperas. Para la coronación del emperador Leopoldo II en 1791 compuso *La clemenza di Tito*, con libreto de Metastasio. Las tres grandes sinfonías de 1788 n° 39 en mi bemol, n° 40 en sol menor y n° 41 en do (Júpiter) nunca se interpretaron bajo su dirección. Mientras trabajaba en *La flauta mágica* (1791, con libreto de Emmanuel Schikaneder), el emisario de un misterioso conde Walsegg le encargó una misa de réquiem. Esta obra, inacabada por la muerte de Mozart, fue su última composición, que terminó Franz Süssmayr, discípulo suyo. Mozart murió en Viena el 5 de diciembre de 1791, se cree que por una dolencia renal crónica. Sólo unos pocos amigos fueron a su funeral. La leyenda por la cual el compositor italiano Antonio Salieri pudo haber asesinado a Mozart carece de todo fundamento.

A pesar de su corta vida y malograda carrera, Mozart se encuentra entre los grandes genios de la música. Su inmensa producción (más de 600 obras), muestra a una persona que, ya desde niño, dominaba la técnica de la composición a la vez que poseía una imaginación desbordante. Sus obras instrumentales incluyen sinfonías, divertimentos, sonatas, música de cámara para distintas combinaciones de instrumentos, y conciertos; sus obras vocales son, básicamente, óperas y música de iglesia. Sus manuscritos muestran cómo, salvo cuando hacía borradores de pasajes especialmente difíciles, primero pensaba

la obra entera y luego la escribía. Su obra combina las dulces melodías del estilo italiano, y la forma y contrapunto germánicos. Mozart epitomiza el clasicismo del siglo XVIII, sencillo, claro y equilibrado, pero sin huir de la intensidad emocional. Estas cualidades son patentes sobre todo en sus conciertos, con los dramáticos contrastes entre el instrumento solista y la orquesta, y en las óperas, con las reacciones de sus personajes ante diferentes situaciones. Su producción lírica pone de manifiesto nueva unidad entre la parte vocal y la instrumental, con una delicada caracterización y el uso del estilo sinfónico propio de los grandes grupos instrumentales.¹⁴

Antonio Vivaldi (1678-1741) **Venecia, Italia**

Compositor y violinista italiano, el más influyente de su época. Nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia, estudió con su padre, violinista en la catedral de San Marcos. Se ordenó sacerdote en 1703, lo llamaban il prete rosso (el cura pelirrojo), y comenzó a enseñar en el Ospedale della Pietá que era un conservatorio para niñas huérfanas. Trabajó allí como director musical hasta 1740, como profesor y componía conciertos y oratorios para los conciertos semanales a través de los que consiguió una fama internacional. A partir de 1713 Vivaldi también trabajó como compositor y empresario de óperas en Venecia y viajaba a Roma, Mantua y otras ciudades para supervisar las representaciones de sus óperas. Hacia 1740 entró al servicio de la corte del emperador Carlos VI en Viena. Falleció en esta ciudad el 28 de julio de 1741.

Vivaldi escribió más de 500 conciertos y 70 sonatas, 45 óperas, música religiosa como el oratorio *Juditha triumphans* (1716), el *Gloria en re* (1708), misas y motetes. Sus sonatas instrumentales son más conservadoras que sus conciertos y su música religiosa a menudo refleja el estilo operístico de la época y la alternancia de orquesta y solistas que ayudó a introducir en los conciertos. Johann Sebastian Bach, contemporáneo suyo, aunque algo más joven, estudió la obra de Vivaldi en sus años de formación y de algunos de los conciertos para violín y sonatas de Vivaldi sólo existen las transcripciones (en su mayor parte para clavecín) de Bach.

• ¹⁴<http://www.sfsymphony.org/templates/composer.asp?nodeid=178&callid=22&strchar=M>

Los conciertos de Vivaldi se convirtieron en modelo de su género en toda Europa e influyeron en el estilo de sus contemporáneos, incluso en los de más edad. Más de 300 de sus conciertos están escritos para solista (220 para violín y otros para fagot, violonchelo, oboe y flauta). También escribió concerti grossi, 25 para dos violines y 32 para tres o más instrumentos y algunos son concerti de ripieno (para orquesta sin solistas). Vivaldi, virtuoso del violín que asombraba al auditorio por su técnica, estableció una de las características básicas del concierto de los siglos siguientes: su uso para lucimiento del virtuoso. Sus conciertos para violín también fueron decisivos en la evolución de la ejecución violinística en cuanto a su escritura de cuerdas cruzadas y al desarrollo de una nueva técnica para el manejo del arco. Vivaldi fue el primer compositor que utilizó de forma coherente el ritornello, que se llegó a imponer en los movimientos rápidos del concierto. El ritornello se repetía en diferentes tonalidades y era interpretado por toda la orquesta. Alternaba con episodios interpretados por el solista, a menudo de carácter virtuosista. Estableció la forma de tres movimientos para el concierto y fue uno de los primeros en introducir cadenzas para el solista. Sus conciertos para violín opus 8, Las cuatro estaciones, son uno de los primeros ejemplos de música programática que, como gran parte de su música, se caracteriza por ritmos vigorosos y fuertes contrastes.¹⁵

Richard Wagner (1813-1883) **Leipzig, Alemania**

Teórico y compositor alemán, una de las figuras más importantes del siglo XIX. Nació el 22 de mayo de 1813 en Leipzig y estudió en la universidad de esta ciudad. Entre 1833 y 1839 trabajó en los teatros de ópera de Würzburg, Magdeburgo, Königsberg y Riga. En estos años escribió sus óperas Las hadas (1833) y La prohibición de amar (1836), y varias obras orquestales, entre ellas una sinfonía compuesta a los 19 años. En 1836 residiendo en Königsberg contrajo matrimonio con la actriz Minna Planer. En Riga finalizó el libreto y los dos primeros actos de su primera ópera importante, Rienzi. En 1839 Wagner se trasladó en barco a Londres. Durante el tempestuoso viaje por el Mar del Norte concibió su segunda ópera importante, El holandés errante (1841). A la semana de estar en Londres se trasladó a Francia y se instaló en París, donde entró en contacto con la música de Hector Berlioz. Permaneció en París, a veces sumido en la mayor pobreza, hasta abril de 1842.

¹⁵ <http://www.classicalarchives.com/bios/codm/vivaldi.html>

El 20 de octubre de 1842 se representó su ópera *Rienzi* en el Hoftheater de Dresde, Alemania. Su éxito propició que se representase en la misma ciudad su ópera El holandés errante el 2 de enero del siguiente año y que fuera nombrado director del Hoftheater. La ópera romántica *Tannhäuser* se estrenó en Dresde el 19 de octubre de 1845. Esta obra, innovadora desde el punto de vista técnico y estructural, asombró a una audiencia acostumbrada a la ópera convencional del momento y produjo una gran avalancha de críticas. Sin embargo, el compositor húngaro Franz Liszt, gran admirador de la música de Wagner y unido a él por una amistad que duró toda la vida, decidió representar la ópera *Tannhäuser* en Weimar, Alemania, tres años después. Este mismo año Wagner finalizó su ópera romántica *Lohengrin*, pero la dirección del Hoftheater de Dresde, presionada por la reacción crítica del público, rechazó la obra. De nuevo llegó Liszt en su ayuda y estrenó esta ópera el 28 de agosto de 1850 en Weimar.

Wagner era un entusiasta político. Participó en el conato de revolución de 1848 en Alemania, a causa de lo cual tuvo que huir a París y después a Zurich. Allí amplió la estructura de su famosa tetralogía de dramas musicales conocida como El anillo del nibelungo basada en *Das Nibelungenlied*, poema épico alemán del siglo XIII. Los textos de este drama fueron escritos en orden inverso. Pensando que algunos episodios narrativos de El crepúsculo de los dioses, la obra final de la tetralogía, requerían una mayor elaboración y exposición dramática para hacer comprensible al público el conjunto de la historia, Wagner decidió escribir otra parte, *Sigfrido*, que la precedería. Pero aún no se sentía satisfecho y escribió *La Valquiria* y después a manera de otro preludio aclaratorio *El oro del Rin*. Wagner comenzó a trabajar en este último en noviembre de 1853, completándolo en mayo del año siguiente. A finales de diciembre de 1856 quedó finalizada la *Valquiria*. Entretanto, en 1852, Wagner había conocido al rico mercader Otto Wesendock y a su esposa Mathilde, quienes pusieron a disposición de los esposos Wagner el *Asylum*, una pequeña casa de campo en Wesendock cerca de Zurich, estancia que inspiró al compositor algunas de sus mejores obras. La relación entre Wagner y Mathilde pronto se convirtió en amor imposible, al que se vieron obligados a renunciar. Su romance quedó plasmado en la apasionada obra *Tristán e Isolda* (1857-1859), uno de los dramas musicales wagnerianos más largos y difíciles de representar. Su estreno se produjo el 10 de junio de 1865 en Munich bajo los auspicios de Luis II de Baviera, que había decidido proteger a Wagner. De este periodo también datan las *Wesendock Lieder*, obras para voz y orquesta o piano (1857-1858) sobre

cinco poemas de Mathilde Wesendock, que presentan la génesis armónica de Tristán e Isolda. En 1861 Wagner fue amnistiado en Prusia. A su vuelta el compositor se estableció en Biebrich, donde comenzó a trabajar en su única ópera cómica *Los maestros cantores de Nuremberg*, que finalizó en 1867. La obra se estrenó el 21 de junio de 1868 en Munich, ciudad donde más tarde, en 1869 y 1870, se estrenaron por deseo del rey *El oro del Rin* y *la Valquiria*. Inmediatamente después del estreno de *Los maestros cantores*, Wagner volvió a trabajar en *Sigfrido* hasta finalizarla en febrero de 1871. Al mismo tiempo había comenzado a componer *El crepúsculo de los dioses*. Entretanto, el 25 de agosto de 1870, el compositor, que llevaba separado de su primera mujer nueve años, contrajo matrimonio con Cósima von Bülow, exmujer de Hans Guido von Bülow e hija de Liszt y de la condesa d'Augoult. La obra orquestal *El idilio de Sigfrido* (1870) fue escrita por Wagner para Cósima cuando nació su hijo Siegfried. En el verano de 1872 Wagner compuso la última parte de *El anillo del nibelungo* y en noviembre de 1874 finalizó la orquestación de *El crepúsculo de los dioses*. Entre el 13 y el 17 de agosto de 1876 se estrenó la tetralogía completa en la *Festspielhaus* de Bayreuth, teatro diseñado y construido especialmente para representar las obras wagnerianas. En 1877 Wagner comenzó a trabajar en *Parsifal*, drama basado en las leyendas del santo Grial. Este drama musical, el último que escribió Wagner, se estrenó el 26 de julio de 1882. En 1882 la salud del compositor se debilitó. Pensando que podría favorecerle un cambio de clima, Wagner alquiló el *Palazzo Vendramin* en el Gran Canal de Venecia. Allí falleció repentinamente el 13 de febrero del año siguiente. Cinco días después su cuerpo fue enterrado en el mausoleo de su villa de Bayreuth.

Wagner ejerció una importante influencia en el pensamiento de finales del siglo XIX no sólo en las artes, sino también en temas políticos como el nacionalismo o el idealismo social. En su obra *Oper und Drama* (*Ópera y drama*, 1850-1851) presenta su concepción de una obra escénica de tipo revolucionario que integra elementos dramáticos, visuales y musicales hasta formar una obra de arte global o *Gesamtkunstwerk*. Esta idea la puso en práctica en los libretos de todas sus óperas y, cuando después de la construcción de la *Festspielhaus* las condiciones lo permitían, supervisaba personalmente todos los aspectos de la realización. Otras de sus obras teóricas son *Über deutsches Musikwesen* (*Sobre la música alemana*, 1840), *Das Kunstwerk der Zukunft* (*La obra de arte del porvenir*, 1849), *Religion und Kunst* (*Religión y arte*, 1880), *Über das Dirigieren* (*Sobre la dirección*, 1869), *Über die Anwendung der Musik auf das Drama* (*Sobre la aplicación de la música al drama*,

1879) y *Eine Mitteilung an meine Freunde* (Una comunicación a mis amigos, 1851). Wagner también escribió la autobiografía *Mein Leben* (Mi vida, 1865-1880). Los aspectos más oscuros de la personalidad de Wagner se refieren a la ruda explotación emocional de su familia y de sus seguidores (y a la explotación económica de sus patrones) y especialmente a su antisemitismo, expresado en el panfleto *El judaísmo en la música* (1850), que, junto con la fuerte identidad germánica de los temas de sus óperas y la grandiosidad de su música, lo convirtieron en un compositor de atractivo único para los nazis en la década de 1930, factor que por asociación de ideas ha empañado su música y ha dificultado seriamente su aceptación durante mucho tiempo.

La fama de Wagner se basa tanto en sus creaciones musicales (que representan la máxima expresión del romanticismo en la música europea) como en sus ideas revolucionarias sobre la teoría y la práctica de la composición operística. Comenzó su carrera como compositor de ópera convencional, pero cuando comenzó a trabajar en *El anillo del nibelungo* ya estaba creando una forma dramática musical totalmente nueva. La música dramática wagneriana se apoya en el drama griego (que Wagner modelaba para sus textos), en la obra de William Shakespeare y en los versos del poeta alemán Friedrich von Schiller. En su tratamiento de la armonía Wagner llevó el sistema tradicional de tonalidades hasta sus límites, rompiendo las convenciones que imperaban en las relaciones de tonos y acordes y que, tras el exacerbado cromatismo de obras como *el Tristán*, inevitablemente conducirían a la atonalidad del siglo XX. En el siglo anterior la ópera era una sucesión de números independientes: arias, recitativos, dúos, interludios y finales. Para Wagner en el drama musical un principio fundamental era la subordinación de todas las artes, incluida la música, a las necesidades dramáticas de la historia (al menos en teoría, ya que en la práctica Wagner, como cualquier compositor, tendía a dar prioridad a la música). El leitmotiv (motivo principal) permite un desarrollo temático continuado y las complejas evoluciones de los diferentes leitmotivs aumentan la emoción del drama. En la ópera postwagneriana se aprecia una mayor unidad dramática, consecuencia de la tremenda influencia que el arte de Wagner ejerció sobre todas las formas musicales.¹⁶

¹⁶<http://www.sfsymphony.org/templates/composer.asp?nodeid=649&callid=22&strchar=T>

1.4 HISTORIA DEL GRAFISMO APLICADO A LA MÚSICA

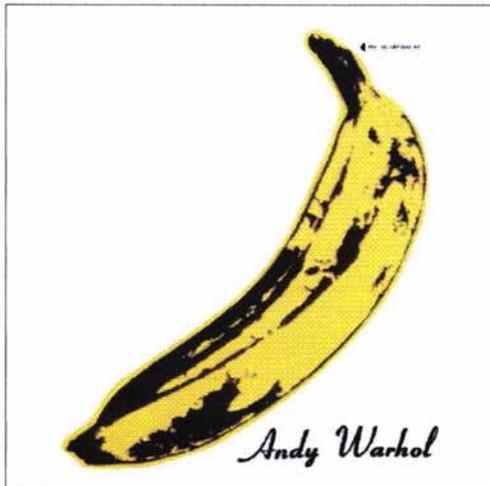
Al hablar de música nos pueden llegar a la mente un sin número de recuerdos, experiencias, vivencias, etc. Podemos llegar a crear grandes connotaciones, y ese ha sido la labor del artista a lo largo del tiempo, dándole una personalidad a los anteriormente llamados “LP”. Es cierto, no es el mismo concepto visual el de los años 40 que el de los 50 y mucho menos el de nuestros días, las cosas han cambiado, la sociedad ha cambiado y la música ha evolucionado.

Todo empezó desde los primeros discos (LP) de 33 revoluciones, discos muy gruesos que carecían de un buen envase protector, asimismo, de un buen diseño gráfico. Pero gradualmente esto fue cambiado gracias a la nueva tecnología, que redujo el espesor del disco y su tamaño, aumentó su velocidad a 45 revoluciones y poco después se hizo más rápido a 78 revoluciones y más grande. Esto permitió al diseñador poder desarrollar su trabajo satisfactoriamente, por tener un área visual bastante amplia de 31 x 31 cm (portada y contraportada) y 62 x 31 (área extendida). El artista tenía como herramienta principal la ilustración y la fotografía y una imaginación muy grande por haber sido influenciada por movimientos sociales como la psicodelia, entre muchas otras cosas. Desde el comienzo del Rock & Roll se hizo uso de diferentes encuadres fotográficos para poder exhibir al nuevo artista del momento como es el caso de Elvis Presley y un sin número de grupos de nombres extravagantes. Cabe destacar que como inicio no se puso mucho énfasis en una gran composición gráfica, sino hasta la época de los sesentas, en donde la música empezó a extenderse hacia nuevos horizontes o nuevos estilos musicales y estos cambios provocaron la creación de un nuevo estilo visual. Los “covers” representaban a un nuevo tipo de sociedad, el amor, la vida, la muerte, la moda y sobre todo, la rebelión fueron los conceptos gráficos a representar.

Los “covers” tomaron mucha importancia tanto como la música que estos representaban, asimismo grandes artistas como Andy Warhol se vieron involucrados en la representación de dichas portadas (el plátano de The Velvet Underground). Era inevitable la gran riqueza artística llena de complejas y sutiles composiciones, grandes usos del color y del diseño tipográfico. Pero a su vez esta riqueza se vio influenciada por el avance tecnológico, los descubrimientos de los sistemas de impresión y los nuevos materiales

• ¹COSTA, Joan. *Identidad Gráfica*, Ed. Trillas.

cambiaron paulatinamente el diseño gráfico de los discos. Esto permitió la realización de los llamados “Long Box”, que son ediciones limitadas de artistas famosos del momento, cuya riqueza gráfica y dimensional era superior a la de los LP. Estas innovaciones musicales contenían gran cantidad de fotografías del artista, canciones inéditas e incluso letras de sus canciones.¹⁷

The Velvet Underground & Nico
(Portada por Andy Warhol)

Depeche Mode
(Fotografía por Brian Griffin)

A finales de los setentas la tecnología había avanzado considerablemente, y en 1983 el mercado se vio invadido por los primeros discos compactos (CD's), de dimensiones inferiores a la de los LP, de 12 x 12 cms (portada) y 14.7 x 11.5 cm (contraportada) con un envase más resistente, grabaciones de gran calidad y finalmente una pesadilla para

¹⁷OCHSS, M. *1000 Record Covers*. Ed. Taschen, 1996. pp. 32-33, 196-197, 370-371 y 594-595.

los diseñadores gráficos. Este nuevo formato de audio necesitaba de mayor trabajo para el diseñador y para el artista, por ser muy pequeño en comparación con el otro formato, y por tener un espacio gráfico extra, el llamado “Booklet” que empezó de dos páginas y poco después alcanzó las 128 páginas según, sea el artista. De este formato se originó el ahora llamado “Box Set”, la nueva edición limitada o serie de colección de los grandes artistas, con mayor concepto gráfico que el “Long Box”, con nuevos encuadres fotográficos, con nuevos accesorios (posters, playeras, collares, etc), con más cds y sobre todo, elaborados con nuevos materiales como el caso de metal con piel, con solo piel, de madera, etc. Esto significaba un mayor costo para el fanático, pero aún así el producto era adquirido.

Durante todo este lapso de tiempo la tecnología jugó un papel primordial en la evolución del diseño gráfico, que se requería creatividad y mayor rapidez, pues una vez alcanzado el éxito por el artista gracias a su diseño, los demás copiaban el estilo anteriormente utilizado. Aquí empezó la batalla del arte vs contra la comercialización, el diseño se vio dividido de su esencia, ya no representa al artista como antes, lo hace ver superficial y repetitivo. Ya no es como antes el diseñador ya no se sienta a discutir con el intérprete o con el grupo para llegar a un acuerdo de cómo va ser diseñado el disco, ahora el director de imagen del interprete o del grupo se interpone y evita un trabajo profesional y el diseño y no el envase se ve perjudicado. Lo que antes era sagrado para el fanático ahora es algo común, adquiere el disco compacto por el artista y hace caso omiso del diseño, ¿no se supone que la música y diseño formaban una unión inseparable?.³

El diseño gráfico actualmente es novedoso e importante en algunos grupos, como es el caso de Pink Floyd, Iron Maiden, Azia, Garbage, Depeche Mode, entre otros. Quienes realmente invierten o son representados con tendencias gráficas altamente creativas que van de acuerdo a la época.

En este caso los estilos musicales inducen los estilos visuales de forma directa, tantos estilos musicales hay como representaciones gráficas.¹⁸

• ¹⁸PFEIFER, K. *Compact Disc Packing*. Ed. Rockport Publishers, 1992. pp. 108-112.

1.5. PLAYMUSIC

Descripción de las compañías

URTEXT
DIGITAL CLASSICS

Urtext/Play Music es un Grupo de empresas dedicadas principalmente a:

- Producción Musical.
- Edición Musical.
- Distribución de C.D.'s. de marcas propias y ajenas.
- Desarrollo de productos para Proyectos Especiales.
- Servicios de grabación en locaciones remotas.
- Representación de marcas y catálogos extranjeros.

1.5.1 PRODUCTOS

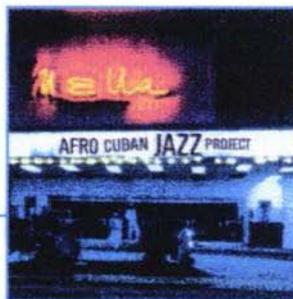
Géneros musicales disponibles

- Instrumental, Clásico, Jazz, New Age, Trios / Romántico, Oldies, Trópical, Folklor, Regional Mexicano, Electrónico, Infantil y Multimedia.

Instrumental

Jazz

Productos Especiales

Una parte importante de la actividad de Urtext/Play Music ha sido, desde el principio, la elaboración de productos especiales tanto para empresas de la iniciativa privada como para instancias gubernamentales.

Los servicios en este rubro consisten en preparar el proyecto en estrecha colaboración con el cliente desde su concepción, hasta la entrega del producto terminado, haciéndose cargo de todos los aspectos tanto legales como técnicos de este proceso.

Procesos en la Producción de Proyectos Especiales.

1. Investigación y determinación del repertorio que cubra las necesidades del proyecto.
2. Detección y ubicación de los propietarios de los repertorios.
3. Negociación de permisos para la utilización de los mismos.
4. Pagos de derecho de autor y regalías a los titulares pertinentes.
5. Diseño de la imagen del producto (cuando se requiere).
6. Maquila del producto.

1.5.2 MERCADO

Posición en el mercado nacional

Urtext/Play Music nació hace aproximadamente siete años y a lo largo de este tiempo ha logrado hacerse de un gran prestigio en el ámbito de la producción y distribución de la música de concierto. Hoy en día, Urtext/Play Music está posicionado como líder del mercado nacional de la música clásica con un 40% de participación en el mismo, gracias a sus propias producciones y a ser el distribuidor en México de las mejores líneas independientes internacionales.

Distribución Internacional y Reconocimientos

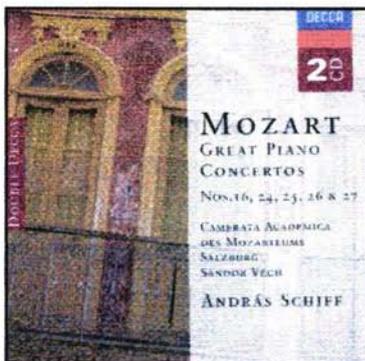
Además de una amplia distribución en el ámbito nacional, Urtext cuenta con una red de distribuidores que cubre los cinco continentes, con representación en Estados Unidos y Canadá, toda la Unión Europea, Japón, Taiwán, Australia y Nueva Zelanda, así como Colombia en Sudamérica.

1.5.3 CONSUMIDOR

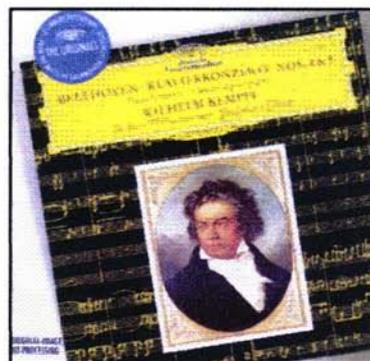
- Público en general.

1.5.4 COMPETENCIA

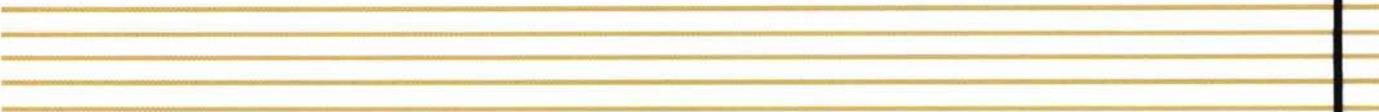
DECCA, Deutsche Grammophon, Archiv Produktions, Phillips Classics, NAXOS, Aura Music, EMI Classics, entre otras.

DECCA

Deutsche Grammophon

RECAPITULACIÓN

Desde el inicio de la música siempre se ha concebido la duda o la pregunta de cómo representarla, la música es representada comúnmente por una nota, una partitura, un instrumento, un director y ahora un artista o grupo. Al hablar de música se diversifican los conceptos, porque ahora la música es un árbol con muchas raíces, muchos estilos guiados por los intérpretes; que principalmente son ellos los que dan vida a la representación visual del disco compacto.

La música ha evolucionado junto con la tecnología, ésta última es responsable del arte plasmado en el envase del CD, porque brinda un mejor soporte, una gama más completa de color, deslumbrantes efectos fotográficos y sobre todo un fino sistema de impresión el offset, con adición de otros sistemas como la serigrafía y el rotograbado.

Al hablar de todo un desarrollo artístico que ha sido llevado a su máxima expresión al disco compacto, es necesario mencionar tres aspectos: El diseñador, el fotógrafo y el ilustrador. Claro no siempre se empezó con el mismo formato, es decir, la misma dimensión de trabajo, primeramente fue de 30 x 30 cm y después cambió a 12 x 12 cm. Ni tampoco las características gráficas eran las mismas, todo diseño gráfico fue influenciado de acuerdo a la época que se viviera, los 50, 60, 70, 80, 90 y nuestro tiempo, que marcan una brecha de cambios importantes en el medio, los diversos géneros musicales, las tendencias de la época, los nuevos materiales de trabajo (papeles, tintas, sistemas de impresión).

La música ayuda al ser humano a ser de su vida más amena, llena de vida, de fantasía, te transporta a otro mundo, porque un mundo sin música no existiría. Gracias a ella es ahora posible saber como es que funciona en nosotros mismos, nos hace más inteligentes, más hábiles, más creativos y nos dota de un gran nivel de autoestima.

Sin embargo, hago una descripción detallada de los géneros musicales ya que a cada uno de ellos compete un desarrollo gráfico distinto, creí necesario nombrar a los géneros musicales básicos, es decir, el Rock & Roll, Blues, Jazz, Country y finalmente la música clásica; para complementar esta unidad de antecedentes históricos.

La música nace como consecuencia del sentimiento humano, desde la antigüedad el hombre se vio necesitado a crear un sonido que alimentara su ser. Desde ahí la música ha sufrido muchos cambios, desde la música primitiva hasta la clásica, de la clásica hasta el Jazz, del Jazz al Rock & Roll, y desde éste último hasta todo lo que conocemos.

Son innumerables la cantidad de géneros musicales existentes en nuestro tiempo, parecer que año tras año surge uno nuevo, y con ello por supuesto, un nuevo estilo o tendencia gráfica de representar a este nuevo género. Aquí se establece que cada género obedece a ciertas características gráficas, no es lo mismo un CD de música POP que un disco de HIP POP.

Antes de hablar de los géneros musicales recientes se tiene que hacer un paréntesis, antes de estos géneros existían otros que son completamente distintos a los mencionados anteriormente, las épocas musicales (nombre designado por hablar de música), me refiero específicamente al a la edad media, al Renacimiento, al Rococó, al Barroco, al Clásico, al Romanticismo y a la época moderna. Todas ellas complementaron las bases de la música actual, que a continuación mencionaré brevemente:

Desde los griegos: Primeros tratados completos sobre la música y su uso de la música en actos ceremoniales.

Edad Media: Primeros indicios del canto medieval, la música tuvo finalidad espiritual y secular, su difusión fue a través de la iglesia. El canto sacro fue compilado y modificado, y se representó a partir de cinco tradiciones vocales: Bizantinos, El Ambrosio, El Gálico, El Mozarabic y El Gregoriano. El primer enunciador del sistema de notación y enseñanza, para la instrucción práctica del canto fue por el escritor Guido d' Arezzo.

El Renacimiento: Restauración de los ideales filosóficos y artísticos de la antigüedad clásica, periodo de la invención de la impresión europea, publicación de la música y del conocimiento.

El Rococó: Época caracterizada por el sentido de terminación y de las experimentaciones radicales. Uso de los límites externos del contrapunto, y de sus texturas, de procedimientos

fugales y de su elaboración; abuso del ornamento que crearía los nuevos patrones de resonancia, y la resolución, que era previamente inimaginable. El compositor más sobresaliente de este tiempo fue Kart Philip Emmanuel Bach (tercer hijo de Bach) quien fue mensajero al final de la polifonía magnífica perfeccionada por su padre y era, en gran parte, el creador del nuevo estilo de la escritura del piano.

Barroca: Época caracterizada por el amplio sentido de improvisación que influyó a todos los compositores, en este periodo se compuso la primera ópera y la oratoria, el desarrollo de la sonata y de la sinfonía temprana, subdivisión de la identidad musical en las cortes y en el comercio claramente nacionales. Embellecimiento en estilo y género. Los compositores más importantes fueron los siguientes Montiverdi, Purcell, Gesualdo, Handel, Vivaldi, Bach y Schütz.

Clásica: Término que con sus formas relacionadas tales como “obra clásica” y “clasicismo”, se ha aplicado a una variedad de música de diversas culturas. Entre sus características son el uso de la dinámica y el color orquestal de una manera temática, uso del ritmo incluyendo una estructura periódica y armónica. Los compositores sobresalientes de esta época son los siguientes: Beethoven, Mozart y Hyden.

Romántica: El mismo nombre de esta época da pauta a su desarrollo musical y temático, como la imaginación, lo extraño y lo fantástico; condujo a formas musicales lentas y extendidas como el poema sinfónico. La exaltación del músico virtuoso y la búsqueda de la identidad nacional fueron también características muy importantes, así como la creación de la nueva temática de la ópera.

Moderna: Esta época es consecuencia de sus predecesoras las cuales la determinan considerablemente, es sin duda, más influenciada por la época romántica detonando así la técnica orquestal a modo del compositor que intenta ir más allá de los horizontes musicales, con tendencia expresiva la música no logrará aún llegar a ser denominada como música moderna. La amplia gama de estilos se hacen notar, como el neo-clásico, neo-romántico expresionista y el atonal.

Desde el año de 1945 la música moderna tomó forma finalmente, las composiciones fueron más variadas, los compositores de esta época representaron estilos divergentes como la música del Serialismo, del Minimalismo, entre otras.

Los compositores.

Johann Sebastian Bach

Organista y compositor alemán del periodo barroco. Fue uno de los más grandes y productivos de la música europea. Nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach, Turingia, en el seno de una familia que durante generaciones dio origen al menos a 53 músicos de importancia, desde Veit Bach hasta Wilhelm Friederich Ernst Bach.

Toda su vida se dio en torno de la música religiosa y estudio en los lugares más importantes de Alemania.

Su contribución musical fue enorme al influenciar a músicos importantes de otros periodos, debido a que su música no era tan innovadora en su época. Sus obras constan de libros de música, cantatas para coro y orquesta principalmente. La grandeza de este compositor no solo se debió a la facilidad técnica, sino a la expresividad de su música presente sobre todo en sus trabajos vocales, lo que transmite su humanidad conmoviendo a quien la escucha.

Autodidacta de aprendizaje, maestro supremo del contrapunto, capaz de mezclar diferentes melodías en sus obras aprovechando el máximo uso de los instrumentos en dicha pieza musical.

Sus obras principales son las siguientes: Cantata de la ascensión, Oratorio de la navidad, las pasiones según San Juan, Las pasiones según San Mateo y Misa en Si menor.

Ludwing Van Beethoven

Compositor alemán considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. Nació en Von, Alemania el 16 de diciembre de 1770. Se formó en un ambiente propicio para el desarrollo de sus facultades, aunque excesivamente rígida. Sus primeros brotes de talento musical fueron dirigidos de forma tiránica por la disciplina de su padre, que era tenor en la capilla de la corte.

En 1789 Beethoven comenzó a trabajar como músico de la corte para mantener a su familia. Sui estilo fue único y innovador al combinar las raíces clásicas y modernas del estilo musical vienes, era un pianista improvisado que componía magistralmente cantatas, sonatas, conciertos, etc. Tardo poco tiempo en ser reconocido en Europa por su gran talento, se convirtió como pocos en un músico independiente gracias a las publicaciones de sus obras. Fue Alumno de grandes compositores como Joseph Hayden, el cual según él, no aprendió nada de él.

Desafortunadamente pese a su corta edad se fue quedando sordo progresivamente. Lo cual hizo de estos sucesos la decaída de este gran artista. Su talento influyó en muchos artistas, fue considerado como puente hacia el romanticismo y su producción musical está dividida en tres periodos, según una reconocida interpretación de Lenz. Quizás la herencia más notable que Beethoven nos dejó fue un cambio en el papel del compositor en la sociedad, de ser un artista que componía a las rodones de la iglesia y la aristocracia, pasó a ser un artista independiente desde el punto de vista económico.

Entre sus obras principales se encuentran las siguientes: Sinfonía No.9 en re menor, Opus123, 125, Opus 18 y su única ópera "Fidelio", etc.

Wolfgang Amadeus Mozart

Compositor austriaco del periodo clásico. Uno de los más influyentes en la historia de la música occidental. Nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, y lo bautizaron con el nombre de Johannes Chrysostomis Wolfgang Amadeus Mozart. Estudió con Leopold

Mozart su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte del arzobispo de Salzburgo. A los seis años Mozart era ya intérprete avanzado en el piano y el violín, a la vez que hacía gala de una extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de las partituras.

A la edad de 21 años Mozart buscaba en las cortes europeas un puesto mejor remunerado y más satisfactorio, pero sus deseos no se cumplieron. Marchó a Mannheim, capital musical de aquel entonces con la idea de conseguir empleo en una orquesta. Después viajó a París, pero con el fallecimiento de su madre en 1778 y otros sucesos desafortunados regresó a su ciudad natal en donde compuso sus obras finales.

A pesar de su corta vida y malograda carrera, Mozart se encuentra entre los grandes genios de la música. Su inmensa producción (más de 6090 obras) muestra a una persona que, ya de niño dominaba la técnica de la composición y a la vez que poseía una imaginación desbordante.

Entre sus principales obras se encuentran las siguientes:

La flauta mágica, sus óperas Nitrados, Rey del Panto, ópera italiana Idomeo Rey de Creta, el rapto de Seralla, La Clemenza de Tito. Y las tres grandes sinfonías No. 39 en Mi bemol, No. 40 en Sol menor y la No. 41 en Do, que nunca se interpretó bajo su dirección.

Antonio Vivaldi

Compositor y violinista italiano, el más influyente de su época. Nació el 4 marzo de 1678 en Venecia, estudió con su padre, violinista de la catedral de San Marcos. Se ordenó sacerdote en 1703, lo llamaban “el cura pelirrojo”, y comenzó a enseñar en el Ospedale Della Pieta que era un conservatorio para niñas huérfanas. Trabajó ahí como director musical hasta 1740, como profesor, componía conciertos y oratorios semanales a través de los que consiguió una fama internacional. A partir de 1713 Vivaldi también trabajó como compositor y empresario de óperas viajando a Venecia, Roma, Mantua y otras ciudades para supervisar sus trabajos.

Vivaldi escribió más de 500 conciertos, 70 sonatas, 45 óperas y música religiosa como el oratorio *Fiditha Triumphas* (1716), *Gloria en Re* (1708), misas y motetes. Sus sonatas instrumentales son más conservadoras que sus conciertos y su música religiosa a menudo refleja el estilo operístico de la época y la alternancia de orquesta y solistas que ayudó a introducir a sus conciertos.

Vivaldi, virtuoso del violín que asombraba al auditorio por su técnica, estableció una de las características básicas del concierto de los siglos siguientes: su uso para el lucimiento del virtuoso.

Richard Wagner

Teórico y compositor alemán, una de las figuras más importantes del siglo XIX. Nació el 22 de mayo de 1813 en Lepzing y estudio en la universidad de la ciudad. Entre 1833 y 1839 trabajó en teatros de ópera de Würzburg, Magdenburgo, Königsberg y Riga. En estos años escribió sus óperas *Las hadas* (1833) y *la Prohibición de amar* (1836), y varias obras orquestales, entre ellas una sinfonía compuesta a los 19 años. En 1836 residiendo en Königsberg contrajo matrimonio con la actriz Minna planner. En Riga finalizó el libreto y los dos primeros actos de su primera ópera importante, *Rienzi*. En 1839 Wagner se trasladó en barco a Londres, durante el tempestuoso viaje por el Mar del Norte concibió su segunda ópera importante, *el Holandés Errante* (1841). A la semana de estar en Londres se trasladó a Francia y se instaló en París, a veces sumido en la pobreza, hasta abril de 1842.

Wagner era un entusiasta político. Participó en el conato de la revolución de 1848 en Alemania, a causa de lo cual tuvo que huir a Paris y después a Zurich. Allí amplió la estructura de su famosa tetralogía de dramas musicales conocida como *El Anillo del Nibelungo*, basada en *Das Nibelungenlied*, poema épico del siglo XIII. Los textos de este drama fueron escritos en orden inverso. Pensando que algunos episodios narrativos del *Crepúsculo de los Dioses*, la obra final de la tetralogía, requerían una mayor elaboración y exposición dramática para hacer comprensible al público el conjunto de la historia, Wagner decidió escribir otra parte, *Sigfrido*, que la precedería. Pero aun no se sentía satisfecho y escribió la *Valquiria* y después; a manera de otro preludio aclaratorio *El Oro de Rin*.

Wagner comenzó a trabajar en este último en noviembre de 1853, completándolo en mayo del año siguiente. A finales de diciembre de 1856 quedó finalizada la Valquiria.

La fama de Wagner se basa en tanto en sus creaciones musicales (que representan la máxima expresión del romanticismo en la música europea) como en sus ideas revolucionarias sobre la teoría y la práctica de la composición operística. Comenzó su carrera como compositor de ópera convencional, pero cuando comenzó a trabajar en El Anillo del Nibelungo ya estaba creando una forma dramática musical totalmente nueva. La música dramática wagneriana se apoya en el drama griego (que Wagner modelaba para sus textos), en la obra de William Shakespeare y en los versos del poeta alemán Friedrich Von Schiller.

En su tratamiento de la armonía Wagner llevó el sistema tradicional de tonalidades hasta sus límites, rompiendo las convenciones que imperaban en las relaciones de tonos y acordes y que, tras el exacerbado cromatismo de obras como Tristán, inevitablemente conducirán a la atonalidad del siglo XX.

2

❁ **CAPÍTULO** ❁

Elementos básicos de la comunicación visual

2. ELEMENTOS BÁSICOS DE LA COMUNICACIÓN VISUAL

La comunicación

El ser humano, gremial por naturaleza, tiene la necesidad imperativa de comunicarse con sus semejantes y ha basado esta comunicación con el lenguaje como medio de expresión y transmisión de conocimientos.

La persona que transmite algo es el emisor, quien a través de una serie de elementos forma un mensaje para ser recibido por otra u otras personas que se convierten en receptores. Para que la comunicación cumpla su función, es necesario que existan tres entidades.

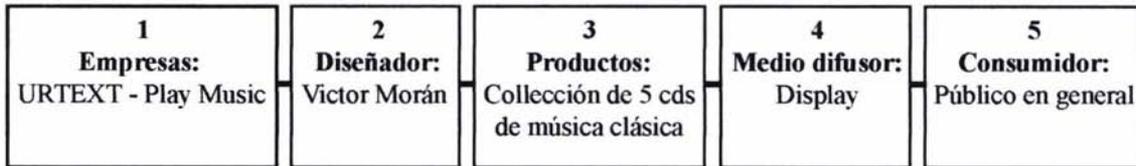
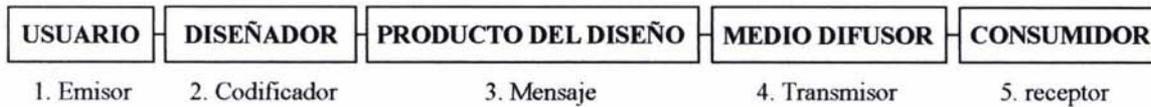
Por ende comunicación sería:

“Proceso por el cual una fuente emisora influye sobre un sistema receptor a través de una manipulación de signos (creatividad, combinatoria, codificación), configurando mensajes y circulando éstos a través de determinados canales físicos”.

Como ya mencioné anteriormente, la comunicación, desde sus orígenes se basa principalmente en el lenguaje, sin embargo, existen otras formas de comunicación, como son: la gráfica, la gestual y la visual. Para relacionar estas definiciones con nuestro campo de trabajo, daré un enfoque comunicacional desde la perspectiva del diseñador y comunicador visual. El proceso por el cual una fuente emisora influye sobre un sistema receptor a través de la manipulación de signos (creatividad, combinatoria, codificación), configurando mensajes y circulando éstos por medio de canales físicos determinados. La comunicación se establece en cinco puntos fundamentales:

La empresa, el diseñador, el mensaje, el medio difusor y el público, en donde la empresa y el público son los extremos comunicantes. El emisor es la empresa que tiene la necesidad de una imagen. El diseñador es el encargado de codificar el mensaje (el producto de diseño). El mensaje es el resultado del diseño gráfico; en este caso, es un conjunto de signos y símbolos dispuestos en cierto orden para ser recibidos por el público. El medio difusor es el canal por el cual circulan los mensajes gráficos, éstos pueden ser: impresos, exteriores (espectaculares) o televisivos. El destinatario es el público, por lo general un segmento social definido por ciertas características económicas y culturales.¹⁹

¹⁹ FISKE, John, Introducción a la teoría de la comunicación. Ed. Norma. Colombia, 19???. pp. 29-31.

2.1 FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN

Dentro del proceso de la comunicación se deben cumplir ciertas funciones para que dicho proceso cumpla su finalidad: transmitir un mensaje. Estas funciones son:

Función referencial: Define las relaciones entre el mensaje y el objeto al que se hace referencia. Su información debe ser objetiva, observable, y verificable.

Función emotiva: Define las relaciones entre el mensaje y el emisor. Su información debe ir cargada de todo aquello que el emisor desee transmitir.

Función connotativa: Define las relaciones entre el mensaje y el receptor. Toda comunicación tiene por objeto obtener una reacción de este último.

Función poética: Define la relación del mensaje consigo mismo. Aquí, el mensaje deja de ser el instrumento de la comunicación para convertirse en su objeto.

Función fática: tiene por objeto afirmar, mantener o detener, establecer, prolongar o interrumpir la comunicación para verificar si el circuito funciona.

Función metalingüística: Define el sentido de los signos que corren riesgo de no ser comprendidos por el receptor. El mensaje debe estar codificado en un lenguaje susceptible de ser decodificado por el receptor.²⁰

2.1.1 ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN

Emisor: Es la fuente del mensaje. Organismo productor del mensaje o de la señal en dirección al receptor.

Mensaje: Es una serie organizada de signos según un código, con la intención de comunicar algo. Debe ser información seleccionada y codificada por el emisor y destinada a un receptor capaz de decodificar y reaccionar el mensaje.

²⁰ GUIRAUD, Pierre. La semiología. Ed. Siglo XXI Editores, 1986. p. 12

Receptor: es el destinatario del mensaje, susceptible de decodificarlo. Por lo general, es un sector de la sociedad definido por ciertas características económicas y culturales.

Contexto: Es aquello a lo que se refiere o remite el mensaje. Puede ser verbal o susceptible de ser verbalizado.

Código: es el conjunto de conocimientos, signos, señales y símbolos, así como sus reglas funcionales de aplicación por medio de las cuales se articulan los mensajes.

Contacto: Es el medio o canal físico por el que se establece la relación entre el emisor y el receptor, ya a través del cual se dirige el mensaje. Estos canales pueden ser: gráfico, filmico o televisivo.²¹

2.1.2 MODELOS DE COMUNICACIÓN

La comunicación es la codificación y decodificación que hacen los emisores y receptores y como se usan los canales de transmisión. La semiótica es el análisis de la forma del mensaje y la cultura en la que se desarrollan los receptores y transmisores.

A continuación presentares dos de los modelos de comunicación más importantes, así como las características de sus procesos.

En el modelo de Shannon y Waever

La comunicación se realiza con la transmisión de mensajes, destacando la simplicidad y linealidad. Aquí, una señal es la forma física de un mensaje; el canal es el recurso por medio del cual se transmite la señal; el medio es la forma o técnica empleada para transmitir el mensaje. Un código es un sistema de significado común para los miembros de una cultura, está compuesta de signos y reglas que determinan cómo y en qué contexto se utilizan estos signos y como pueden ser combinados para formar mensajes completos.

• ²¹ FISKE, *op. cit.*, p. 30

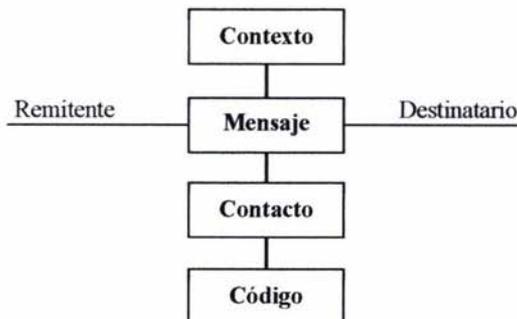

En el modelo de Shannon y Waever

El modelo de Roman Jakobson

Se establece el puente entre el proceso y la semiótica, su modelo es doble. El remitente envía un mensaje que debe referirse a algo diferente de si mismo a un destinatario, le llama contexto y forma el tercer punto del triángulo cuyos otros vértices son el remitente y el destinatario.

También menciona que el contacto, es decir, el canal físico y las conexiones psicológicas entre el remitente, destinatario y código forman un sistema de significados compartidos por medio del cual se estructura el mensaje.²²

²² BERLO KENNETH, David. *El proceso de la comunicación*. Ed. El ateneo, 1993. pp. 3-4.

2.1.3 LA COMUNICACIÓN Y EL DISEÑO

En el campo de trabajo del diseñador, la comunicación se establece en cinco puntos fundamentales:

Emisor: Empresa con la necesidad de una imagen para darse a conocer, o bien, la actualización de una imagen ya existente para mejorar su relación emisor – receptor.

Diseñador: encargado de codificar el mensaje, en este caso el producto de diseño.

Mensaje: Conjunto de signos y símbolos dispuestos en cierto orden para ser recibidos por el público.

Medio difusor: canal por el que circulan los mensajes gráficos (impresos, filmico y televisivo).

Destinatario: Público receptor del mensaje, por lo general definido dentro de un segmento social con ciertas características económicas y culturales.²³

2.2 ANATOMIA DEL MENSAJE VISUAL

Comunicación visual

Por comunicación visual entendemos todo lo que capta el ojo: todo lo que percibimos por medio de la vista que trae consigo un mensaje que nosotros captamos, con la intención de crear un efecto determinado que sea fácilmente comprendido. Este tipo de comunicación tiene condicionado su funcionamiento a la exactitud de la información y a la objetividad de la señal que se quiere transmitir.

Para que exista la comunicación visual, que es un lenguaje basado en imágenes, es necesario que tanto el emisor como el receptor conozcan el significado de las mismas. Esto debe ser independiente de la distancia, el tiempo y el idioma.

²³ FISKE, *op. cit.*, p. 31

medio de imágenes, en contraste con las letras, que equivalen a una forma lenta de procesar. Las imágenes se captan por medio de los sentidos visual y auditivo principalmente. Es por esto que un mensaje debe contener signos gráficos en un canal específico y con una clara y definida intención:²⁴

El proceso de captación de una imagen es la siguiente: Cuando una imagen llama nuestra atención, el ojo realiza un primer vistazo de manera general, de ahí continúa una exploración más detallada por medio de la visión selectiva y analítica, entonces regresa al área central para registrar nuevas percepciones. Todo este proceso ocurre en fracciones de de segundo, por lo que es casi imposible distinguir cada paso.

El Interés individual de cada receptor es también un factor importante en la percepción de un mensaje. Las experiencias personales, que pueden ser de origen biológico, cultural, social, etc. Lo pueden hacer reaccionar a favor o en contra del mensaje.

El grado de complejidad del mensaje determinará la percepción de la misma en forma indirectamente proporcional, es decir, a mayor complejidad menor percepción, y viceversa.

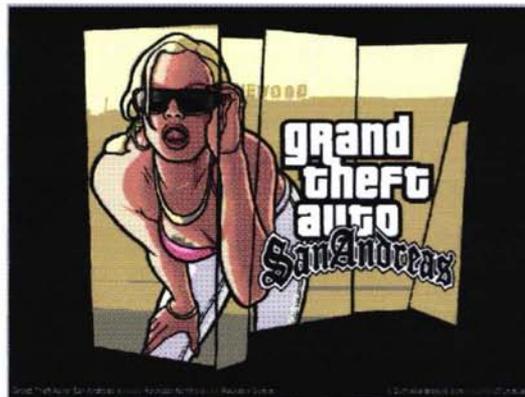
La comunicación visual comprende básicamente dos grupos:

- **Intencional:** creada deliberadamente para motivar el mensaje.

- Producto: Video Juego
- Fondo para Windows

Grand Theft Auto: San Andreas

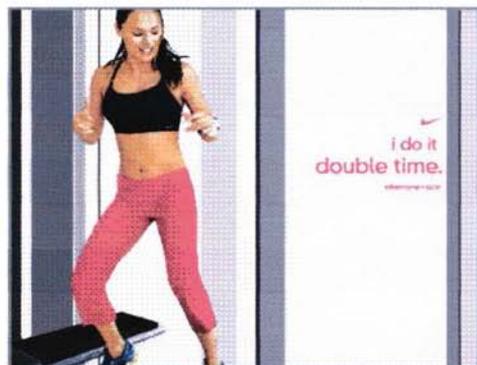
Publicado por: Rockstar Games
Desarrollado por: Rockstar North
Plataforma: PlayStation 2
Género: Acción

• ²⁴ARNHEIM, Rudolf. Arte y Percepción Visual. Ed. Alianza. 1976. pp. 58-59

- **Casual:** se da de manera natural y aún sin ser intencionada previamente, envía un mensaje.

Nike (Ropa deportiva)

La comunicación, ya sea intencional o casual, debe conservar tres aspectos fundamentales:

Simplicidad: Cuando una imagen es simple y no presenta dificultad para recibir el mensaje se acepta con mayor facilidad, mientras que, cuanto más compleja sea la interpretación, ocurre lo contrario.

evian (agua frances enbotellada)

2.3 TEORÍA DE LA GESTALT

“Psicología de la Gestalt: Escuela de psicología que estudia cómo las personas perciben y captan los objetos como patrones totales”.

Gestalt es una palabra alemana cuya traducción aproximada es “forma” o “conjunto”. Cuando se aplica a la percepción, denota la tendencia del hombre a ver patrones, distinguir un objeto de su fondo, a completar las figuras a partir de unas pistas. A semejanza de William James (estructuralismo), los psicólogos gestaltistas creyeron que era un error tratar de dividir la percepción y el pensamiento en sus elementos. Cuando observamos un árbol, vemos precisamente eso: un árbol y no una serie de ramas.

La teoría de la forma que es una teoría estructural de la percepción, fue una oposición a la psicología atomista, según la cual todo el universo físico estaría compuesto de partículas pequeñísimas e indivisibles.

Esta teoría favorece una aproximación holística de los fenómenos de percepción, inspirándose en la de la teoría de los campos de la física. Sus autores llevaron a cabo una serie de experiencias sobre la organización de la percepción visual y de las estructuras de conocimiento del cerebro, que están ligadas íntimamente a la percepción visual. La cual implica la correspondencia y la interdependencia entre las partes del todo, y al mismo tiempo pone de manifiesto la constancia de “alguna estructura” y de “algunas leyes” en las relaciones de las partes entre sí, que no son en absoluto debidas al azar.

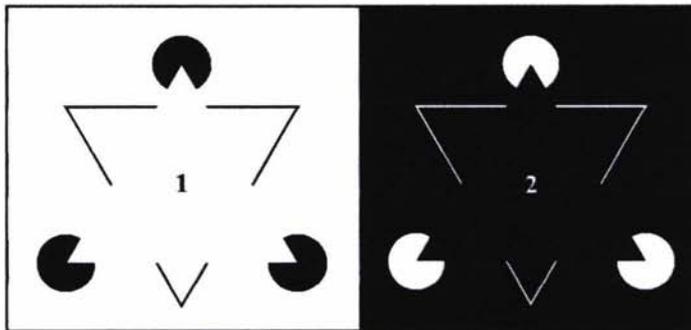
La teoría de la Gestalt, siendo una teoría de la percepción, es implícitamente una teoría psicológica, y esta posición sitúa en primer plano al receptor: a quien percibe. El cerebro es el que organiza lo percibido por los ojos.²⁶

²⁶ <http://gestalttheory.net/archive/wert1.html>

Leyes y principios de la teoría de la Gestalt

El espíritu humano rechaza aceptar aquello que perciben los ojos como una configuración aleatoria de cosas al azar, en desorden o de modo caótico. Los ojos buscan continuamente desprender de ello una organización, una estructura, un algoritmo, o entre otros términos un significado, una forma conocida.

Ante una imagen cualquiera, antes que ninguna otra consideración se impone un principio fundamental: la percepción simultánea del binomio figura / fondo. Todo lo que se ve percibido como una figura que se destaca sobre un fondo. Ciertas leyes permiten que unos elementos precisos del espacio gráfico sean percibidos como “la forma”. Son las leyes gestálticas, en primer lugar, de contraste, y después de cierre, simplicidad, proximidad, similaridad, centrado, continuidad, contorno, interdependencia, coordinación. Cada una de estas leyes muestra que, para una estructuración mental generada en los individuos, las formas gráficas que mejor responden a este conjunto de leyes están presentes en las estructuras de la mente. Para ejemplificar lo anterior se intentamos imaginar un triángulo, y seguramente se nos aparecerá con la punta hacia arriba y los dos lados iguales. Sin embargo ésta no es la única figura triangular posible. Así, estas figuras fuertes son percibidas como “formas”, mientras que los otros elementos devienen contextuales, se disuelven para constituir su “fondo”. La figura parece siempre estar en primer plano y destaca sobre el fondo, que es, por este hecho, desplazando al segundo plano: la figura existe por su fondo. Cabe mencionar que el fondo no puede ser más pequeño que la forma que se superpone a él, porque de otro modo no sería percibido como fondo.²⁷

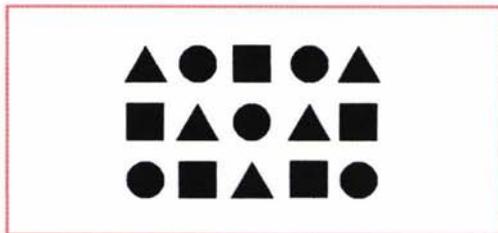

²⁷ COSTA, Joan. *La esquemática: visualizar la información*. Ed. Paidós, 1998, pp. 95-97.

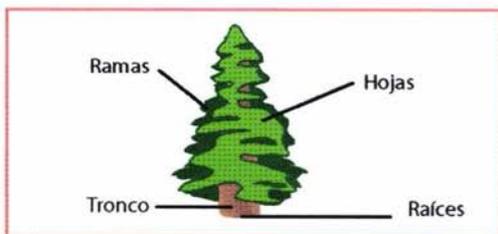
Otro principio general es el de buena forma, término que indica que otra categoría de formas - su opuesta- es mal percibida o menos preferida, es decir, menos eficaz. La noción de “buena forma” implica un conjunto de condiciones que se explican por otras leyes, como la ley de contraste, de cierre, de pregnancia y de invariancia topológica de Birkhoff.

Las principales leyes “gestaltistas” que imponen una estructura perceptiva en la estructura gráfica, es decir, en la programación del mensaje, y por lo tanto en la facilidad de desciframiento de la información.

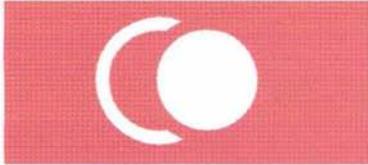
1. Ley de totalidad. El todo es diferente y es más que la suma de sus partes.

2. Ley estructural. Una forma es percibida como un todo, con independencia de la naturaleza de las partes que la constituyen.

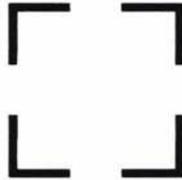
3. Ley dialéctica. Toda forma se desprende del fondo sobre el que está establecida. La mirada decide si tal o cual elemento del campo visual pertenecen alternativamente a la forma o al fondo. (Principio in – out, que es una de las bases conceptuales del Up Art.)

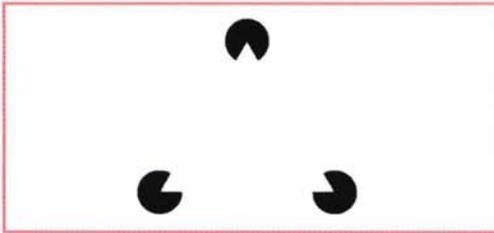
4. Ley del contraste. Una forma es mejor percibida en la medida en la que se establece un mayor contraste entre ella y su fondo. (El principio de lo que llamamos buena forma).

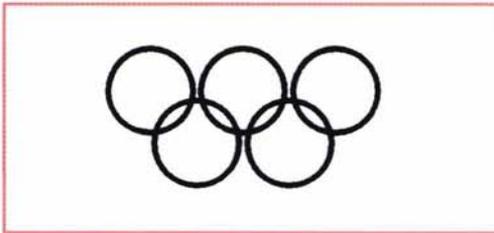
5. Ley de cierre. Una forma será mejor en la medida en que su contorno esté mejor encerrado. En efecto, una forma debe volver a si misma; de otro modo deja de escapar la forma potencial por esa obertura provocada.

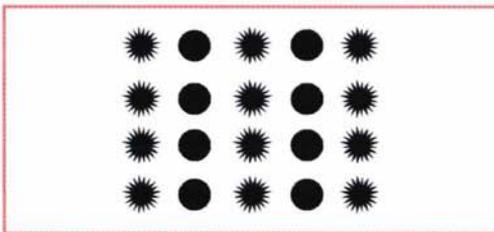
6. Ley de completación. Si un contorno no esta completamente cerrado, la mente tiende a completar o continuar dicho contorno incluyéndole los elementos que son más fáciles de aceptar en la forma, o que son de algún modo inducidos por ella (como la figura del célebre triángulo inexistente pero que es visualmente introducido por la sola presencia de tres vértices).

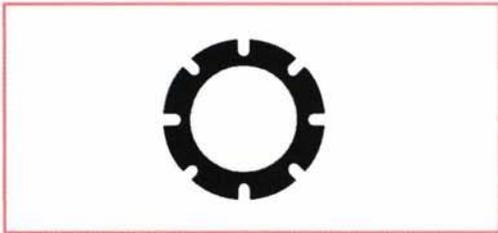
7. **Noción de pregnancia.** La “pregnancia” (Wertheimer) es la fuerza de la forma. Es la dictadura que la forma ejerce sobre el movimiento ocular, así como su capacidad de imponerse en la mente y en el recuerdo. (La pregnancia es subsidiaria de la buena forma).

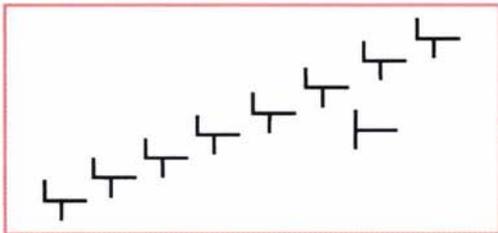
8. **Ley de simplicidad.** En un campo gráfico dado, las figuras menos complejas tienen una mayor pregnancia. Una figura simple es aquella que necesita un menor número de grafemas para construirla: menos segmentos de rectas, menos curvas, menos ángulos, menos inserciones.

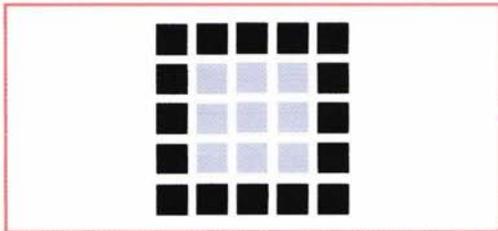
9. **Ley de concentración** (llamada también de simetría, de equilibrio y de inclusión). Los elementos que se organizan alrededor de un punto central, que es su núcleo, constituyen en todos los casos una forma pregnante.

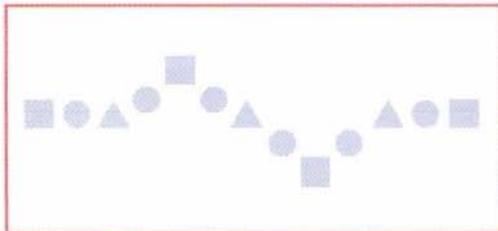
10. Ley de continuidad. Los elementos que se desarrollan siguiendo un eje continuo constituyen una forma pregnante.

11. Ley del contorno. Las figuras que poseen mayor contraste sobre el fondo son agrupadas y asociadas por la percepción, y poseen un alto potencial de pregnancia.

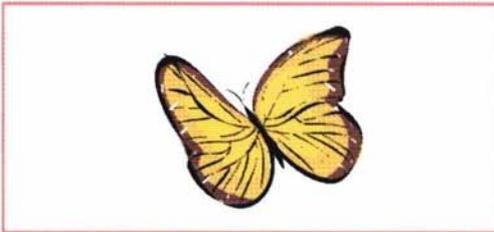
12. Ley del movimiento coordinado. Los diferentes elementos que participan de un mismo movimiento constituyen una forma pregnante.

13. Ley de continuidad y dirección. Una línea curva es percibida como un fragmento de circunferencia y un segmento de línea. Esta ley se relaciona con el efecto estroboscópico sobre el que se funda el << cierre >>. Si los estímulos visuales se suceden rápida, pero separadamente, la imagen aparece en movimiento.

14. Principio de invariancia topológica. Una forma resiste a la deformación en que se la hace incurrir. Esta resistencia se da en la medida en que la forma es más pregnante.

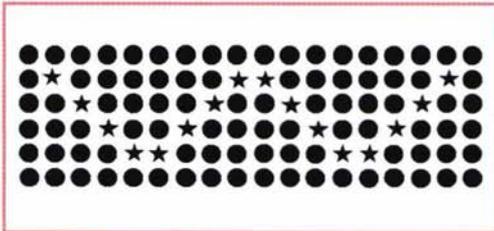
15. Principio del enmascaramiento. Una forma resiste a las diferentes perturbaciones a las que está sometida (ruido, manchas, elementos parásitos).

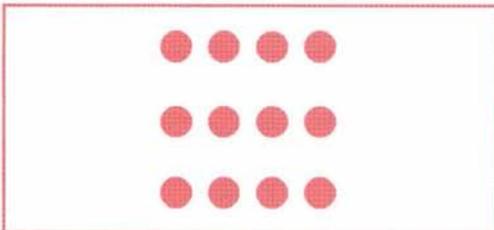
16. Principio de Birkhoff. Una forma será tanto más pregnante en la medida en que contenga un mayor número de ejes de simetría (regularidad, estabilidad).

17. Principio de proximidad. Los elementos del campo perceptivo que están aislados, pero que son vecinos, tienden a ser considerados como grupos de formas globales.

18. Principio de similitud. En un campo de elementos equidistantes, aquellos que tienen mayor similitud por su forma, tamaño, color, y dirección, se perciben ligados entre ellos para formar una cadena o grupos homogéneos.

19. Principio de memoria. Las formas son tanto mejor percibidas por un individuo en la medida en que le son presentados con mayor frecuencia.

20. Principio de jerarquización. Una forma compleja será más pregnante cuando la percepción este mejor orientada por el visualista, conduciendo la mirada del receptor de lo principal a lo accesorio. Es decir, cuando sus partes están mejor jerarquizadas.

Las personas aprenden conceptos, signos espaciales, mapas, programas y cursos de acción, los que les ayudan a alcanzar la meta. Este aspecto ha sido resaltado por los teóricos gestalticos.²⁶

Wertheimer, sugiere la tesis fundamental de la teoría Gestalt: existen contextos de conducta donde lo que ocurre en la totalidad no puede ser fragmentado, en cambio las pequeñas partes si pueden ser determinadas por las leyes de la estructura total. Los psicólogos cognoscitivistas se preocupan de la manera en que las personas conocen su entorno y a si mismas, además de como se relacionan con este entorno.

2.4 ELEMENTOS DE LA SEMIÓTICA

La semiosis

Constituye el proceso de funcionamiento de los signos para transmitir un significado. En toda semiosis están cuatro elementos: el signo o significante gráfico, el significado, el intérprete y la interpretación para C. Morris, es la semiosis algo que se toma en cuenta de algo mediato a través de algo más. Por lo que concluye que los mediadores o portadores de un significado son los símbolos gráficos, lo que otorgan razón al significado es la interpretación; los agentes del proceso son los intérpretes.

Dimensiones de la semiosis

El estudio de la semiótica se integra en tres partes principales:

1. *La semántica estudia la relación que hay entre el signo y el sujeto o concepto que representa.*
2. *La sintáctica estudia la relación del signo con su sistema y la relación entre símbolo.*
3. *La pragmática estudia la relación entre el signo y los usuarios.*

Terminología de las dimensiones de la semiosis

Cada dimensión utiliza términos específicos que sirven para determinar el campo de acción de cada una de ellas.

Términos semánticos

- **Denotar:** acción de mostrar la representación gráfica, debe ser objetiva, explícita y precisa.
- **Significar:** es el mensaje o contenido cognoscitivo implícito en un gráfico, constituye el objetivo para el cual fue creado.
- **Connotar:** conjunto de conceptos o ideas que se relacionan indirectamente con el significado de un gráfico.²⁰

²⁰ De la Torre I. Rizo, Guillermo. *El lenguaje de los símbolos gráficos: Introducción a la comunicación visual*. Ed. Limusa, 1999. pp. 99-101

Términos sintácticos

Estructurar: expresa la acción de conjugar todos los trazos o valores de la expresión estética necesarios para la realización de un gráfico. ***Reaccionar:*** acción de vincular el significado de varios gráficos en forma secuencial con el fin de obtener una información más compleja.

Término pragmático

Expresar: explica la función que tiene un gráfico al transmitir un mensaje visualmente.

Las propiedades de un signo

Debe establecerse que los términos de símbolo, significado, interpretación e intérprete, involucran otros aspectos complementarios, por ser simplemente medios de referencia de aspectos determinados en el proceso de la semiosis.

Los objetos no necesitan ser referidos por símbolos pero no puede haber un significado o designatum al menos que se de una referencia. El percibirse de algo constituye una interpretación, solo hasta el momento de ser evocado por algo que funciona como símbolo. El símbolo puede permitir a un intérprete tomar en cuenta todas las características del objeto sin que este se halle presente.

El designatum o significado de un símbolo se refiere a los elementos complementarios que contienen un símbolo, además de sus características propias, y que el intérprete considera al momento de descifrarlo. Asimismo, cuando se trate de algo existente señalado por referencia o complemento del objeto, se le llamará según Morris, denotatum o denotación.

La semántica

Es el estudio de la relación entre los gráficos y el significado implícito de acuerdo con la función que realizan. El objetivo principal de la dimensión semántica es el análisis de los conceptos involucrados en el significado: ¿Qué?, ¿con que? y ¿para qué? Y además debe controlar metodológicamente la gestación formal o figurativa de los elementos gráficos con el fin de que sean precisos en su motivación, denotación y significado.

El significado semántico

El significado de un símbolo está relacionado con el mismo bajo dos aspectos diversos. El diseñador toma como premisa un significado al que se le debe dar “una forma gráfica”, este primero se le llamará significado semántico. En segundo caso, el usuario parte de la contemplación de un símbolo del que debe extraer un significado, el cual se denomina pragmático.

En cada uno de los dos sentidos del significado general del significante, se encuentran otros dos aspectos señalados por F. De Saussure: cada unidad de la lingüística es bipartita y comporta dos aspectos, uno sensible y otro inteligible. Este concepto es aplicable a cualquier elemento gráfico, en el que se expresan los dos sentidos; uno sensible relacionado con la forma diseñada en sí que es lo primero que se capta visualmente, y otro que tiene el significado que se intuye como aspecto inteligible; es decir, el mensaje que intrínsecamente el significado gráfico.

Existe un axioma semántico fundamental que indica lo siguiente: todo cambio en la disposición de las partes de la figura, cambia en cada vez el significado de la misma. Por lo tanto, todo significante constituye una representación gráfica que involucra los dos aspectos considerados por De Saussure.

El significado inteligible de los gráficos

En la expresión de un mensaje, si el significante tiene carácter formal idóneo y además poseedor de una baja potencialidad de expresión, su función será eficaz. Por ello adquiere

gran importancia al aspecto gráfico de todo significativo, pues de él depender siempre que el aspecto inteligible sea coherente. El significado debe emanar fluidamente, sin trabas del significativo.

La sintáctica

Es el estudio de la relación de los significantes entre sí y la relación que guardan con su propia estructura. Dividiéndose su estudio en: a) la estructural formal que es el estudio de los elementos visuales que integran la figura o la forma de los significantes, b) la estructura relacional, que es el estudio de las relaciones que hay entre los significantes, como parte de un sistema de comunicación.

Las estructuras sintácticas

Estructura es la combinación de varios elementos que se integran para dar forma tangible a una idea o concepto, bajo una finalidad determinada, pero también es el modo como estos elementos se unen.

Valores sintácticos de la expresión visual

Los valores expresivos de la sintáctica son los elementos que se manejan dentro de un contexto visual, con el fin de obtener una imagen armónica. Entre ellos están: el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la proporción, la dimensión y el movimiento.

La composición gráfica

Sintácticamente, el concepto de integrar varios elementos para lograr un significado sensible, implica la función de componer visualmente varios elementos gráficos sobre un campo visual.

• *ibidem*. El lenguaje de los símbolos gráficos: Introducción a la comunicación visual.
De la Torre I. Rizo, Guillermo. pp. 99-101

La sintáctica y la composición dinámica

La dinámica visual se expresa sintácticamente en el equilibrio asimétrico. La interacción de las formas básicas poseen un vigoroso dinamismo basado en las nítidas relaciones plásticas de colores, formas y líneas alrededor de un eje diagonal.

La pragmática

Estudia la relación entre los significantes y los intérpretes, su estudio se ha dividido en tres aspectos:

1. **La pertinencia y la potencialidad de las expresiones:** pertinencia es lo que es parte integral de una cosa, aquello que le es propio, pero que debe su existencia a un propósito determinado. En diseño gráfico, la pertinencia corresponde a la correcta expresión de un mensaje. La potencialidad de expresión como se menciono anteriormente es el número de interpretaciones que una imagen pueda tener. La ambigüedad comprensiva sucede cuando se percibe la figura pero se interpreta en forma equivocada su significado.

2. **La actitud de un intérprete:** un intérprete es toda persona que obtiene en forma intuitiva una información a través de una figura significativa. El intérprete ve, intuye, interpreta y obtiene una información de cualquier elemento gráfico al relacionar la figura denotada con el concepto mental que ya tiene del objeto o situación representada.

3. **El significado como consecuencia:** la expresión del significado al final del proceso de la semiosis representa la etapa donde se comprueba el verdadero contenido de los significantes. Según el grado de previsión que se tenga del aspecto pragmático, la capacidad informativa de un gráfico será mayor o menor.

El proceso pragmático

El intérprete de los significantes de la mente. La interpretación es un proceso mental que elabora conceptos mediante la amalgama de las impresiones visuales que va captando, a través del análisis que hace de las diversas imágenes, de sus propiedades y características.

Se ha comprobado mediante acuciosas investigaciones que los conceptos forjado, así son iguales en todos los hombres.

Como parte de la semiosis, un intérprete considera las propiedades relevantes de un objeto no presente o las propiedades que no son vistas normalmente en los objetos presentes; esto hace más clara y precisa la expresión del significado. La respuesta a las cosas por mediación de los signos es psicológicamente una continuación del mismo proceso en el cual los estímulos distantes adquieren preponderancia sobre los estímulos visuales directos en el control de la conducta del hombre.

El lenguaje gráfico

Son las diferentes posibilidades de combinación de signos para establecer de manera práctica un sistema de combinación visual. Un análisis del comportamiento pragmático de los signos y símbolos en diferentes estratos sociales de diversas comunidades establece que: los objetos y las imágenes mentales de éstos son los mismos para todos; la relación palabra-imagen mental es de tipo convencional; la relación imagen-mental cosa es de tipo natural.

Las ideas, formas, conceptos, la expresión e interpretación de los signos se amalgaman en un todo que lleva al establecimiento y desarrollo de las teorías sobre el lenguaje de los gráficos.

La semiótica es el estudio de los signos y su funcionamiento, es decir, es la posibilidad de su uso de signos, la capacidad de evocar, representar o referirse.

Dentro de la semiótica se establecen tres áreas de investigación que se derivan del tipo de información:

- **Información directa:** Existe un intercambio de información y se establece una intercomunicación.
- **Información unilateral:** Se envía información en un solo sentido y no se espera respuesta. Esta es una característica de los gráficos, ya que la emisión de mensajes va en una dirección.

- **Información Inocua:** Emite mensajes subjetivamente y el significado puede variar según sea la interpretación del receptor.

Los gráficos, cuya característica semiótica es la información unilateral, se basa en dos tipos de elementos visuales:

- **Información Tipográfica:** Sistemas escritos con signos convencionales. Está limitada por el uso de un idioma.

- **Información Pictográfica:** Emplea imágenes como elementos transmisores de mensajes. Es un sistema de información más directo y no se limita por el uso de un idioma.

El signo, en su relación diádica, es decir, en relación al objeto al que se refiere, contempla tres divisiones:

- **Ícono:** Representa algo existente en la realidad.

- **Índice:** Es la función de señalar, indicar o prohibir algo.

- **Símbolo:** Representa al objeto a través de sus estereotipos, según las normas convencionales, independientemente de las características externas o materiales del objeto.

2.5 PSICOLOGIA DEL COLOR

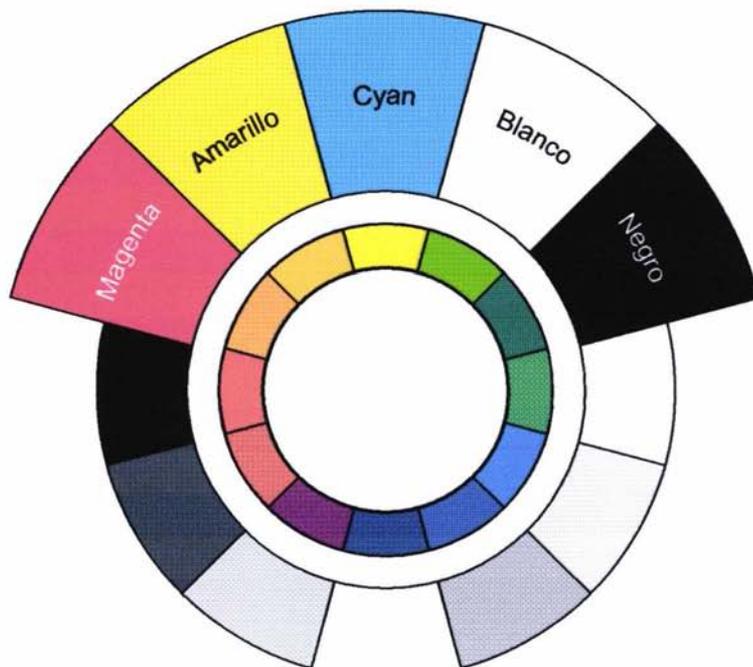
La expresión de los colores desde el punto de vista psicológico

Parece haber general acuerdo sobre el hecho de que cada uno de los colores posee una expresión específica. La investigación experimental sobre el tema no abunda. Las descripciones de Goethe de los colores constituyen todavía la mejor fuente. No solo la apariencia de un color depende grandemente de su contexto en el espacio y en el tiempo, sería también necesario saber a que tinte preciso se hace referencia, a que valor de claridad, y a que grado de saturación.

A todos nos impacta el color y cada uno tiene sus propias ideas sobre antipatías o simpatías, gusto o desagrado sobre aquel o este color, pero de manera general, todos percibimos una reacción física ante la sensación que produce un color, como la de frío en una habitación pintada de azul o la de calor en otra pintada de rojo.

• *ibidem.* El lenguaje de los símbolos gráficos: Introducción a la comunicación visual.
De la Torre I. Rizo, Guillermo. pp. 99-101

En la psicología de los colores están basadas ciertas relaciones de estos con formas geométricas y símbolos, y también la representación Heráldica. Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta excitantes y los fríos como tranquilos, sedantes y en algunos casos deprimentes. Aunque estas determinaciones son puramente subjetivas y debidas a la interpretación personal, todas las investigaciones han demostrado que son corrientes en la mayoría de los individuos, y están determinadas por reacciones inconscientes de estos, y también por diversas asociaciones que tienen relación con la naturaleza.²⁹

Rueda artística del color

²⁹ <http://iteso.mx/~dn44589/psicologia.htm>

El amarillo es el color que se relaciona con el sol y significa luz radiante, alegría y estímulo. El rojo está relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación. El azul, color del cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad. El naranja, mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque en menor grado. El verde, color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante. El violeta es madurez, y en un matiz claro expresa delicadeza. En estos seis colores básicos se comprenden toda la enorme variedad de matices que pueden ser obtenidos por las mezclas entre ellos y también por la de cada uno con blanco y negro; cada una de estas variaciones participa del carácter los colores de que proceden, aunque con predominio de aquel que intervenga en mayor proporción. El blanco es pureza y candor; el negro, tristeza y duelo; el gris, resignación; el pardo, madurez; el oro, riqueza y opulencia; y la plata, nobleza y distinción.

Como ya mencionamos anteriormente, los colores que tienen una mayor potencia de excitación, son rojo, rojo-naranja y naranja, los más tranquilos, los azules y azules verdes o violáceos. Un azul turquesa es algo más inquieto que un azul ultramar, por la intervención en el primero del amarillo y en el segundo del azul, que lo hace derivar al violeta. Los colores más sedantes y confortables en decoración son los verdes, azules claros y violetas claros, los matices crema, marfil, beige, gamuza, y otros de cualidad cálida, son alegres, y tienen cierta acción estimulante, pero tanto unos como otros, deben ser usados en áreas amplias y adecuadamente.

Los colores a plena saturación son usados muy pocas veces en superficies de gran tamaño; los rojos, naranjas, amarillos, azules y otros colores vivos en toda su pureza no lo presenta nunca la naturaleza en amplias extensiones, sino como acentos o pequeñas áreas de animación.

Los colores expresan estados anímicos y emociones de muy concreta significación psíquica, también ejercen acción fisiológica. Podremos informarnos más acerca de estas propiedades más adelante, cuando tratemos como tema la cromoterapia.

El rojo significa sangre, fuego, pasión, violencia, actividad, impulso y acción y es el color del movimiento y la vitalidad; aumenta la tensión muscular, activa la respiración, estimula la presión arterial y es el más adecuado para personas retraídas, de vida interior, y con reflejos lentos.

El naranja es entusiasmo, ardor, incandescencia, euforia y actúa para facilitar la digestión; mezclado con blanco constituye una rosa carne que tiene una calidad muy sensual. El amarillo es sol, poder, arrogancia, alegría, buen humor y voluntad; se le considera como estimulante de los centros nerviosos.

El verde es reposo, esperanza, primavera, juventud y por ser el color de la naturaleza sugiere aire libre y frescor; este color libera al espíritu y equilibra las sensaciones.

El azul es inteligencia, verdad, sabiduría, recogimiento, espacio, inmortalidad, cielo y agua y también significa paz y quietud; actúa como calmante y en reducción de la presión sanguínea, y al ser mezclado con blanco forma un matiz celeste que expresa pureza y fe. El violeta es profundidad, misticismo, misterio, melancolía y en su tonalidad púrpura, realeza, suntuosidad y dignidad; es un color delicado, fresco y de acción algo sedante.

Los colores cálidos en matices claros: cremas, rosas, etc, sugieren delicadeza, feminidad, amabilidad, hospitalidad y regocijo, y en los matices oscuros con predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza y estabilidad.

Los colores fríos en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, esperanza y paz, y en los matices oscuros con predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, depresión y pesadez.

Descripción de los colores:

Amarillo:

Es el color más intelectual y puede ser asociado con una gran inteligencia o con una gran deficiencia mental; Van Gogh tenía por él una especial predilección, particularmente en los últimos años de su crisis. Este primario significa envidia, ira, cobardía, y los bajos impulsos, y con el rojo y el naranja constituye los colores de la emoción. También evoca satanismo (es el color del azufre) y traición. Es el color de la luz, el sol, la acción, el poder y simboliza arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estímulo.

Mezclado con negro constituye un matiz verdoso muy poco grato y que sugiere enemistad, disimulo, crimen, brutalidad, recelo y bajas pasiones. Mezclado con blanco puede expresar cobardía, debilidad o miedo y también riqueza, cuando tiene una leve tendencia verdosa.

Naranja:

Es algo más cálido que el amarillo y actúa como estimulante de los tímidos, tristes o linfáticos. Simboliza entusiasmo y exaltación y cuando es muy encendido o rojizo, ardor y pasión. Utilizado en pequeñas extensiones o con acento, es un color muy útil, pero en grandes áreas es demasiado atrevido y puede crear una impresión impulsiva que puede ser agresiva.

Mezclado con el negro sugiere engaño, conspiración e intolerancia y cuando es muy oscuro, opresión.

Rojo:

Se lo considera con una personalidad extrovertida, que vive hacia afuera, tiene un temperamento vital, ambicioso y material, y se deja llevar por el impulso, más que por la reflexión.

Simboliza sangre, fuego, calor, revolución, alegría, acción, pasión, fuerza, disputa, desconfianza, destrucción e impulso, así mismo crueldad y rabia. Es el color de los maníacos y de Marte, y también el de los generales y los emperadores romanos y evoca la guerra, el diablo y el mal. Como es el color que requiere la atención en mayor grado y el más saliente, habrá que controlar su extensión e intensidad por su potencia de excitación en las grandes áreas cansa rápidamente.

Mezclado con blanco es frivolidad, inocencia, y alegría juvenil, y en su mezcla con el negro estimula la imaginación y sugiere dolor, dominio y tiranía.

Violeta:

Significa martirio, misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y también experiencia.

En su variación al púrpura, es realeza, dignidad, suntuosidad. Mezclado con negro es deslealtad, desesperación y miseria. Mezclado con blanco: muerte, rigidez y dolor.

Azul:

Se lo asocia con los introvertidos o personalidades reconcentradas o de vida interior y esta vinculado con la circunspección, la inteligencia y las emociones profundas. Es el color del infinito, de los sueños y de lo maravilloso, y simboliza la sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad. También significa descanso, lasitud.

Mezclado con blanco es pureza, fe, y cielo, y mezclado con negro, desesperación, fanatismo e intolerancia. No fatiga los ojos en grandes extensiones.

Verde:

Es un color de gran equilibrio, porque esta compuesto por colores de la emoción (amarillo = cálido) y del juicio (azul = frío) y por su situación transicional en el espectro. Se lo asocia con las personas superficialmente inteligentes y sociales que gustan de la vanidad de la oratoria y simboliza la primavera y la caridad.

Incita al desequilibrio y es el favorito de los psiconeuroticos porque produce reposo en el ansia y calma, también porque sugiere amor y paz y por ser al mismo tiempo el color de los celos, de la degradación moral y de la locura.

Significa realidad, esperanza, razón, lógica y juventud. Aquellos que prefieren este color detestan la soledad y buscan la compañía. Mezclado con blanco expresa debilidad o pobreza. Sugiere humedad, frescura y vegetación, simboliza la naturaleza y el crecimiento.

Blanco:

Es el que mayor sensibilidad posee frente a la luz. Es la suma o síntesis de todos los colores, y el símbolo de lo absoluto, de la unidad y de la inocencia, significa paz o rendición. Mezclado con cualquier color reduce su croma y cambia sus potencias psíquicas, la del blanco es siempre positiva y afirmativa. Los cuerpos blancos nos dan la idea de pureza y modestia.

Gris:

No es un color, sino la transición entre el blanco y el negro, y el producto de la mezcla de ambos. Simboliza neutralidad, sugiere tristeza y es una fusión de alegrías y penas del bien y del mal.

Negro:

Símbolo del error y del mal. Es la muerte, es la ausencia del color. Estiliza y acerca. Numerosos tests selectivos han demostrado que el orden de preferencia de los colores es el azul, rojo y verde, los amarillos, naranjas y violetas ocupan un segundo plano en el gusto colectivo, las mujeres sitúan el rojo en primer lugar, y los hombres el azul.

2.6 METODOLOGÍA DEL DISEÑO

La metodología constituye un capítulo de la epistemología relativo de las distintas maneras de investigar. Método deriva de los vocablos griegos meta, “a lo largo o a través de”, y ódós, “camino”; por lo que generalmente significa “ir a lo largo del buen camino, del camino del conocimiento”. La metodología es la consecuencia la teoría del método, ciencia del recto pensar que orienta y ordena el conocimiento con sus propios recursos a lo que no sirven el microscopio ni los reactivos químicos, donde “el único medio que disponemos, en este terreno, es la capacidad de abstracción”

El método es, según se ha visto, literal y etimológicamente, el camino que conduce al conocimiento, expresa el producto más acabado que la lógica elabora y su culminación sistemática. En el método, los conceptos propios de la teoría “se llegan a convertir en otros tantos instrumentos metódicos y aún disciplinas enteras llegan a servir (como métodos)... tal como ocurre con frecuencia en el caso de las matemáticas”.³⁰

Para Bruno Munari (El arte como objeto) el diseñador es un proyectista dotado de un sentido estético que desarrolla en diferentes sectores: diseño industrial, diseño gráfico y diseño de investigación.

“Diseñar es concebir un proyecto y este constituye de elementos tendientes a la objetividad. La lógica en su principio: si un problema se describe lógicamente, dará lugar a una lógica estructural, cuya materia será lógica y, por consecuencia, lo será su forma”.

Para Bruno Munari el diseñador se caracteriza por lo siguiente:

El diseñador es un informador intencional y por tanto debe propiciar que el significado de sus mensajes se reciba en él plenamente. Todo diseñador debe de tener un método (proyectual) por el cual dará origen a sus proyectos. Todo método no es absoluto, se puede modificar de acuerdo al criterio del diseñador y a las circunstancias dadas en la elaboración de un proyecto.

El nuevo modelo de Munari reconoce influencias orientales y es descrito en comparación con una receta de arroz verde, como se muestra a continuación:

El método aplicado

P: Colección de discos compactos de música clásica.

DP: Diseñar toda la propuesta gráfica de la colección de cd's de música clásica de acuerdo a criterios comerciales y gráficos reales.

³⁰ VILCHIS, Luz del Carmen, *Metodología del Diseño. Fundamentos Teóricos*. Ed. Claves Latinoamericanas, 2002. p.89

EP: Diseño de contenedor (box set), Booklet y CD.

RD: Otras colecciones 100 Masterpieces of Classical Music,

AD: Contenedor de cd's standard (14.2 cm x 12.6 cm x 5.3 cm), uso de fotografías e ilustraciones de los compositores y directores, iconografía de acuerdo a la época musical, uso de plecas y tipografías antiguas romana, palo seco y script.

C (creatividad): Diagramación del espacio visual (rectángulo armónico de raíz de 3), aplicación de colores sobrios que connoten elegancia, ilustraciones de los compositores no tan comerciales, fondo de una partitura musical a 74% de opacidad, reforzamiento visual a base de plecas y uso tipografía romana y script.

MT: Uso del método proyectual.

M: muestra definitiva.

Bien, vale la pena A.

Dibujos constructivos

S: Propuesta final.

RECAPITULACIÓN

La comunicación

Desde las épocas antiguas el ser humano ha sentido la necesidad de comunicarse, de formar parte del medio que lo rodea, modificarlo y hacerlo útil para sus intereses. Es por eso que el hombre se comunicó a base de palabras, señas e imágenes. Esto llevó al uso del lenguaje, importante para la existencia de sí mismo.

Para llevar a cabo este proceso es necesario 5 elementos: el emisor, el codificador, el mensaje, el transmisor y el receptor. Y su descripción sería la siguiente:

- **El emisor:** es el que da origen o emite el mensaje.
- **El codificador:** en este caso sería el diseñador gráfico, responsable del desarrollo o creación de signos, efectos visuales, etc.
- **El transmisor:** el medio difusor del producto, ya sea un envase, un logotipo, entre muchos otros.
- **El receptor:** eminentemente el consumidor.

Funciones de la comunicación

Dentro del proceso de la comunicación se deben cumplir las siguientes funciones:

- **Función referencial:** Definir las relaciones entre el mensaje y el objeto al que se hace referencia.
- **Función emotiva:** Define las relaciones entre el mensaje y el emisor.
- **Función connotativa:** Define las relaciones entre el mensaje y el receptor.
- **Función poética:** Define la relación del mensaje consigo mismo.
- **Función fática:** Tiene por objeto afirmar, mantener o detener, establecer, prolongar interrumpir la comunicación para verificar si el circuito funciona.
- **Función metalingüística:** Define el sentido de los signos que corren riesgo de no ser comprendidos por el receptor.

Modelos de comunicación

La comunicación es la codificación y decodificación que hacen los emisores y receptores y como se usan los canales de transmisión. La comunicación puede ser comprendida más fácilmente gracias a los siguientes modelos:

El Modelo de Shannon y Weaver: La comunicación se realiza con la transmisión de mensajes, destacando la simplicidad y linealidad, sus elementos serán los siguientes: La fuente de información, el transmisor, la fuente de información, el receptor y finalmente el destino.

El Modelo de Roman Jakobson: Se establece el puente entre el proceso y la semiótica, su modelo es doble y cuenta con los siguientes componentes: El remitente, el contexto, el mensaje, el contacto, el código y el destinatario.

La comunicación visual

Por comunicación visual entendemos todo lo que capta el ojo, todo lo que percibimos por medio de la vista trae consigo un mensaje que nosotros captamos, con la intención de crear un efecto determinado que sea fácilmente comprendido.

Para que exista la comunicación visual es necesaria la existencia de imágenes o un lenguaje de imágenes en donde la persona o receptor tenga conocimiento de las mismas. Toda imagen entra por nuestra vista que es la que las recrea el contexto principal, de nosotros depende el entendimiento de la misma de acuerdo a nuestro conocimiento. Nos resultará más interesante de acuerdo a nuestro gusto personal, todos los seres humanos podemos captar las mismas imágenes pero de nuestra mente depende la interpretación.

Una imagen puede ser intencional, casual y debe conservar tres aspectos fundamentales como los siguientes:

- **Simplicidad:** Cuando la imagen es comprendida fácilmente sin dificultad alguna.
- **Agrupamiento:** La agrupación y el orden de los elementos que componen el mensaje facilita su interés y su aprendizaje.
- **Contraste:** Las diferencias entre tonos, formas y estructuras que atraen mucho más la atención del receptor y aumenta la posibilidad de lograr un mensaje claro y preciso.

La teoría de la Gestalt.

Escuela de la psicología que estudia como las personas perciben y captan los objetos como patrones totales. Al percibir los objetos nos damos cuenta que agrupamos todas sus partes, es decir, vemos un todo constituido por muchas de sus partes, por ejemplo un árbol. Los seres humanos percibimos un elemento vivo en su totalidad constituido por ramas, hojas, tronco y sus raíces.

La teoría de la Gestalt, siendo una teoría de percepción, es implícitamente una teoría psicológica, y esta posición sitúa en primer plano al receptor: a quien percibe. El cerebro es el que organiza lo percibido por los ojos.

Las principales leyes gestaltistas que imponen una estructura perceptiva en la estructura gráfica, es decir, en la programación del mensaje, y por lo tanto en la facilidad de desciframiento de la información. Dichas leyes son cuantiosas y las principales son las siguientes:

- **Ley del cierre:** Una forma será mejor en la medida en que su contorno esté mejor cerrado.
- **Noción de pregnancia:** La pregnancia es la fuerza de la forma, es la dictadura que la forma ejerce sobre el movimiento ocular, así como su capacidad para imponerse al recuerdo.
- **Principio de Birkhoff:** Una forma será tanto o más pregnante en la medida que contenga un mayor número de ejes de simetría.
- **Ley del contraste:** Una forma es mejor percibida en la medida en la que se establece un mayor contraste entre ella y su fondo.

Elementos de la semiótica

La semiótica es el análisis de la forma del mensaje y la cultura en la que se desarrollan los receptores y transmisores.

La semiosis

Constituye el proceso de funcionamiento de los signos para transmitir un significado. Como parte de la semiótica es integrada por los siguientes elementos:

La semántica, que estudia la relación que hay entre el signo y el sujeto o concepto que sustenta.

El significado de un símbolo está relacionado con el mismo bajo dos aspectos diversos. El diseñador toma como premisa un significado al que se le debe dar una forma gráfica, este primero se le llamará significado semántico.

La sintáctica, estudia la relación del signo con su sistema y relación entre el símbolo.

Los valores expresivos de la sintáctica son los elementos que se manejan dentro de un contexto visual, con el fin de obtener una imagen armónica. Entre ellas están: el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la proporción, la dimensión y el movimiento.

La pragmática, estudia la relación entre el signo y los usuarios.

- **La pertinencia y la potencialidad de las expresiones:** pertinencia es lo que es parte integral de una cosa, aquello que le es propio, pero que debe su existencia a un propósito determinado.
- **La actitud del intérprete:** un intérprete es toda persona que obtiene una forma intuitiva una formación a través de una figura significativa.
- **El significado como consecuencia:** la expresión del significado al final del proceso de semiosis representa la etapa donde se comprueba el verdadero contenido de los significantes.

A todos nos impacta el color y cada uno tiene sus propias ideas sobre cada uno de ellos, sus simpatías y desagradados depende de nuestra propia percepción. Todos percibimos una reacción física ante la sensación que produce un color, como la de frío en una habitación pintada de azul o la de calor en otra pintada de rojo.

En la psicología de los colores están basadas ciertas relaciones de estos con formas geométricas y símbolos, y también la representación Heráldica. Los colores cálidos se consideran como estimulantes, alegres y hasta excitantes y los fríos como tranquilos, sedantes y en algunos casos deprimentes y también por diversas asociaciones que tienen relación con la naturaleza:

- **El amarillo:** es el color que se relaciona con el sol y significa luz radiante, alegría y estímulo.
- **El rojo:** esta relacionado con el fuego y sugiere calor y excitación.
- **El azul:** color del cielo y el agua es serenidad, infinito y frialdad.
- **El naranja:** mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades de estos, aunque en menor grado.
- **El verde:** color de los prados húmedos, es fresco, tranquilo y reconfortante.
- **El violeta:** es madurez, y en un matiz claro expresa delicadeza.

En estos seis colores básicos se comprenden toda la enorme variedad de matices que pueden ser obtenidos por las mezclas entre ellos y también por la de cada uno con blanco y negro; cada una de estas variaciones participa del carácter los colores de que proceden, aunque con predominio de aquel que intervenga en mayor proporción. El blanco es pureza y candor ; el negro, tristeza y duelo; el gris, resignación; el pardo; madurez; el oro, riqueza y opulencia; y la plata, nobleza y distinción.

Los colores expresan estados anímicos y emociones de muy concreta significación psíquica, también ejercen acción fisiológica.

Los colores cálidos en matices claros: cremas, rosas, etc, sugieren delicadeza, feminidad, amabilidad, hospitalidad y regocijo, y en los matices oscuros con predominio de rojo, vitalidad, poder, riqueza y estabilidad.

Los colores fríos en matices claros expresan delicadeza, frescura, expansión, descanso, soledad, esperanza y paz, y en los matices oscuros con predominio de azul, melancolía, reserva, misterio, depresión y pesadez.

Metodología del diseño

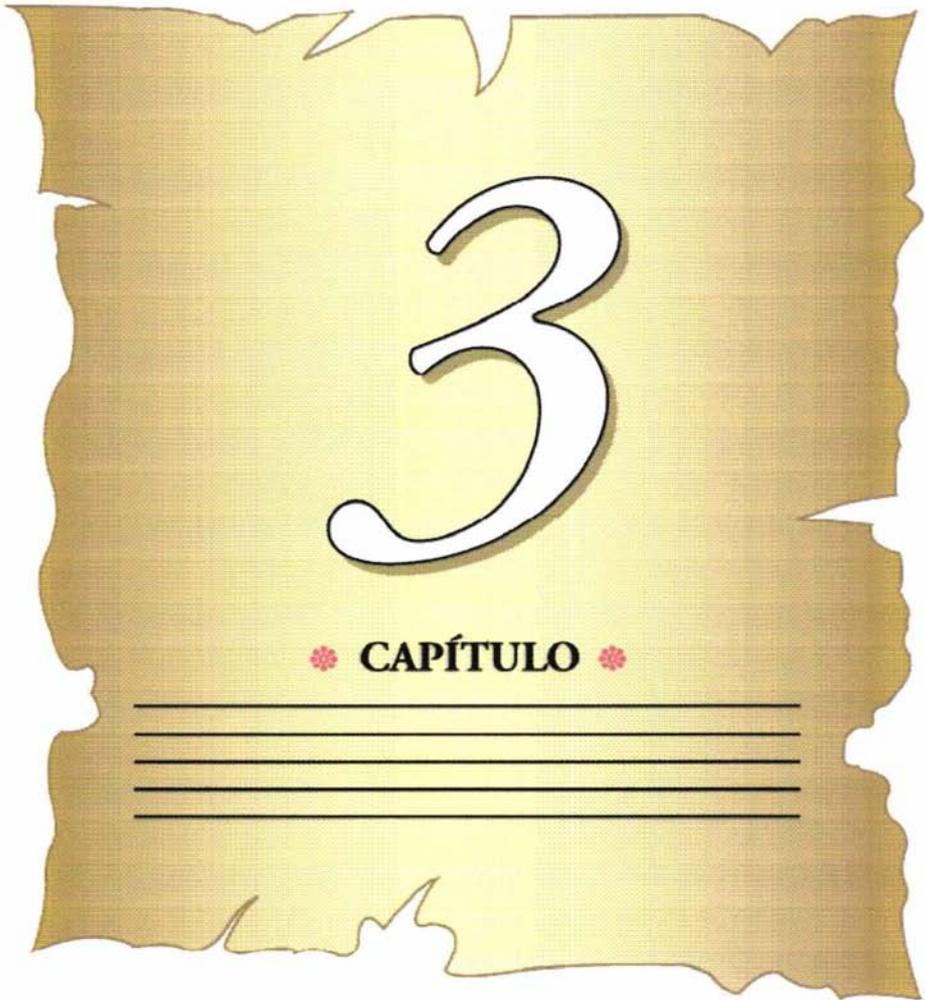
El método es, según se ha visto, literal y etimológicamente, el camino que conduce al acontecimiento, expresa el conducto más acabado que la lógica elabora y su culminación sistemática.

El diseñador es un informador intencional y por tanto debe propiciar que el significado de sus mensajes se reciba en el plenamente. Como diseñador busqué un método que me facilitara el planteamiento y desarrollo de mi tesis y lo encontré en el método proyectual que propone Bruno Munari, en el cual establece los siguientes criterios: el planteamiento del problema, una minuciosa tarea en donde se llevarán a cabo un sin número de opciones para poder llegar a una solución adecuada para solucionar el mismo. Es importante recordar que dicho planteamiento del autor puede ser modificado de acuerdo al diseñador que lo utilice.

88

3

❁ **CAPÍTULO** ❁

Desarrollo aplicado al envase

3. BRIEF DE COMUNICACIÓN.

- **Cliente:** PlayMusic.
- **Descripción del producto:** Colección de cd's de música clásica.
- **Bondades del producto:** Diseño práctico con base a las características del mercado y envase primario alternativo.
- **Mercado meta:** Clientes y compradores de música clásica.
- **Nivel socioeconómico:** Medio alto.
- **Valores del producto:** Originalidad de acuerdo a la marca y concepto del producto.
- **Lanzamiento del producto:** Enero del 2004.
- **Lugar de venta:** Tiendas de prestigio como Mixup y Toser Records.

1. Programa del cliente: Diseño de una colección de música clásica para Playmusic Company, aludiendo al dinamismo del concepto de la marca, además de presentar un envase primario alternativo que haga competencia con la competencia. Dicho envase será de papel de 10 puntos de gramaje y constará de un cierre en base de una pestaña aludiendo gráficamente a la tradicional caja de plástico, de las mismas dimensiones y de un peso aproximado al envase de plástico. Este producto constará de las características gráficas tradicionales, ausentes en el producto original, una mezcla tipografías, uso de plecas e imágenes alusivas a los compositores a representar; además de presentar una gama de colores brillantes y atractivos para el campo visual del público, lo que hará del producto en cuestión más llamativo.

2. Discurso a seguir: Discurso plástico y publicitario, que cubran las necesidades fluctuales del diseño de cada cd: Haciendo que el consumidor se identifique con el producto por los recursos plásticos ya mencionados.

3. Las derivadas: De los placeres, el consumidor debe saber la importancia del producto que esta adquiriendo, porque no es cualquier cd de música clásica, es un producto marca playmusic, una marca no tan comercial pero que garantiza la calidad musical y gráfica de sus productos. Hago mención de esto por la inversión económica que se brindará al proyecto, es por eso el producto tiene que ser innovador, original y el mejor.

4. *Características ajenas al producto:* Aburrido, convencional y saturado visualmente hablando.

3.1 BRIEF DE DISEÑO

- *Producto:* Rediseño del envase para la colección musical de Playmusic.
- *Envase:* Primario, colapsible con un cierre a base de una pestaña.
- *Estructura:* Cuadrada.
- *Sistema de impresión:* Offset (selección de color).
- *Acabado:* Ninguno.

3.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo de este proyecto pretende mejorar la imagen visual de una colección de discos compactos de música clásica, debido a que su diseño gráfico original carece de impacto de acuerdo a las características de los productos existentes en el mercado. No sólo es diseño simple, sino aburrido. Es necesario señalar que para la argumentación o justificación de proyecto tome en consideración la teoría de la comunicación, la comunicación visual, la teoría de la Gestalt y la semiótica.

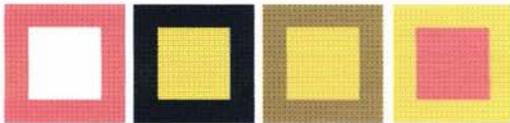
La propuesta gráfica pretende llegar a todo el público cuyo gusto por la música clásica sea latente, la compañía Play Music ha lanzado al mercado una colección de los compositores más reconocidos de todos los tiempos, como principal característica además de la musical, son las obras más selectas de sus intérpretes, su bajo precio para facilitar el alcance del mismo y su diseño impactante que causará al espectador el reconocimiento del producto. La comunicación está establecida por el emisor (Play music), el mensaje (La colección musical), el contexto (dar a conocer la colección musical), el código (las cualidades gráficas del proyecto) y finalmente el receptor (el público).

Visualmente estamos hablando de contextualizar el ambiente de distribución del proyecto, un ambiente de rango alto comercial con características muy marcadas: El uso tipográfico, el uso del color, las connotaciones gráficas principalmente los retratos de los compositores así como imágenes del lugar donde nacieron y finalmente, la cantidad de obras de cada autor, pueden ser 5 a 10 o en su defecto toda sus obras.

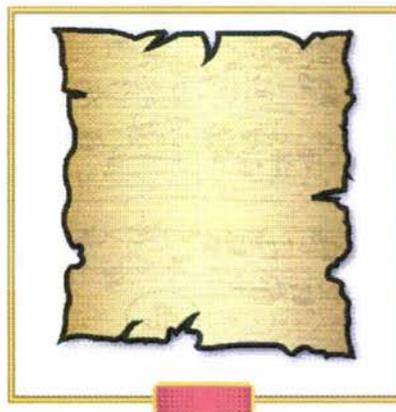
El público podrá apreciar un diseño sencillo debido a su escaso uso de elementos gráficos, impactante a primera vista debido al uso del color en su estructura que es altamente contrastante. Lo cual permitirá a público ubicarlo más fácilmente en el anaquel de discos; la comunicación establecida es básicamente intencional.

La percepción simultánea figura fondo esta claramente representada por la integración de todos los elementos en su conjunto, es decir de los componentes de la imagen proyectada. La partitura centro de mayor atención visual en el envase, la tipografía y la pleca roja envueltas por la misma, y el marco contenedor de los elementos gráficos mencionados anteriormente resuelven exitosamente la portada del envase del cd, al igual que todos los elementos participantes como la marca, el código de barras, el retrato del autor y el disco compacto. Todo esto obedece a las principales leyes y principios Gestaltistas como son:

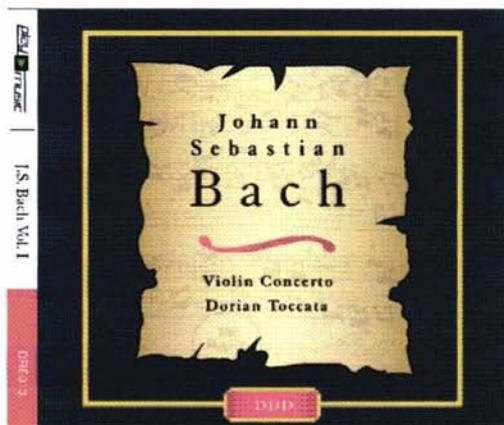
1. *Ley del contraste*: representada por los colores.

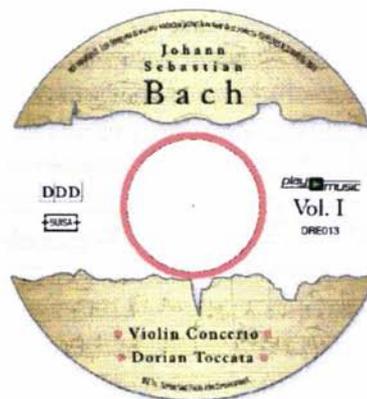
2. *Ley del cierre*: representada por el marco y la partitura.

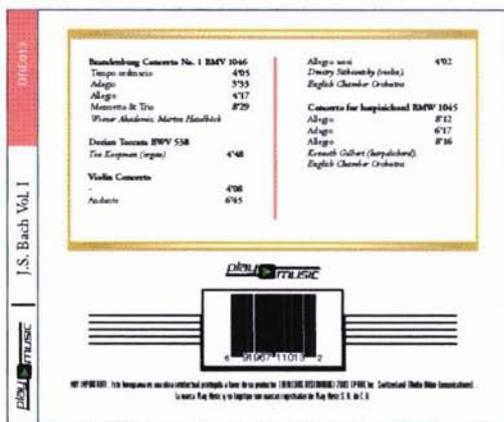
3. *Ley de la pregnancia*: por todo el contexto que rodea al diseño como imagen.

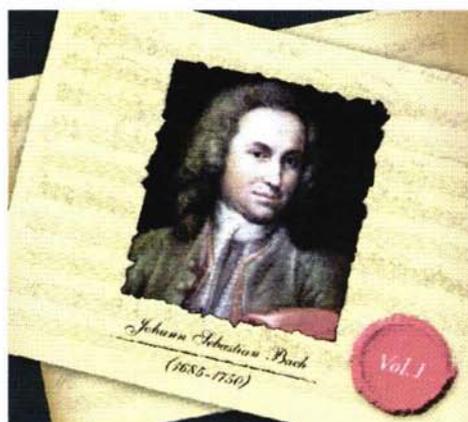
1. Portada

2. Cd

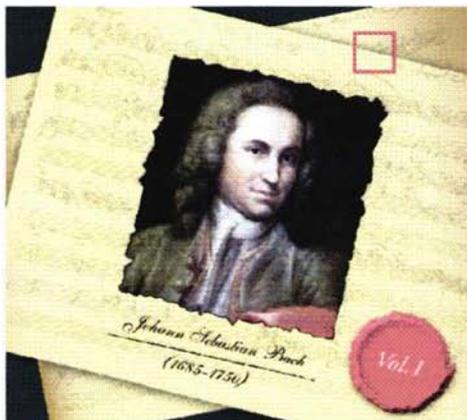
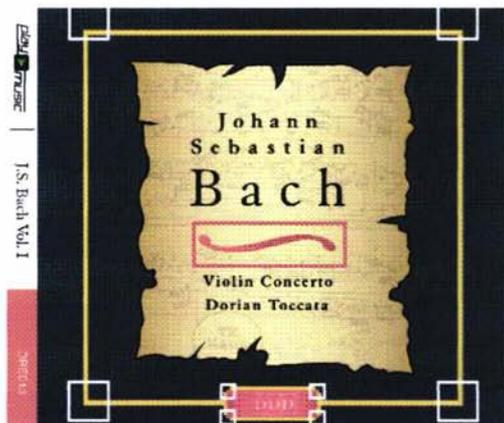

3. Vista Posterior

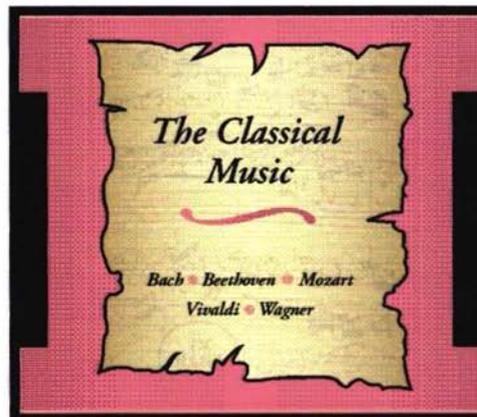
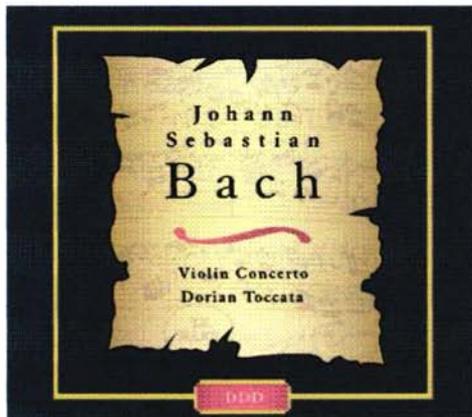
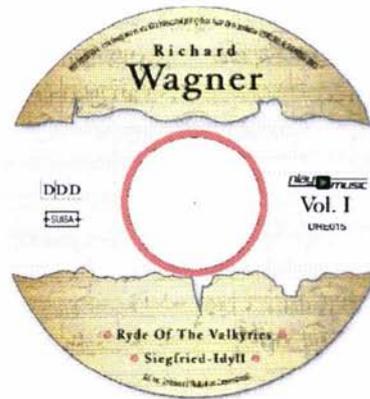

4. Vista Interna

4. *Ley de la simplicidad*: Representada por el uso de formas no tan repetitivas como líneas rectas, líneas curvas, ángulos y pocas intersecciones.

5. *Principio de memoria*: la forma con mayor atracción es la partitura rota, la cual es repetida tres veces en todo el proyecto, me refiero a la portada del contenedor, a la portada del envase del cd y al mismo disco compacto.

El uso de la semiótica aplicada al diseño ayudará a entender mejor su argumentación, la cual es la siguiente. La semiótica dicho sea de paso es la ciencia que estudia los signos en todos sus aspectos, forma parte de las ciencias de la comunicación y está constituida de la siguiente forma:

Semántica

Para la el desarrollo de mi proyecto he utilizado los siguientes conceptos: Vanguardia, contraste y sencillez, los cuales se representarán de la siguiente forma:

1. **La vanguardia:** Utilización de recursos gráficos más comunes de la música clásica, como las plecas, las tipografías romana y la Script, las partituras o los instrumentos musicales y las ilustraciones de los compositores, etc. Además que denote actualidad en cuanto al diseño.
2. **El contraste:** De acuerdo a los colores utilizados como el rojo, amarillo, dorado, verde, negro y blanco.
3. **La sencillez:** de acuerdo a la composición de sus elementos, que connote sencillez a primera vista.

J.S. Bach Vol. I

Johann Sebastian Bach

Sintáctica

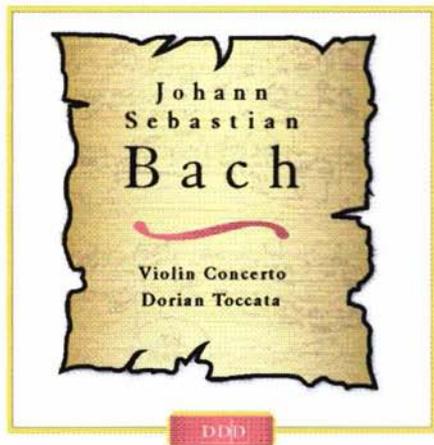
Como ya mencione anteriormente todos los elementos están constituidos de acuerdo a un propósito, dar a conocer un diseño diferente que conserva la mayoría de constantes gráficas que hay en el mercado como son : Ubicación en el tiempo en cuanto al diseño se refiere, el marco rectangular envolvente utilizado en las diferentes épocas de los compositores, la tipografía romana utilizada corresponde a la utilizada en el mismo tiempo, el uso de una pleca de color rojo obtenida de un violín, establece la jerarquía entre el nombre del autor y sus obras, situada una arriba y otra abajo. Con un rectángulo de color rojo resalta la calidad de grabación de las obras, representadas con tres letras D. Dicho envolvente de color rojo, también presenta bordes irregulares atribuyendo a constantes de la época.

El panel trasero es de color blanco para dar un efecto de contraste con respecto al frontal, presenta un envolvente rectangular con dos lados más amplios, cada uno con un degradado céntrico de color oro. La separación visual de las obras se encuentra a cargo de una pleca roja a 90°.

El código de barras presenta dos intersecciones de 5 líneas simulando un pentagrama cortado, integrándose al mismo y finalmente, la ubicación al centro del panel de la marca del producto “Play Music” de tamaño adecuado para su visualización.

La parte interna del envase contenedor presenta el retrato del compositor con una orientación de casi 40°, con los bordes irregulares haciendo alusión a la partitura rota. También es de destacar el fondo utilizando dos partituras rotadas de diferente manera, el nombre y fecha de nacimiento del compositor obedece al ángulo de rotación de la foto, más una pleca separando a los dos elementos; y finalmente un sello, que proporciona el número de volumen del compositor.

Para terminar los paneles laterales presentan la marca “Play Music”, el nombre del compositor y el número de inventario del producto. Los dos primeros con fondo blanco, ambos separados por una pleca de color negro y el último con fondo rojo.

Brandenburg Concerto No. 1 BWV 1046

Tempo ordinario 4'05
 Adagio 3'33
 Allegro 4'17
 Menuetto & Trio 8'29

Wiener Akademie, Martin Haselböck

Dorian Toccata BWV 538

Ton Koopman (organ) 4'48

Violin Concerto

- 4'08
 Andante 6'45

Allegro assai 4'02

*Dmitry Sitkovetsky (violin),
 English Chamber Orchestra*

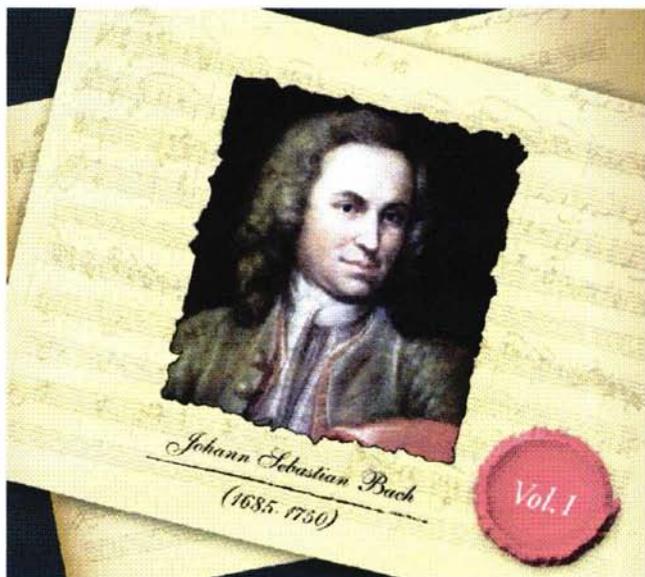
Concerto for harpsichord BWV 1045

Allegro 8'12
 Adagio 6'17
 Allegro 8'16

*Kenneth Gilbert (harpsichord),
 English Chamber Orchestra*

play music

Vista interna del envase

play MUSIC

J.S. Bach Vol. I

DRE013

Barras Laterales

Pragmática

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, la aplicación de diseño a los envases obedece a los factores más comunes de percepción en cuanto a música clásica se refiere, el usuario no tendrá ninguna dificultad de identificar el proyecto en el anaquele de discos, ya que las dimensiones, los colores y las representaciones gráficas son las mismas. Lo que haría una diferencia notable sería el concepto u tipo de envases en el anaquele.

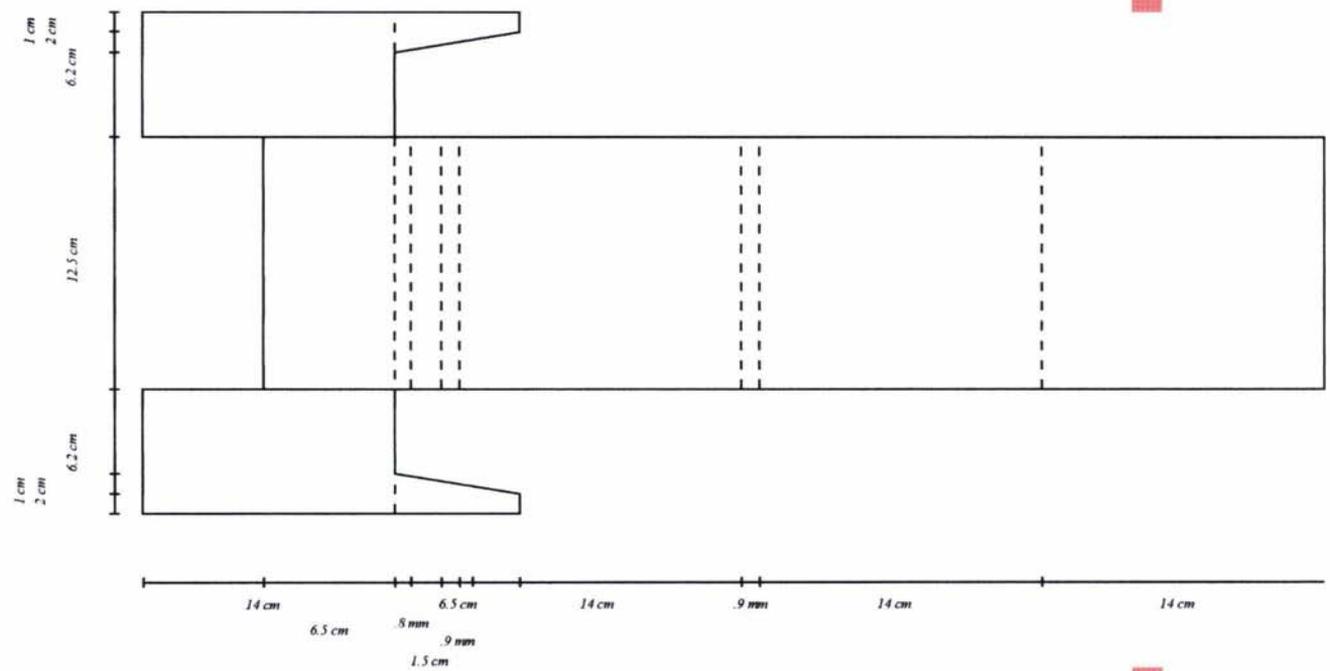
La relación visualmente hablando entre el signo y el usuario sería el siguiente:

- El retrato del compositor
- Las notas musicales (pentagrama)
- Las imágenes alusivas a lugares europeos como ciudades, paisajes y lugares específicos como un concierto en la cámara del rey, etc.
- La presentación del envase

3.3 FORMATO

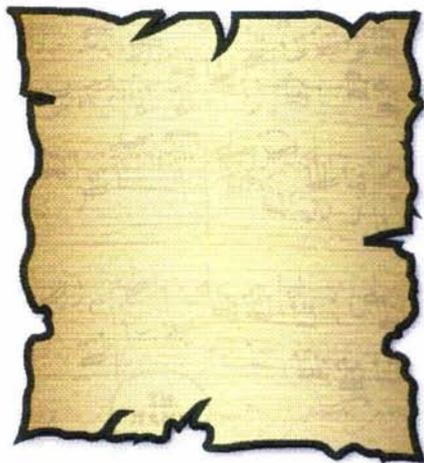
Plano del envase

3.4 CONSTANTES

Todos los discos compactos presentan varios tipos de constantes gráficas las cuales se representarán a continuación:

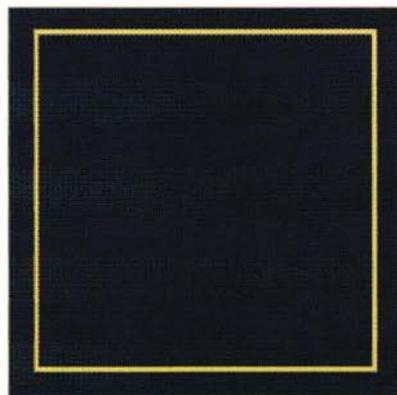
1. La partitura, que tiene un outline negro resaltando el contorno, con un degradado central que parte del centro hacia los extremos y finalmente una sombra para resaltar la partitura con una transparencia del 75%.

2. Calidad de la grabación musical designada por tres letras "D" mismas que conserva el diseño original.

DDD

3. **El marco:** envolvente principal que delimita el espacio de la partitura, de color amarillo con outline dorado brinda contraste con el fondo de color verde y se integra como un elemento de adorno.

4. **La Pleca:** elemento de ornato de color rojo que determina el espacio entre el nombre del autor y sus obras.

5. **El sello:** elemento representativo de la época de los compositores que determina el No. de volumen de cada cd.

3.5 TIPOGRAFÍA

1. *Tipografía primaria: Adobe Garamond.*

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 °!"#\$%&/'()=?;:~+][;_-.,@

2. *Tipografía secundaria: Elegant Garamond.*

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890 °!"#\$%&/'()=?i'~*][,.-_Q@+-

3. *Tipografía terciaria: Industrial.*

abcdefghijklmnopqrstuwxxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890' i°!"#\$%&/'()=?i'~+][;_-Q@+-

4. *Tipografía complementaria: Helvetica.*

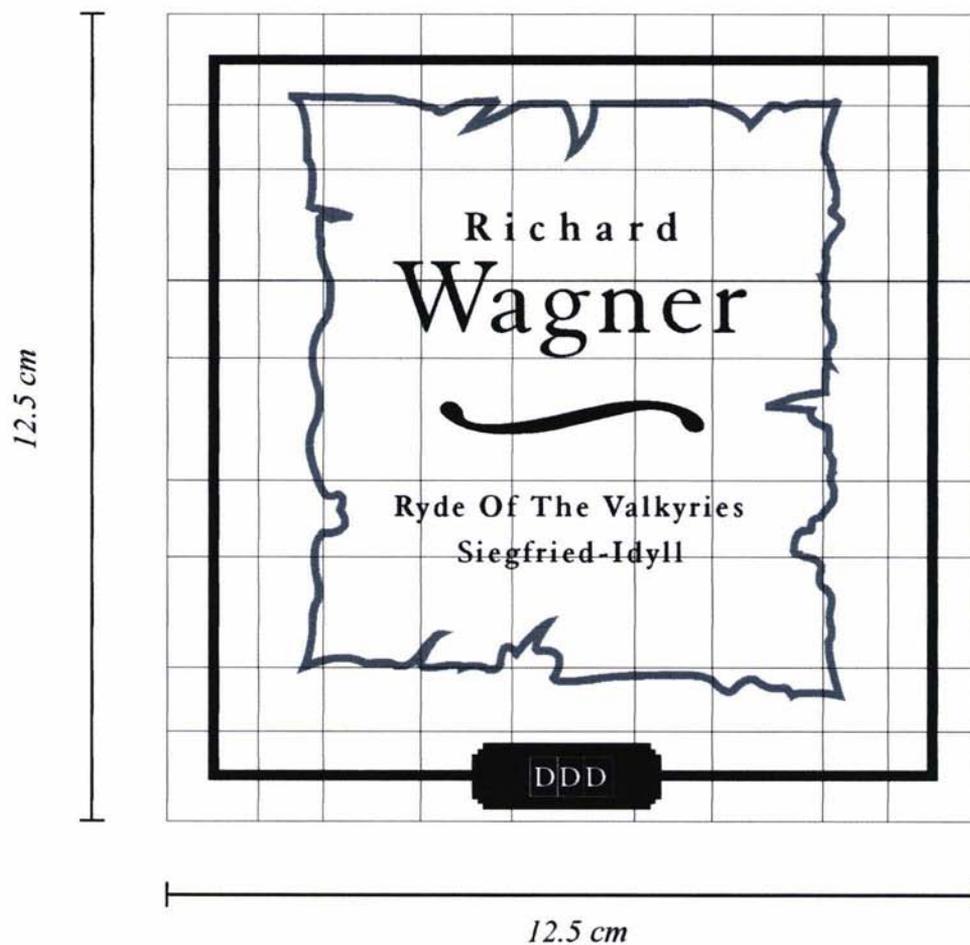
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 1234567890°!"#\$%&/'()=?i'+{,;.-_+--Q@

3.6 IMPLEMENTACIÓN

Acomodo de los elementos gráficos en sus respectivos paneles.

- Diagramación áurea.
- Blanco y negro.

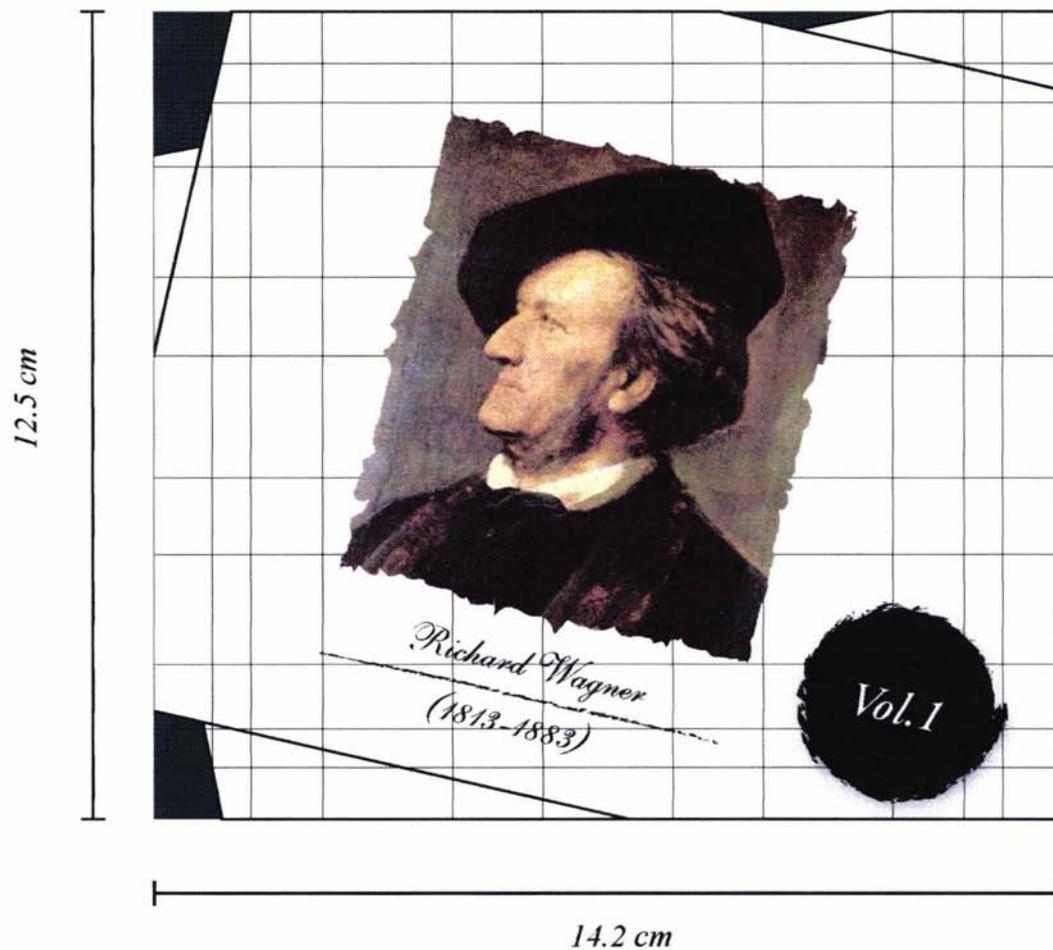
Panel trasero (cover).

Acomodo de los elementos gráficos en sus respectivos paneles.

- Diagramación áurea.
- Blanco y negro.

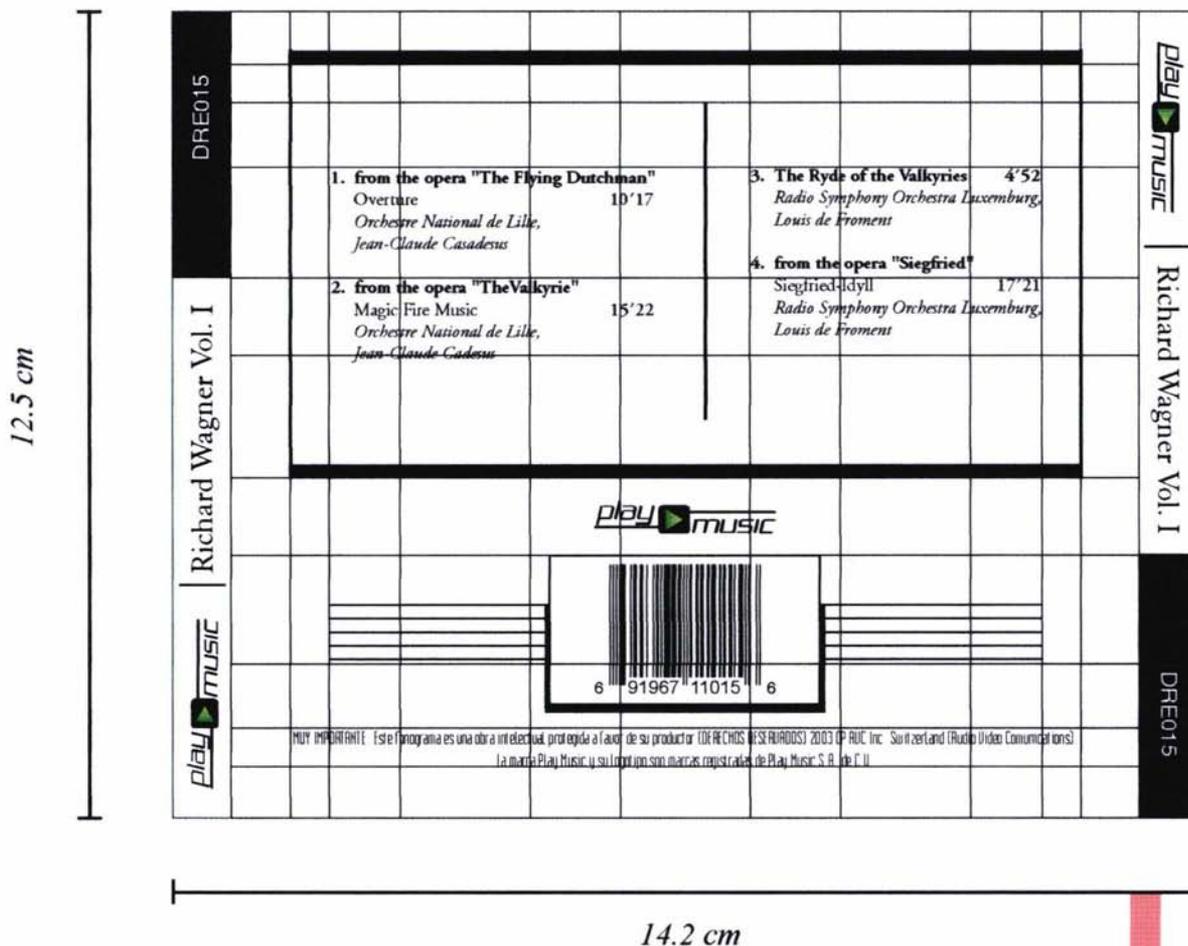
Panel frontal (izquierdo).

Acomodo de los elementos gráficos en sus respectivos paneles.

- Diagramación áurea.
- Blanco y negro.

Panel trasero (central).

3.7 SISTEMAS DE IMPRESIÓN

Para la reproducción en serie de nuestro producto se utilizará el sistema de impresión Offset, por ser un sistema que tiene buena reproducción de detalles y fotografías.

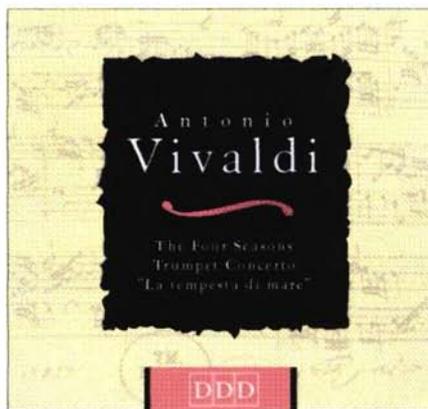
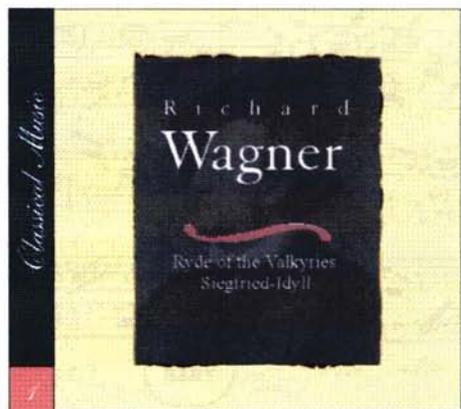
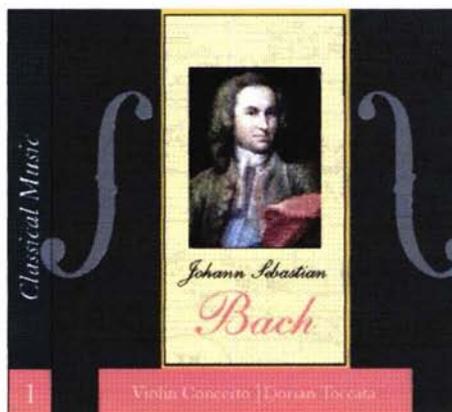
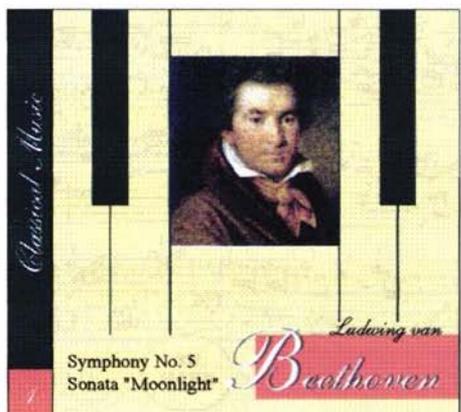
El material utilizado será cartulina sulfatada de 10 puntos para el envase respectivamente. Se utilizará el proceso de selección de color en el envase; el tiraje dependerá del presupuesto que se tenga en el momento de su lanzamiento al mercado.

El envase a reproducir será el siguiente:

- Envase primario, plantilla extendida (caja).
- Cartulina sulfatada de 10 puntos o cuché del mismo gramaje, a contra hilo.
- Selección de color.
- Cuajado de la plantilla.

3.8 DESARROLLO DE BOCETAJE

A lo largo de este proceso diseñé cuatro propuestas para llegar a la final.

REFLEXIONES FINALES (conclusiones).

Este trabajo de tesis es un proyecto completo de diseño gráfico aplicado a un disco compacto, anteriormente tuve la oportunidad de revisar un proyecto similar al mío y me pareció muy interesante, porque no hay muchas tesis dedicadas al diseño de discos compactos y fue por eso que me motivó mucho más para continuar con mi proyecto. En él se habla del grupo musical, de la teoría y hasta incluso de su desarrollo gráfico en el papel y la computadora, ¿pero acaso no hay una manera diferente de diseñar un disco compacto?, me refiero a adentrarse más en el cómo diseñar un disco compacto. Para mí fue muy importante dividir los capítulos en antecedentes históricos, la teoría y el desarrollo gráfico. Explicar porque la música es importante, lo que nos hace sentir, etc. Las épocas musicales, los géneros musicales existen, la historia del grafismo aplicado a la música y una breve biografía de los compositores como Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi y Wagner. Mencionar a la comunicación como medio de enlace en la propagación de la información gráfica del disco compacto, definir claramente el emisor y el receptor, el establecer el vínculo y justificar el proyecto en base a los elementos de la semiótica (semiosis). comprender cómo vemos los objetos en la teoría de la Gestalt, el uso del color y sus connotaciones. Finalmente utilizar un método para llevar a cabo el proyecto gráfico.

Todos los temas anteriores fueron importantes para llegar a las siguientes conclusiones:

- Tener conocimiento del grupo, artista al que se le va a diseñar el envase y el CD.
- Conocer los parámetros gráficos del proyecto, previamente establecidos por la competencia.
- Presentar un desarrollo de bocetaje, con un máximo de tres propuestas.
- Hacer coincidir el diseño del envase con el del disco compacto (con el fin de brindar un contenido gráfico más interesante).
- Actualizarse constantemente con el entorno musical ya que evoluciona constantemente.

GLOSARIO

- **Cantata:** Es un poema compuesto para música para ser interpretada por voces o instrumentos, los cuales usualmente tienen muchos movimientos, aires, etc.
- **Clavicémbalo:** Piano medieval con cuerdas.
- **Consort:** Conjunto de instrumentos del siglo XVI y XVII compuesto de dos a ocho músicos (interpretes) que consistían en una familia de instrumentos comunes entre ellos o una mezcla de diferentes familias de instrumentos.
- **Contrapunto:** Combinación simultánea de dos o más melodías. Ello significa una melodía contrapuesta a otra.
- **Cuarteto:** Composición interpretada por cuatro músicos exclusivamente.
- **Fagot:** Instrumento de viento de la familia del oboe, origen francés.
- **Flourish:** Interpretación musical de trompetas. Este término fue utilizado en el renacimiento y usualmente usado en la corte de Elizabeth de Inglaterra.
- **Fuga:** Composición musical de un solo tiempo y escrita en estilo polifónico, en la que un tema melódico se ve sistemáticamente sometido a la limitación de la melodía.
- **Goliards:** Estos fueron los primeros músicos reconocidos, fueron poetas errantes que interpretaban una variedad de estilos musicales como la música vulgar y la religiosa. Su música fue recopilada en un libro llamado "Carmina Burana".
- **Laud:** Canto medieval interpretado al anochecer.

- **Madrigal:** Forma musical vocal que floreció en el renacimiento, originado en Italia. El madrigal es generalmente escrito para 4 a 6 voces que no tiene que ser acompañadas (en las modernas interpretaciones los madrigales son presentados en acapella).
- **Motet:** Estilo polifónico de composición vocal. El Motet fue popular en la edad media, cuando consistía de una voz principal seguida de voces o tonalidades vocales secundarias.
- **Overtura:** Movimiento o interpretación introductoria de una orquesta para abrir u anunciar una opera, oratorio o una composición dramática por temas, para ser presentados más adelante.
- **Sonata:** Genero instrumental de muchos movimientos para solista o en conjunto. El uso original del termino sonata implica una composición para ser tocada en vez de ser cantada.

BIBLIOGRAFÍA.

1. **BAENA**, Guillermina. Manual para elaborar trabajos de investigación. Ed. Editores mexicanos unidos S.A. México 1996.
2. **BERLO KENNETH**, David. El proceso de la comunicación. Ed. El ateneo, México 1993.
2. **CARTER**, Rod. Tipografía Experimental. Ed. COEDY MEX, México, 1996.
3. **CARTER**, Rod. Color y Tipografía. Ed. COEDY MEX, México, 1995.
4. **CHIJIIWA**, Hideaki. Color Harmony. Ed. Rockport Publishers, EUA, 1992.
5. **COSTA**, Joan. La Esquemática: Visualizarla información. Ed. Paidos. 1998, pp. 95-100.
6. **DE LA TORRE I. RIZO**, Guillermo. El lenguaje de los símbolos gráfico: Introducción a la comunicación visual. Ed. Limusa, México 1999.
7. **DEAN**, Roger. Album Cover Vol. I, II, III, IV y V. Ed. Paper Tiger, Gran Bretaña 1979.
8. **FISKE**, John. Introducción a la teoría de la comunicación. Ed. Norma, Colombia 1984.
9. **GIRAUD**, Pierre. La semiología. Ed. Siglo XXI, España 1986.
10. **LÓPEZ**, Juan Manuel. Semiótica de la comunicación gráfica. Ed. UNAM/IMBA, México, 1983.
11. **MUNARI**, Bruno. Diseño y Comunicación Visual. Ed. Paidos, Barcelona, 1990.
12. **OCHSS**, Michael. 1000 Records Covers. Ed. Taschen, EUA, 1996.
13. **PFEIFER**, Ken. Compact Disc Packing. Ed. Rockport Publishers, EUA, 1992.
14. **PFEIFER**, Ken. Compact Disc II. Ed. Rockport Publishers, EUA, 1994.
15. **STANLEY**, Sadie. The Grove Concise Dictionary Of Music. Ed. Mcmillan Press LTD, London.

RECURSOS ELECTRÓNICOS.

www.allmusic.com
www.sfsymphony.org
<http://iteso.mx/~dn44589/index.htm>
<http://www.geocities.com/Nashville/Stage/9882/>
<http://gestalttheory.net/archive/wert1.html>
www.geocities.com/athens/2440/musicopensmind.html