

Reinterpretación y diseño de portada del disco *Crystal Logic* (1983) de Manilla Road

Presentado por:

Naroa Echevarria García

Tipo de trabajo:

Diseño e ilustración digital

Directora:

Dra. Roberta Barban Franceschi

Agradecimientos

Dijo aquí unas líneas de agradecimiento que me gustaría compartir.

Dra. Roberta Barban Franceschi

Quiero agradecer enormemente a mi estimada profesora Roberta toda su ayuda. Por motivarme y enseñarme tanto y por llevar puesta siempre esa sonrisa.

Universidad

Gracias también a Unir (Universidad Internacional de La Rioja), por cuatro inolvidables años llenos de creatividad, retos y profesores de diez. Mencionar también a los tutores, siempre tan implicados y, gracias en especial a Jaime Rúas, coordinador del Grado de Diseño Digital, por todo ese esfuerzo extra para darnos siempre más.

Familia y amigos

A todos ellos por todo su interés, su paciencia y su ayuda.

John Jinks

A este artista y creativo que respondió amablemente a todas mis preguntas sobre un disco de hace 36 años.

Otros

A los dioses del Heavy-Metal.
Y a Crom, fuerte en su montaña.

Resumen / Abstract

El trabajo consiste en la reinterpretación del diseño del disco de vinilo Crystal logic (1983) de Manilla Road utilizando diferentes técnicas digitales de ilustración y diseño. Se trata de un homenaje visual a un álbum que forma parte de la historia del heavy-metal.

El proceso digital de este proyecto muestra la combinación de diferentes programas de diseño para trabajar en los bocetos iniciales, la maquetación y tipografía, la ilustración digital y la preparación del arte final para imprenta.

El disco sigue la temática y el concepto del disco original pero de forma más cuidada, de estética retro fantástica ochentera y con un apoyo gráfico mejorado. Se trata de un trabajo de búsqueda y experimentación gráfica para un resultado visual capaz de competir dentro del mercado musical.

This project is a reinterpretation of Manilla Road's Crystal logic (1983) vinyl record design using different digital illustration and design techniques. It is a visual tribute to an album that is part of the history of heavy-metal.

The digital process in this project shows a combination of a number of design softwares to work on first sketches, layout and typography, digital illustration and final documents for printing.

The album follows the same theme and concept from the original album but showing an improved visual quality while keeping a retro early 80s fantasy look. This is a work of graphic research and experimentation looking for a visual result able to compete in today's music market.

LAS CLAVES

Palabras clave / Keywords

Diseño de Vinilo

Vinyl Design

Ilustración Digital

Digital Illustration

Heavy Metal

Heavy Metal

Manilla Road

Manilla Road

Crystal Logic

Crystal Logic

Índice de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	10
1.1. JUSTIFICACIÓN O MOTIVACIÓN	11
1.2. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO.....	11
1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA	11
2. CONTEXTO Y ESTUDIO PRELIMINAR	13
2.1. HISTORIA DEL DISEÑO DE PORTADA DE DISCOS.....	14
2.1.1. El inicio	14
2.1.2. Portadas de Jazz	16
2.1.3. Todo se vuelve fotográfico	16
2.1.4. La revolución es rockera	17
2.1.5. El álbum como concepto	17
2.1.5.1. Hipgnosis.....	18
2.1.5.2. Roger Dean	18
2.1.5.3. La fantasía, el tema estrella que despegaba	20
2.1.6. La actualidad y el resurgir del vinilo	23
2.1.7. Atractivo para coleccionistas	23
2.2. PORTADAS DE DISCOS EN LA ÉPOCA DORADA DEL HEAVY METAL	24
2.2.1. Las diferentes temáticas.....	25
2.2.1.1. Electricidad, metal, fuerza y velocidad	27
2.2.1.2. Fantasía épica.....	28
2.2.1.3. Fantasía SCI FI	29
2.2.1.4. Fantasía de terror, sangre y muerte	30
2.2.1.5. Satanás, ocultismo y oscuridad	31
2.2.1.6. Temas político-sociales	32
2.2.1.7. Temática bélica	33
2.2.1.8. Fotográficas	34
2.2.2. Logotipos de bandas	36
2.2.3. Las mascotas	37
2.2.4. Conclusión de la investigación	39

2.3. MANILLA ROAD Y SU DISCO CRYSTAL LOGIC	40
2.3.1. Análisis de los elementos gráficos del disco de 1983	43
2.3.2. Estudio y cambios para el nuevo diseño	45
3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	54
3.1. OBJETIVO GENERAL.....	55
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	55
3.3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO.....	55
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	56
4.1. LA PORTADA.....	57
4.2. INTERIOR	60
4.3. TRASERA	64
4.4. HOJA INTERIOR	65
4.5. GALLETAS	66
4.6. ARTE FINAL PARA IMPRENTA.....	67
4.7. EXTRAS: PEGATINA Y PÓSTER.....	68
4.8. MOCKUP (PROTOTIPO DIGITAL)	69
5. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	72
6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO	74
6.1. CONCLUSIONES	75
6.2. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO	76
7. FUENTES DE DOCUMENTACIÓN (BIBLIOGRAFÍA)	77
7.1. BIBLIOGRAFÍA	78
7.2. WEBGRAFÍA	79
7.3. WEBGRAFÍA DE FIGURAS.....	80

Anexos

8. ANEXOS	84
8.1. Anexo I- Correo electrónico de John Jinks	84
8.2. Anexo II- Feedback de Whatsapp	85
8.3. Índice de acrónimos	86

Índice de Figuras

Figura 001. Alex Steinweiss en Nueva York en 1947.14

Figura 002. Primera portada de disco de la historia, diseñada por Alex Steinweiss.14

Figura 003. Portada realizada por el diseñador Alex Steinweiss. Boogie Woogie, 1941.14

Figura 004. Otra portada diseñada por Alex Steinweiss para Moody Woody, Everest Records, 1959.14

Figura 005. Haupt, Mick. Vinyl Solution Record Store, San Mateo, California, USA.15

Figura 006. Diseño de Neil Fujita para el disco *Time out* de Dave Brubeck.16

Figura 007. The Beatles, *Please Please Me*. Parlophone (1962).16

Figura 008. The Beatles, *Beatles for Sale*. Parlophone (1962).16

Figura 009. Elvis Presley, Elvis Presley. RCA Records (1956).16

Figura 010. Fotografía de Peter Turner para la portada de Oliver Nelson, *The Blues and the Abstract Truth*. Impulse! Records (1961).16

Figura 011. Beach Boys, *Surfin’ Safari*. Capitol Records (1962).16

Figura 012. Barbra Streisand, The Barbra Streisand Album.Columbia Records (1963).16

Figura 013. The Beatles, *Revolver* (1966).17

Figura 014. The Beatles, *Sgt. Pepper’s lonely hearts club band*. Parlophone Records (1967).17

Figura 015. The Damned, *Music for pleasure*. Stiff Records (1977).17

Figura 016. The Grateful Dead, *American beauty*. Warner Bros (1970).17

Figura 017. Portada del artista Andy Warhol para The Velvet Underground & Nico. Verve Records (1967).17

Figura 018. Diferentes portadas de discos realizadas por la firma Hipgnosis.18

Figura 019. Diferentes portadas del artista Roger Dean.18

Figura 020. Ilustración que efectuó Roger Dean para el disco Demons and Wizards del grupo Uriah Heep en 1972.19

Figura 021. Joe Meek, *I hear a new world*. Triumph Records (1960).20

Figura 022. Cream, *Disraeli gears*. Reaction Records (1966).20

Figura 023. The Jimi Hendrix Experience, *Axis: Bold As Love*. Track Record (1967).20

Figura 024. Hawkwind, *X In search of space*. United Artists (1971).20

Figura 025. Khan, *Space Shanty*. Deram Records (1972).20

Figura 026. Hawkwind, *Hall of the Mountain Grill*. United Artists (1974).20

Figura 027. Pulsar, *Pollen*. Musea Records (1975).20

Figura 028. Jeff Wayne’s *Musical Version Of The War Of The Worlds*. Columbia (1978).20

Figura 029. Portadas de *Métal Hurlant*.21

Heavy Metal Nº 1 (1977) a cargo de Nicollet.21

Heavy Metal, Moebius y Giger.21

Heavy Metal, Richard Corben.21

Índice de Figuras

Figura 030. Personaje de portada de la película de animación <i>Heavy Metal</i> , de 1981.	21
Figura 031. Jimi Hendrix dibujado por el artista Moebius.	22
Figura 032. Ejemplos de la original portada de Beck, <i>The information</i> . (2006).	23
Figura 033. Soundgarden, <i>Badmotorfinger</i> . Deluxe edition 25th anniversary.	23
Figura 034. Portada e interior del disco debut de Black Sabbath, <i>Black Sabbath</i> . Vertigo (1970).	24
Figura 035. Cartel de la primera edición del festival Monsters of Rock, en 1980.	24
Figura 036. El heavy metal tiene una gran variedad de subgéneros musicales.	25
Figura 037. Judas Priest, <i>British Steel</i> . CBS Records (1980).	27
Figura 038. Judas Priest, <i>Painkiller</i> . Columbia Records (1990).	27
Figura 039. Thin Lizzy, <i>Thunder and Lightning</i> . Vertigo Records (1983).	27
Figura 040. Metallica, <i>Ride the Lightning</i> . Megaforce Records (1986).	27
Figura 041. Iron Maiden, <i>Live After Death</i> . EMI (1985).	27
Figura 042. Virgin Steele, <i>Guardians of the Flame</i> . Music For Nations (1983).	27
Figura 043. Judas Priest, <i>Screaming for Vengeance</i> . Columbia Records (1982).	27
Figura 044. Manowar, <i>Into Glory Ride</i> . Music For Nations (1983).	28
Figura 045. Yngwie J. Malmsteen, <i>Trilogy</i> . Polydor Records (1986).	28
Figura 046. Cirith Ungol, <i>King of the Dead</i> . Enigma Records (1984).	28
Figura 047. Helloween, <i>Walls of Jericho</i> . Noise Records (1985).	28
Figura 048. Blind Guardian, <i>Battalions of fear</i> . No Remorse Records (1988).	28
Figura 049. Running Wild, <i>Under Jolly Roger</i> . Noise Records (1987).	28
Figura 050. Savatage, <i>Sirens</i> . Music for Nations (1983).	28
Figura 051. Megadeth, <i>Rust in Peace</i> . Capitol Records (1990).	29
Figura 052. Voivod, <i>Nothingface</i> . MCA Records (1989).	29
Figura 053. Nuclear Assault, <i>Game Over</i> . Combat Records (1986).	29
Figura 054. Bolt Thrower, <i>Realms of Chaos</i> . Earache (1989).	29
Figura 055. Iron Maiden, <i>Somewhere in Time</i> . EMI Records (1986).	29
Figura 056. Liedge Lord, <i>Master Control</i> . Metal Blade Records (1988).	29
Figura 057. Testament, <i>Souls of Black</i> . Atlantic/Megaforce (1990).	30
Figura 058. Vio-lence, <i>Eternal Nightmare</i> . Megaforce Records (1988).	30
Figura 059. Entombed, <i>Left Hand Path</i> . Earache Records (1990).	30
Figura 060. Cannibal Corpse, <i>Butchered at Birth</i> . Metal Blade Records (1991).	30
Figura 061. Morbid Angel, <i>Altars of Madness</i> . Combat Records (1989).	30

Índice de Figuras

Figura 062. Pestilence, *Consuming impulse*. Roadrunner Records (1989). 30

Figura 063. Obituary, *Cause of Death*. Roadrunner (1990). 30

Figura 064. Venom, *Welcome to Hell*. Neat (1981). 31

Figura 065. Possessed, *Seven Churches*. Relativity/Combat (1985). 31

Figura 066. Celtic Frost, *To Mega Therion*. Noise Records (1985). 31

Figura 067. Bathory, *Bathory*. Black Mark Productions (1981). 31

Figura 068. Mercyful fate, *Don't break the oath*. Roadrunner Records (1984). 31

Figura 069. Slayer, *Reign in Blood*. Def Jam Recordings (1986). 31

Figura 070. Candlemass, *Epicus Doomicus Metallicus*. Black Dragon (1986). 31

Figura 071. Death angel. *The Ultra-violence*. Enigma (1987). 32

Figura 072. Metallica, *Master of Puppets*. Elektra Records (1986). 32

Figura 073. Napalm Death, *Scum*. Earache (1987). 32

Figura 074. Metallica, *...and justice for all*. Elektra Records (1988). 32

Figura 075. Anthrax, *Among the Living*. Island Records (1987). 32

Figura 076. Death, *Spiritual Healing*. Combat Records (1990). 32

Figura 077. Brutal Truth, *Extreme Conditions Demand Extreme Responses*. Earache (1992). 32

Figura 078. S.O.D. *Speak English or Die*. Megaforce Records (1985). 33

Figura 079. Saxon, *Dogs of War*. Virgin Records (1995). 33

Figura 080. Sodom, *Agent Orange*. SPV GmbH (1989). 33

Figura 081. Ozzy Osbourne, *Blizzard of Ozz*. Jet Records (1980). 34

Figura 082. King Diamond, *Conspiracy*. Roadrunner (1989). 34

Figura 083. Accept, *Balls to the wall*. RCA Records (1983). 34

Figura 084. Carcass, *Heartwork*. Earache Records (1993). Fotografía de una escultura del artista H. R. Giger. 34

Figura 085. Pantera, *Vulgar Display of Power*. Atco Records (1992). 34

Figura 086. W.A.S.P., *W.A.S.P. Capitol* (1984). 34

Figura 087. Alice Cooper, *Constrictor*. MCA Records (1986). 34

Figura 088. Ilustración de Michael Whelan para la novela *Storbringer* de Michael Moorcock. Está imagen fue utilizada para la portada del disco debut del grupo Cirith Ungol. 35

Figura 089. Logo de Diamond Head. 36

Figura 090. Logo de Dio. 36

Figura 091. Logo de Death. 36

Figura 092. Logo de Carcass. 36

Figura 093. Logotipo de Dark Angel. 36

Índice de Figuras

Figura 094. Logo de Evildead.	36
Figura 095. Logo de Annihilator.	36
Figura 096. Logo de Dark Throne.	36
Figura 097. Logo de Voivod.	36
Figura 098. Battle Vest Izquierda.	36
Battle Vest Derecha..	36
Figura 099. Motörhead, <i>Bastards</i> . ZYX Music (1993).	37
Figura 100. Motörhead, <i>Another Perfect Day</i> . Mercury Records (1983).	37
Figura 101. Iron Maiden, <i>Piece of Mind</i> . EMI Records (1983).	37
Figura 102. Iron Maiden, <i>Powerslave</i> . EMI (1984).	37
Figura 103. Megadeth, <i>Killing Is My Business... and Business Is Good!</i> Combat Records (1985).	37
Figura 104. Megadeth, <i>Peace Sells ... but Who's Buying?</i> Combat Records/Capitol Records (1986).	37
Figura 105. Dio, <i>Holy Diver</i> . Warner Bros (1983).	37
Figura 106. Kreator, <i>Coma of Souls</i> . Noise Records (1990).	37
Figura 107. Overkill, <i>Under the influence</i> . Megaforce (1988).	37
Figura 108. Sodom, <i>Code Red</i> . Drakkar (1999).	37
Figura 109. Ilustración para el grupo de punk Misfits realizada por Ed Repka.	38
Figura 010. Imagen cartel del disco <i>Fighting the World</i> , Atco Records (1987) de los Manowar.	1
Figura 111. Fotografía incluida en el disco <i>Crystal Logic</i> de los integrantes de Manilla Road. De izquierda a derecha, Mark Shelton, cantante y guitarra, Scott Park, bajo, y Rick Fisher, batería. Fotografía: Mike Arnold.....	39
Figura 112. Portada del disco <i>Crystal Logic</i> de Manilla Road (1983).....	40
Figura 113. El disco <i>Crystal Logic</i> y todos sus elementos desplegados.	42
Figura 114. Detalles de logotipos de Manilla Road a través de las portadas de su discografía.	45
Figura 115. Camiseta con la mascota del grupo serigrafiada.	46
Figura 116. Pin 1 de la mascota Smiling Jack.	46
Pin 2 de la mascota Smiling Jack.	46
Figura 117. Parche de la mascota.	46
Figura 118. Parte trasera del disco <i>Crystal Logic</i>	46
Figura 119. Otra versión diferente muy utilizada de su mascota Smiling Jack. Esta no tiene alas y garras en vez del casco con cuernos.	46
Figura 120. El artista Roger Dean.	48
Figura 121. El artista Jean Giraud, Moebius.	48
Figura 122. El artista Frank Frazetta.	48
Figura 123. Roger Dean volvía a realizar una portada para Asia para su álbum <i>Astra</i> de 1985.	49

Índice de Figuras

Figura 124. Ilustración que Roger Dean hizo para Anderson Bruford Wakeman Howe, proyecto de rock progresivo, formado en 1988 por los -entonces- exmiembros de Yes. 49

Figura 125. Ilustración para Super Black Onyx, videojuego de 1984 en Japón. 49

Figuras 126. Osibisa es una de las numerosas obras del pintor 49

Figuras 127. Ilustración que utilizaría la banda Asia para su disco *Alpha* de 1983. 49

Figuras 128. El desierto es uno de sus escenarios más habituales ya que él mismo pasó tiempo en uno cuando vivió en Méjico. 50

Figura 129. Como Giraud, dibujaba el western *Blueberry*, lo que deja claro su dominio del paisaje del desierto. 50

Figuras 130. *Vers le cristal* (*Hacia el cristal*), muestra como el artista recurre a estructuras de cristales de forma recurrente en sus ilustraciones. 50

Figura 131. Paisaje que incluye las estructuras de cristal, uno de los elementos de gran simbología que usaba Moebius en su obra. 50

Figuras 132. Otro de los paisajes del artista e historietista francés. 50

Figura 133. Ilustración de la serie *Cristal* del artista Moebius. 51

Figuras 134. John Carter es atacado en esta imagen retro futurista del artista Frank Frazetta. 52

Figuras 135. Conan lucha contra dos guerreros en la portada del grupo setentero Dust. 52

Figuras 136. Imagen icónica del Conan de Frazetta. 52

Figuras 137. Portada para el disco de 1977 de Nazareth. 52

Figuras 138. Álbum homónimo debut de Molly Hatchet (1978). 52

Figuras 139. Molly Hatchet, *Flirtin’ with Disaster* (1979). 52

Figuras 140. Molly Hatchet, *Beatin’ the Odds* (1980). 52

Figura 141. Ilustración del artista Frank Frazetta. 53

Índice de Tablas

Tabla 001. Principales temáticas en las portadas de heavy-metal de los años 80. 26

Tabla 002. Análisis de las características visuales de cada uno de los elementos del disco. 44

Índice de Anexos

Anexo I. Correo electrónico del artista original de la portada del disco de 1983 en respuesta a mis preguntas sobre su trabajo. 84

Anexo II. Feedback de grupos de Whatsapp. 85

Índice de Acrónimos. 86

1. Introducción

1. Introducción

Reinterpretación gráfica con herramientas digitales como tributo a un disco de culto de principios de los años 80. Una forma en la que recordar el diseño de portadas con recursos actuales y un guiño retro al “fantasy art” del heavy-metal

LAS portadas de discos siguen siendo una potente herramienta para el marketing de la banda, nos ayudan a asociar un sonido a una imagen y forman parte de nuestra cultura. El mundo digital nos proporciona muchas herramientas y avances en el desarrollo y diseño pero también nos ha hecho replantearnos el arte, que no solo va en un formato físico sino que se expone en forma de miniaturas en aplicaciones o paginas web. Salvando las complicaciones y gracias a herramientas y programas actuales de diseño digital encontramos una solución gráfica válida.

1.1. Justificación o motivación del trabajo

La idea principal es reinterpretar y diseñar una nueva versión del disco de Manilla Road. Un homenaje que rinda tributo a los artistas de portadas de la época además de a esta banda que fue clave en la historia del heavy-metal y que nunca gozó del reconocimiento suficiente. Su juventud y

sus comienzos por nuevos y desconocidos terrenos musicales, sumado a los pocos medios de producción, no han sido capaces de enterrar esta joya que nos traía el inicio de los ochenta. Quedaba mucho por descubrir, y muchos más discos por lanzar, pero fue este pequeño trabajo, el que abriría las puertas hacia el metal “épico” de esta banda y su gran influencia en el género.

La combinación de varias artes como son la música, la ilustración, el diseño y la narración se ve reflejado en este trabajo conceptual que lo convierte en una pieza en la que el conjunto del álbum forma una sola unidad creativa. Esta idea de combinación de las artes bajo un solo concepto y la búsqueda de un rediseño con las nuevas tecnologías que disponemos en la actualidad pueden suponer una vuelta de tuerca para la creación de un producto atractivo para el consumidor de hoy. Un resultado original que visualmente nos retrotraiga a los orígenes y a la magia que encierran los discos de vinilo.

1.2. El planteamiento del trabajo

Primeramente se estudia la historia sobre el diseño de portadas de discos haciendo un breve repaso sobre su evolución, desde su nacimiento hasta la actualidad para tener una visión generalizada.

Posteriormente se hace hincapié en las portadas de este género musical para desentramar sus elementos de diseño y conceptos más característicos, como lo son, las ilustraciones de temática fantástica, los logos y las mascotas.

Más tarde nos adentramos en el disco en cuestión. Entender su contexto y realizar un análisis gráfico para comenzar el nuevo diseño con los requisitos necesarios para poder así proceder a la ejecución del diseño digital.

Después de este estudio gráfico y de haber detectado los errores en el diseño del álbum original, comienzan las pruebas gráficas con la ayuda de bocetos y dibujos

rápidos y miniaturas, la decisión del formato del nuevo LP y la maquetación de una plantilla base para nuestro disco donde situar los elementos diseñados del producto. Rehacer el logo de forma vectorial ha sido necesario para obtener una mayor calidad. Se ha hecho también una selección de tipografías y pruebas de diagramación, cosas como el tamaño de letra y la legibilidad son importantes.

Para las nuevas ilustraciones se ha definido el estilo de dibujo que va acorde con el principio de la década de los 80 y la temática, el look retro fantástico que desarrollaron artistas como Roger Dean o Moebius en los setenta es esencial. Se ha establecido una nueva paleta de colores con la que trabajar y creado nuevos pinceles digitales, necesarios para tener el resultado deseado.

1.3. La estructura de la memoria

Esta memoria contiene varios apartados: **1.** Comienza aquí con esta pequeña

justificación de la elección del trabajo.

2. Le sigue un apartado de investigación y recopilación de información sobre el contexto del diseño de portadas a lo largo de la historia, el diseño de portadas en el heavy-metal y sus características gráficas en la década de los ochenta, y una investigación sobre el disco original de Manilla Road contactando con el artista encargado de su portada.

3. En esta sección se definen los objetivos y el planteamiento de una metodología de trabajo que nos ha ayudado a llevar a cabo este proyecto de diseño.

4. Aquí se describe el proceso de trabajo gráfico. Pasando por los bocetos de ideas iniciales del disco, el formato, la diagramación y la experimentación con paletas de colores, el estilo visual de las ilustraciones, además del arte final para imprenta y el prototipo del nuevo disco. Todo, incluidos los bocetos se han realizado con herramientas digitales.

5. Evaluación del resultado (feedback).

6. Para finalizar se añaden las conclusiones y la línea de trabajo futuro.

“He estado en reuniones de marketing donde pasábamos más tiempo con el trabajo de arte que escuchando la música.”

- Tom Cartwright
Ejecutivo en Capitol Records

2. Contexto y estudio preliminar

2.1. Historia del diseño de portada de discos

TOCA desempolvar las estanterías llenas de discos y adentrarse en la historia de sus portadas. Una breve vista atrás para encontrar las raíces de este arte de formato cuadrado y ver su camino a través de las diferentes décadas hasta la actualidad.

2.1.1. El inicio

Al principio, el packaging del disco era algo puramente utilitario. Los primeros discos de gramófono de 78 RPM iban envueltos con papel marrón o fundas de cartón para proteger el disco. No fue hasta 1938, que el diseñador gráfico Alex Steinweiss creó y popularizó la portada del álbum mientras trabajaba en Columbia Records como director de arte. Nació así una nueva forma de representar la música y se convertía en una de las disciplinas de diseño más importantes del mundo propiciando un boom de ventas en el mercado de la música. Durante los siguientes años, el diseño de la portada se consolidó como parte vital de los álbumes de música y como fuerte influencia cultural.

Según Alex Tokmakchiev en su artículo *The Forgotten Beauty of Vinyl Album Cover Art*, de la revista digital *awwwards.com*:

“Fue uno de los pocos medios en el momento que llegó a millones de personas y tuvo un impacto verdaderamente global, proporcionando a los diseñadores un lienzo a través del cual podían expresar su creatividad y originalidad al mundo entero. También fue considerada una de las herramientas de marketing más efectivas. A menudo, la portada del álbum era lo principal que persuadía a las personas a comprar un álbum, en lugar de la música en sí. En muchos casos, el diseño de la portada fue, de hecho, mucho mejor que la música que representaba.” (Tokmakchiev, 2013)

De esta manera, el diseño de portada se convirtió en una forma para que los artistas se dieran a conocer o promovieran su trabajo. Muchos artistas de renombre, como Andy Warhol, Burt Goldblatt y Roger Dean, ganaron fama o comenzaron sus carreras al diseñar portadas de álbumes.

Fig. 001: Alex Steinweiss, creador de la portada de discos, en Nueva York en 1947. Fotografía de William P. Gottlieb.

Fig. 002: Primera portada de disco de la historia, diseñada por Alex Steinweiss. *Smash Song Hits by Rodgers and Hart* de Richard Rodgers and the Imperial Orchestra, Columbia Records (1939).

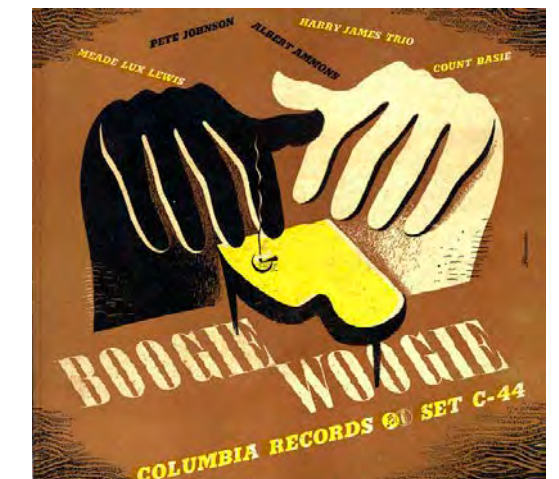

Fig. 003: Portada realizada por el diseñador Alex Steinweiss. *Boogie Woogie*, 1941.

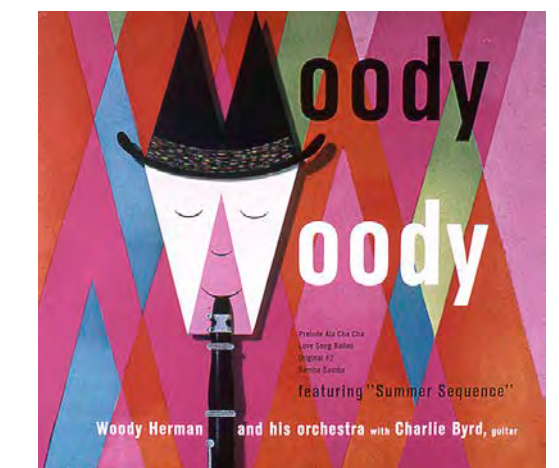

Fig. 004: Otra portada diseñada por Alex Steinweiss para *Moody Woody*, Everest Records, 1959.

Las tiendas de discos tuvieron que reconfigurarse ante el éxito de mercado que generó la portada del álbum. En vez de colocar los discos igual que libros en una estantería, ahora iban colocados de tal manera que el consumidor pudiera pasar de uno en uno viendo su portada.

Fig. 005: Imagen de la tienda Vinyl Solution Record Store, San Mateo, California, USA. Fotografía de Mick Haupt.

2.1.2. Portadas de jazz

Fig. 006: Diseño de Neil Fujita para el disco *Time out* de Dave Brubeck.

Considerado como uno de los mejores de todos los tiempos, el diseño de portadas para los discos de jazz bebop o de post-guerra, se caracteriza por ser abstracto y peculiar, al igual que la música que representaba. De tipografía atrevida e ilustraciones que captaban la atención del espectador.

Algunos de estos diseñadores como S. Neil Fujita acercaron el arte moderno a estas portadas como la del disco de Dave Brubeck, *Time out*, que muestra una gran influencia del arte de Pablo Picasso y Paul Klee.

2.1.3. Todo se vuelve fotográfico

No solo fueron los diseñadores los que jugaron un papel importante en el diseño de discos, fotógrafos emergentes fueron clave en este proceso. Joe Alper o los fotógrafos Charles Stewart y John Berg fueron algunos de ellos.

El surgimiento de la fotografía en las portadas se conoció con el nombre "personality cover", y es popular aún hoy en día. Un perfecto ejemplo es el primer disco de The Beatles, *Please Please Me*, donde aparecen sus caras sonrientes y alegres. Más adelante y con el peso de la fama su actitud cambiaba como se ve reflejado en la portada de su cuarto álbum, *Beatles for Sale*. No es de extrañar que este grupo que desafiaba las convenciones de la música popular y su papel en la cultura, lo hiciera también extensivo a lo largo de las portadas de sus discos.

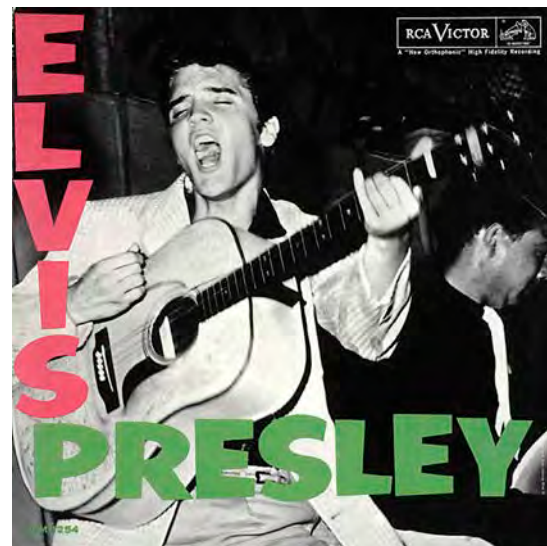

Fig. 009: Fotografía de William S. Randolph, alias Poopsie, tomada en un concierto en Tampa en julio de 1955, para Elvis Presley, *Elvis Presley*. RCA Victor (1956).

Fig. 007: Actitud sonriente en la fotografía de portada del primer disco de The Beatles, *Please Please Me*. Parlophone (1962).

Fig. 008: Con el tiempo los componentes de The Beatles cambiaban su actitud en la fotografía de portada del disco *Beatles for Sale*. Parlophone (1964).

Fig. 010: Fotografía de Peter Turner para la portada de Oliver Nelson, *The Blues and the Abstract Truth*. Impulse! Records (1961).

Fig. 011: Portada del fotógrafo de Capitol Records, Ken Veeder, en una playa de Malibu para el disco de Beach Boys, *Surfin' Safari*. Capitol Records (1962).

Fig. 012: Barbra Streisand, *The Barbra Streisand Album*. Columbia Records (1963), con fotografía realizada por el célebre John Berg.

2.1.4. La revolución es rockera

Atrevidas e ingeniosas, llamativas e inolvidables. Los diseñadores detrás de estas portadas, al igual que algunos de sus músicos, fueron reconocidos por ir más allá. La portada no solo era una herramienta de marketing, además, se trataba de una auténtica pieza de arte.

El trabajo de Klaus Voorman en la portada de The Beatles, *Revolver* (1966) fue la piedra angular mientras que Blake/Jann Howarth en *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* rompía moldes, donde lo musical y lo visual comenzaría a formar una sola unidad creativa. Como curiosidad, fue el primer disco que incluía las letras de las canciones en su interior.

Barney Bubbles se encargó del diseño de The Damned, *Music for pleasure* (1977) donde se leía el nombre de la banda hecho con formas de estilo Kandinsky. Y Mouse diseñaba las portadas de varios discos de The Grateful Dead, como *Workingman's dead* o *American beauty*.

En estas portadas se comienza a ver una intención artística que abandona la mera representación fotográfica del grupo en portada. El lenguaje visual toma un giro y la experimentación gráfica o la vuelta a técnicas como la ilustración y el collage demostraban que la creatividad no tiene límites.

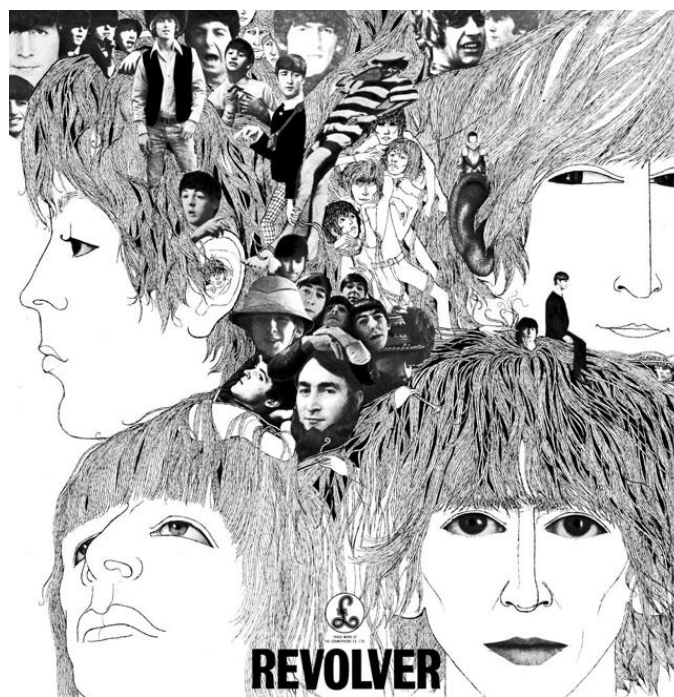

Fig. 013: Ilustración de portada realizada por el amigo del grupo y artista Laus Voormann para el disco The Beatles, *Revolver*. Parlophone (1966).

Fig. 014: El Santo Grial de las portadas, The Beatles, *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*. Parlophone Records (1967) realizada por el artista pop Peter Blake.

Fig. 015: The Damned, *Music for pleasure*. Stiff Records (1977).

Fig. 016: The Grateful Dead, *American beauty*. Warner Bros. (1970).

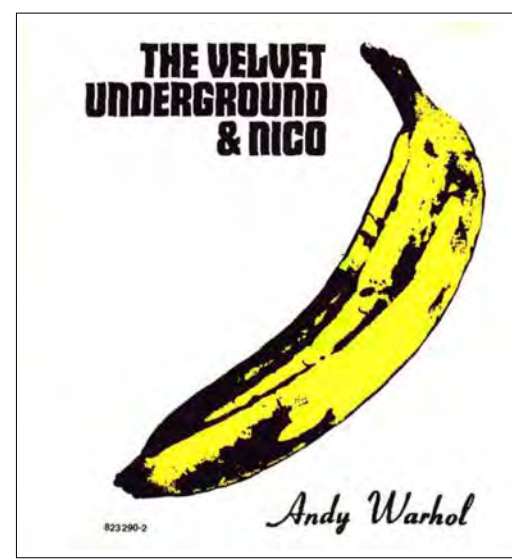

Fig. 017: Portada del artista Andy Warhol para The Velvet Underground & Nico. Verve Records (1967).

2.1.5. El álbum como concepto

Aunque no hay una simple definición para explicar qué es exactamente un álbum conceptual, Stephen Thomas Erlewine, editor de Allmusic opina que:

“En lo que respecta a los álbumes conceptuales, soy un tradicionalista, lo que significa que creo que debería haber algo parecido a una historia, por muy raída que sea, o una idea discernible que lo vincule todo.” (AllMusic Loves Concept Albums, 2014. www.allmusic.com)

El *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* de The Beatles es, por consenso popular, el primer disco conceptual de rock, y aunque no estaba del todo definido, las bandas comenzaron a imitarles y a realizar su propio disco conceptual. El rock & roll estiraba los límites de su forma de arte y nacía la llamada “rock opera”. El todo era ahora más importante que las partes.

Cabe destacar dentro de este tipo de álbumes los diseños del estudio Hipnosis por su gran importancia en la historia de la música. También el arte del portadista musical Roger Dean, y los artistas detrás de la revista *Métal Hurlant*, que nos ayudan a entender mejor su gran influencia y así enfocar el diseño e ilustración fantástica de nuestra reinterpretación del disco de Manilla Road de forma adecuada. Los vemos más de cerca:

2.1.5.1. Hipgnosis

→ El estudio de diseño Hipgnosis, especializado en diseño de portadas fue de gran relevancia. Muchos de sus diseños se han convertido en símbolos de la música del siglo XX. Hipgnosis estaba compuesta principalmente por Storm Thorgerson, Aubrey Powell y Peter Christopher. Esta firma consiguió trabajar perfectamente el “concepto” en el arte del disco. El grupo ya no salía fotografiado en la portada. Ahora se buscaba una idea y se trabajaba sobre ella sin limitaciones y con la técnica que encajara mejor para el resultado más impactante. Muchos de estos álbumes se han convertido en iconos como bien lo demuestran muchos de sus trabajos.

Fig. 018: Varias portadas de discos realizadas por Hipgnosis Studio para artistas como Black Sabbath, Scorpions, Led Zeppelin, Def Leppard, Peter Gabriel, AC/DC, Pink Floyd, Yes y XTC.

Fig. 019: Diferentes portadas del conocido y célebre artista Roger Dean.

2.1.5.2. Roger Dean

→ Artista, diseñador y arquitecto, fue también relevante por sus inusuales y ambiciosas portadas conceptuales. La mayoría gira en torno a mundos fantásticos, concepto que ganaba su fuerza en la década de los 70 entre grupos de rock progresivo. Diseñó muchas de las portadas del grupo Yes incluido su clásico logo, así como portadas para Asia o Uriah Heep.

“Uno de los aspectos del Feng Shui que me fascinó fue que los chinos llevaron la jardinería paisajística a extremos ridículos. Montañas en el fondo, luego colinas y ríos, pero de alguna manera las colinas no coincidían con las montañas, por lo que las reformaron y desviaron el río. Todo ello pensando en términos de un paisaje poético ideal.”

- Roger Dean
Artista

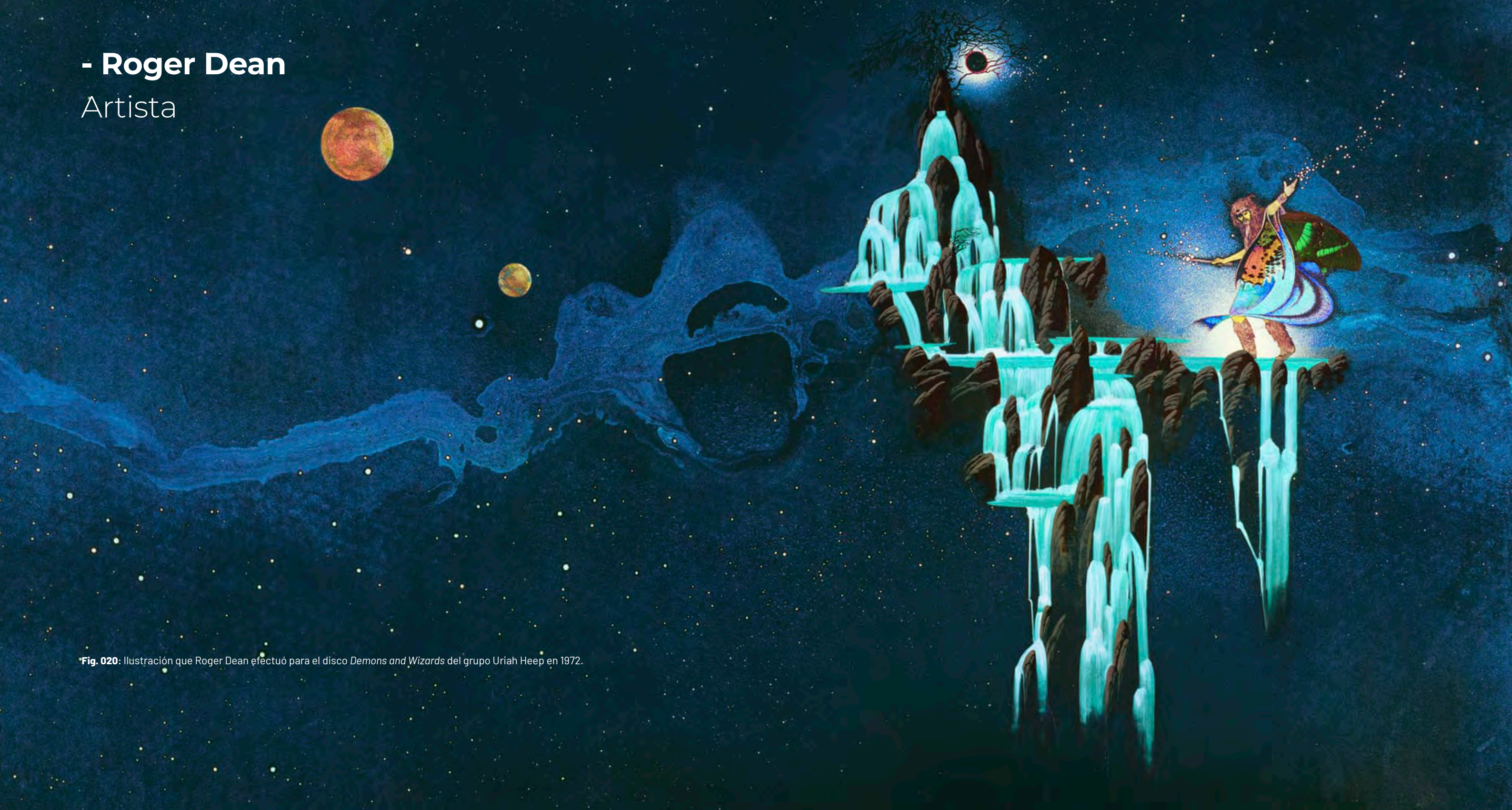

Fig. 020: Ilustración que Roger Dean efectuó para el disco *Demons and Wizards* del grupo Uriah Heep en 1972.

2.1.5.3. La fantasía, el tema estrella que despegaba

→ Para entender los orígenes del diseño de portada del disco que vamos a reinterpretar debemos de hacer hincapié en este punto ya que se trata de un álbum conceptual de tema fantástico. Musicalmente el disco viene de un rock espacial setentero y se encamina hacia el heavy-metal. De esta manera, echando la vista atrás, podemos hayar las claves visuales para poder desarrollar los nuevos elementos de diseño y un estilo gráfico adecuado.

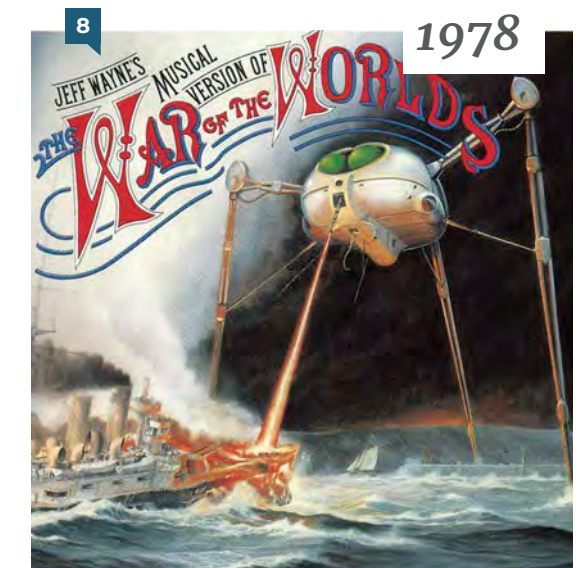
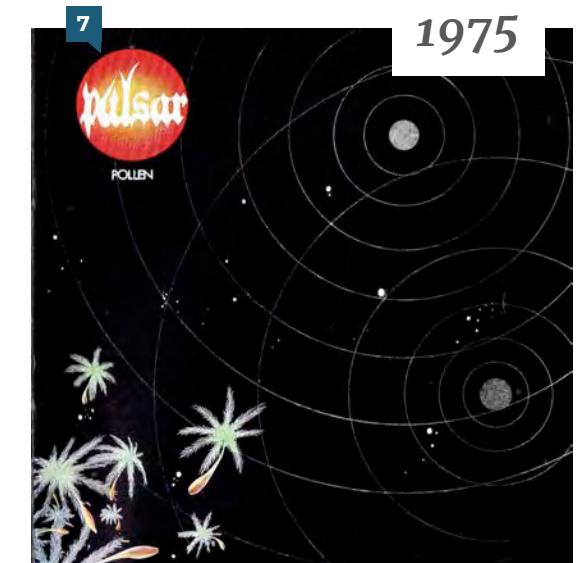
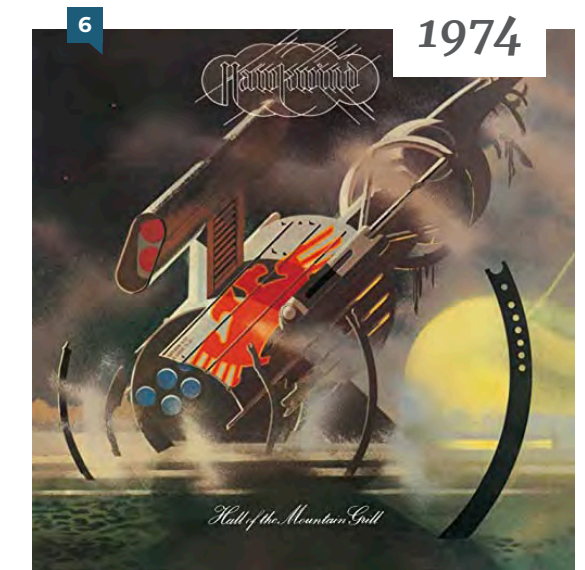
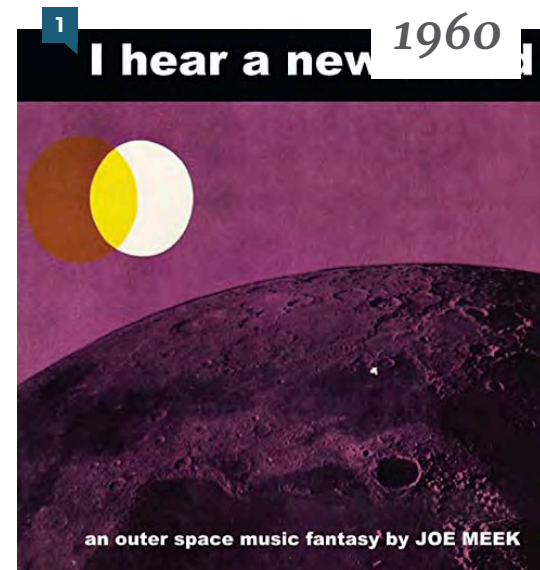
Ya en los años 60, en el rock espacial o psicodélico se proponía la idea de viaje cósmico. El viaje Apolo XI nos traía un nuevo escenario en el que todos ponían la vista en el cielo. El espacio fascinaba y se buscaba el "visitarlo", ya sea a través del consumo de sustancias o gracias a nuevas tecnologías.

Si nos fijamos en las portadas todavía es pronto y no vemos ningún superhéroe ni robot asesino. En esta época los artistas todavía no mostraban del todo sus referencias culturales en la portada del álbum, más bien en sus letras y en las entrevistas.

Es a partir de los 70 que el rock progresivo se instala firmemente. Este rock, con sus estructuras no convencionales y su utilización de sintetizadores, forma una perfecta sinfonía futurista o incluso extraterrestre. Artistas como el previamente mencionado Roger Dean (Yes, Asia, Uriah Heep, Focus II...) comienzan a ilustrar las portadas de estos discos que nos hacen viajar a otros planetas y mundos fantásticos.

Por otro lado, en 1974, el cómic francés comienza una pequeña revolución que acabaría expandiéndose por numerosos países y rompería los moldes de la historieta llevando la ciencia ficción a límites insospechados. Nació la revista *Métal Hurlant* de la mano de cuatro prometedores artistas gráficos, Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet, Bernard Farkas y Jean Giraud (Moebius), y con ellos comenzaría una modernización en la imaginaria fantástica y de ciencia ficción. Años más tarde, en 1977, se publicaría la revista en EE. UU. bajo el nombre *Heavy Metal*, que sigue en activo a día de hoy. Su impacto fue tal que incluso películas como *Mad Max*, *Alien*, y *Blade Runner* entre muchas otras copiaron su aspecto visual trasladándolo a sus películas. El afamado director de cine Ridley Scott,

Continúa en la siguiente página >

La fantasía se hace un hueco en las portadas de los 60 y 70

→ De la psicodelia e idea de viaje cósmico que surgía en los 60, se comenzaba a desarrollar el tema fantástico y a lo largo de los años siguientes se vería reflejado en el trabajo de muchos artistas.

1. Fig. 021 Joe Meek, *I hear a new world*. Triumph Records.
2. Fig. 022 Cream, *Disraeli gears*. Reaction Records.
3. Fig. 023 The Jimi Hendrix Experience, *Axis: Bold as love*. Track Record.
4. Fig. 024 Hawkwind, *X In search of space*. United Artists.
5. Fig. 025 Khan, *Space Shanty*. Deram Records.
6. Fig. 026 Hawkwind, *Hall of the mountain grill*. United Artists.
7. Fig. 027 Pulsar, *Pollen*. Musea Records.
8. Fig. 028 Jeff Wayne's musical version of *The War of the Worlds*. Columbia Records.

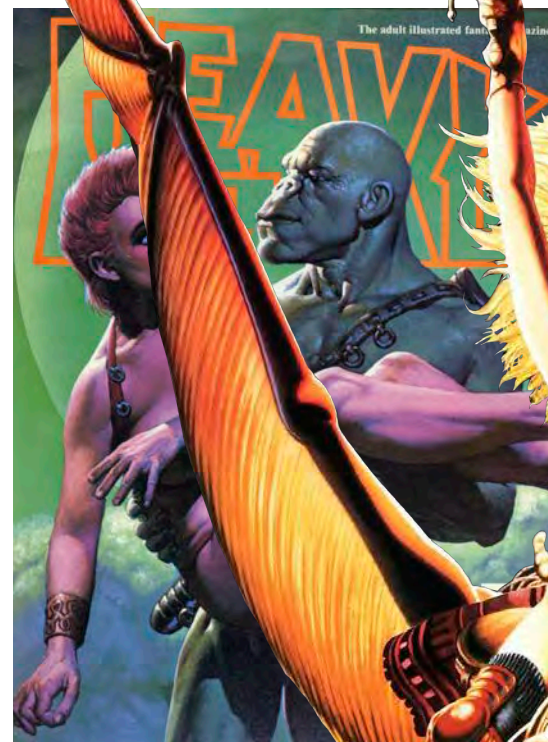
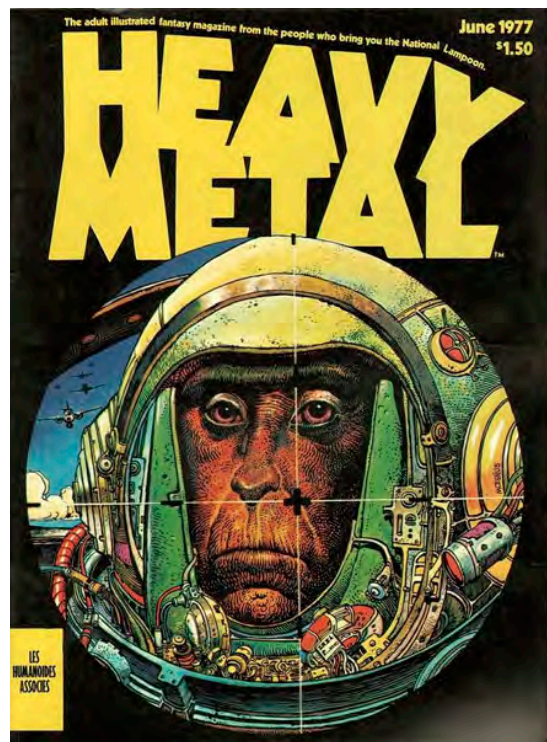

Fig. 029: Arriba, portadas de Métal Hurlant con ilustraciones de Moebius, Philippe Druillet, Enki Bilal... Abajo, portadas de la sucesora Heavy Metal realizadas por Nicolle, Moebius, H. R. Giger y Richard Corben.

afirmaba en numerosas ocasiones que descubrió la ciencia ficción a través de la mano de Moebius en sus cómics publicados en la revista.

Pero no es hasta la llegada del heavy-metal en los años 80 que se verán a los artistas asumir de forma todavía más total, libre, y tal vez caricaturizada, esta fascinación por la fantasía y la ciencia ficción.

Con películas como Star Wars y Terminator, o la revista Heavy Metal, esta temática se expandía de forma más global. Y fue con la llegada del filme de animación Heavy Metal de 1981, basado en las historias de la revista, con

una banda sonora de artistas como Black Sabbath, Nazareth, Journey o Blue Öyster Cult entre otros, que se sellaba su afiliación con el rock.

Fig. 030: Personaje de portada de la película de animación Heavy Metal, de 1981. El pterodáctilo como montura es una clara referencia a la obra Arzach de Moebius.

**“Imagination is
the key to my lyrics.
The rest is painted with
a little science fiction.”**

- Jimi Hendrix

Guitarrista, cantante y compositor de rock

Fig. 031: Dibujo del artista Moebius representando a Jimi Hendrix que camina por un paisaje de ciencia ficción con su guitarra en la mano.

2.1.6. La actualidad y el resurgir del vinilo

Aunque el vinilo ha regresado de manera sostenida en la última década gracias a las tendencias retro de la era post digital (los LP no han perdido su estatus cultural para los diseñadores o clientes), el final del siglo XX y el inicio del XXI marcaron un desafío para las bandas: ¿cómo hacer portadas en la era del CD (una obra de arte de 12 cm x 12 cm en una caja de plástico) y la era de la descarga, cuando los detalles pueden perderse en un rápido movimiento de ratón y las portadas de los álbumes aparecen en miniatura en la esquina de tu smartphone? El diseñador de 4AD, Vaughan Oliver, incluso describió la revolución tecnológica como “mi *bête noire*” porque “me quitó las herramientas”.

A medida que cambia el negocio de la música, con clientes que ya no van a las tiendas de discos, la portada es solo un elemento más de una campaña de marketing más grande, que a menudo implica una sesión fotográfica promocional, videos y productos. Los consumidores aún quieren información detallada sobre las canciones y sobre los miembros de la banda en el álbum que han comprado así que esa función la lleva ahora a cabo el “folleto digital” en PDF. Aquí es donde pueden surgir nuevas oportunidades en una era interactiva de aplicaciones para teléfonos y tabletas.

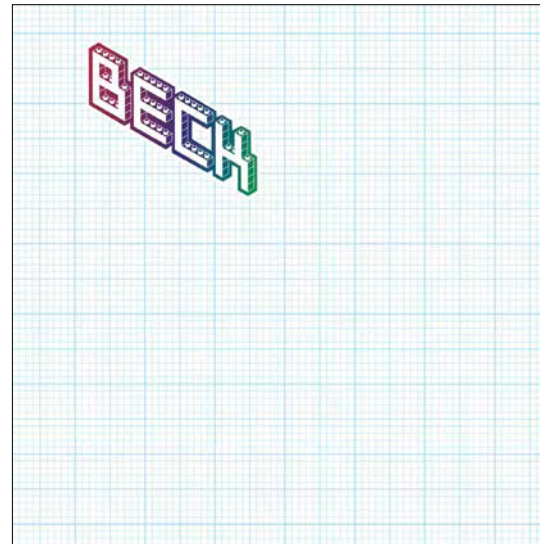

Fig. 032: Beck, *The information*. Interscope Records (2006). La imagen del disco es la del papel milimetrado que posteriormente puedes decorar a tu gusto con la hoja de pegatinas (una de cuatro) que encontramos en su interior.

Algunos músicos tienen una actitud positiva sobre el diseño musical en la era digital. Hugh Syme, conocido portadista del grupo Rush, cree que lo que se ha perdido en términos de tamaño ofrece diferentes posibilidades creativas en términos de folletos desplegable, en lo que él llama “una nueva era de pensamiento iconográfico”, donde el diseño obedece a una forma más simplificada, como bien dice en su entrevista para

udiscovermusic (*Q&A With Rush 'Starman' Hugh Syme*).

Un ejemplo de pensamiento innovador fue Beck, quien ayudó a idear la naturaleza interactiva de la portada de su disco *The Information* de 2006. La portada consistía en una hoja de papel cuadriculado en blanco y una hoja con diferentes pegatinas para que los fans hicieran su propia portada del álbum.

2.1.7. Atractivo para coleccionistas

Los amantes de la música también son a menudo ávidos coleccionistas, y una carátula o presentación interesante puede significar un crecimiento del mercado de ediciones de lujo o de coleccionista. La obra de arte y el packaging en este campo se han vuelto más ingeniosos, a veces haciendo un guiño al proceso creativo original.

El tercer álbum de Soundgarden, *Badmotorfinger* de 1991, fue reeditado en una edición especial de siete discos con un folleto de 52 páginas y extras que incluían una impresión lenticular 3D del icono de Badmotorfinger, un parche, y el logo con forma de sierra de la caja giraba gracias a una batería a pilas que llevaba incorporada.

Fig. 033: Soundgarden, *Badmotorfinger*. Deluxe edition 25th anniversary.

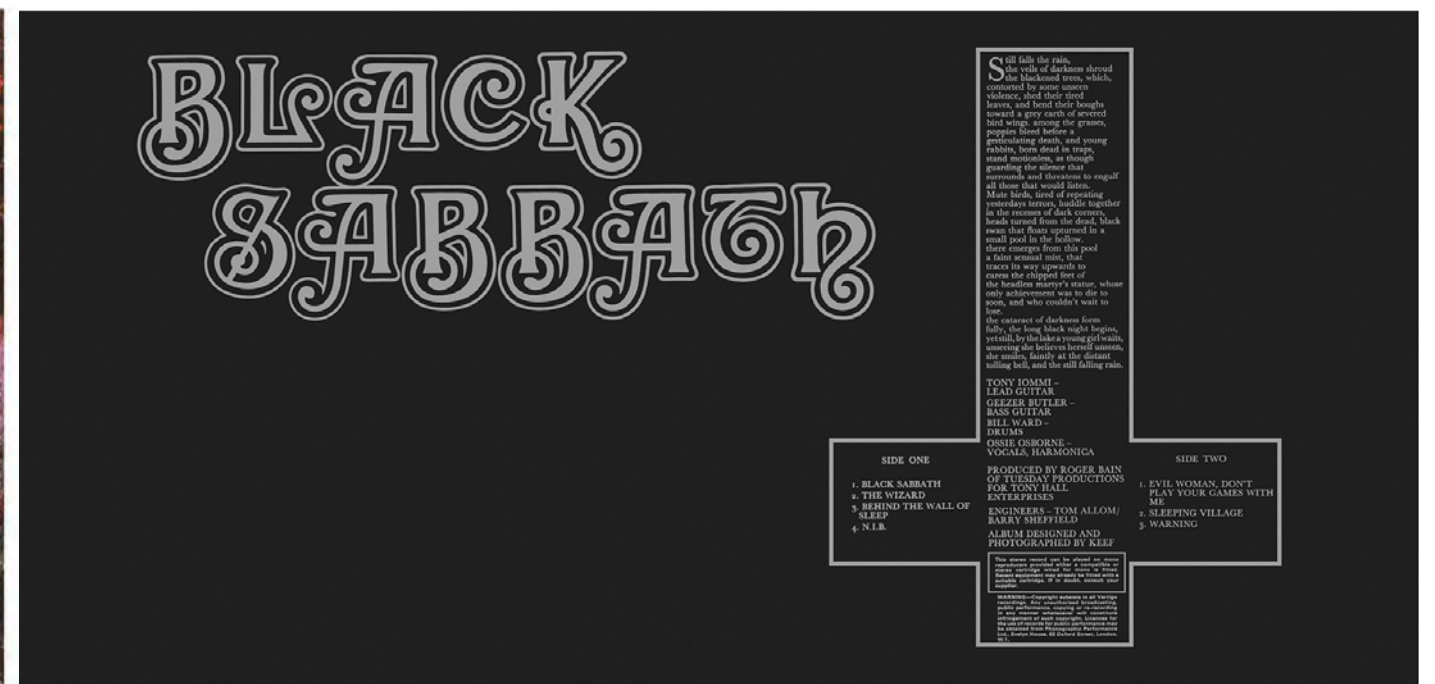

Fig. 034: Portada e interior del disco debut de Black Sabbath, *Black Sabbath*. Vertigo (1970). Por muchos es considerado el primer álbum en la historia del metal y punto de partida para la creación de dicho género musical.

2.2. Portadas de discos en la época dorada del heavy-metal

LOS suburvios de la ciudad industrial de Birmingham nos traían al cuarteto Black Sabbath, que grababa su disco homónimo en la primavera de 1970. Black Sabbath abría las puertas a algo diferente. Al igual que su música, su portada y concepto marcarían el rumbo de muchos artistas y diseñadores que les siguieron.

“El estuche *gatefold* de Black Sabbath, realizado por Keef MacMillan (igualmente autor de la de *The Man Who Sold the World*, de David Bowie), ofrece un contraste acusado con las explosiones multicolores de las

producciones psicodélicas. Cerca de un molino del siglo XV situado en Mapledurham (Oxfordshire), en un ambiente próximo al de una vieja película de terror de la Hammer, una silueta espectral protege a un gato mientras mira fijamente el objetivo.

La muerte y lo oculto acaban de penetrar el universo del *artwork* y Black Sabbath constituye un precedente en el diseño de las futuras portadas del heavy-metal.”

(*Vinilos. Las mejores portadas de discos de la historia*, Christophe Geudin, Richard Gouard, Gregory Bricout, 2017).

El heavy-metal bullía en la década de los ochenta y los nuevos grupos de este género sacaban sus discos más icónicos. Su imagería ha estado siempre muy conectada a su música. Solo con escuchar sus álbumes clásicos somos capaces de retrotraernos en nuestra mente a sus famosas portadas. Lo mismo pasa con las bandas más conocidas y sus icónicos logos o sus conciertos más emblemáticos, que han hecho que algunos de esos carteles sean reconocibles al instante, encarnando ese tiempo, ese lugar y esa pasión. Pósters, camisetas, merchandising, revistas, moda, tatuajes...

el trabajo de estos artistas y fotógrafos se ha plasmado en todo tipo de formatos. Incluso es posible trazar la evolución de este género musical examinando sus diseños e ilustraciones. Nos encontramos desde la más colorista de las portadas a la más extravagante o sofisticada. Y es que el género musical ha dado a luz a tantos subgéneros que ha hecho que nos encontremos con una gran variedad de diseños en sus portadas. Que un riff de guitarra se pueda asociar a un tipo de imagen forma parte de la cultura del heavy-metal.

Fig. 035: Cartel de la primera edición del festival *Monsters of Rock*, en 1980 en Reino Unido.

A continuación se examina una serie de portadas de los discos más icónicos de la época dorada del heavy-metal. Este repaso visual es una clasificación basada en su temática, ya sea fantástica, político-social, de terror, de ciencia ficción, de temática bélica... o fotográfica. Esto nos da unas bases para trabajar en el nuevo diseño de portada para nuestro homenaje al *Crystal Logic* de Manilla Road.

Principales temáticas en las portadas de heavy-metal de los años 80

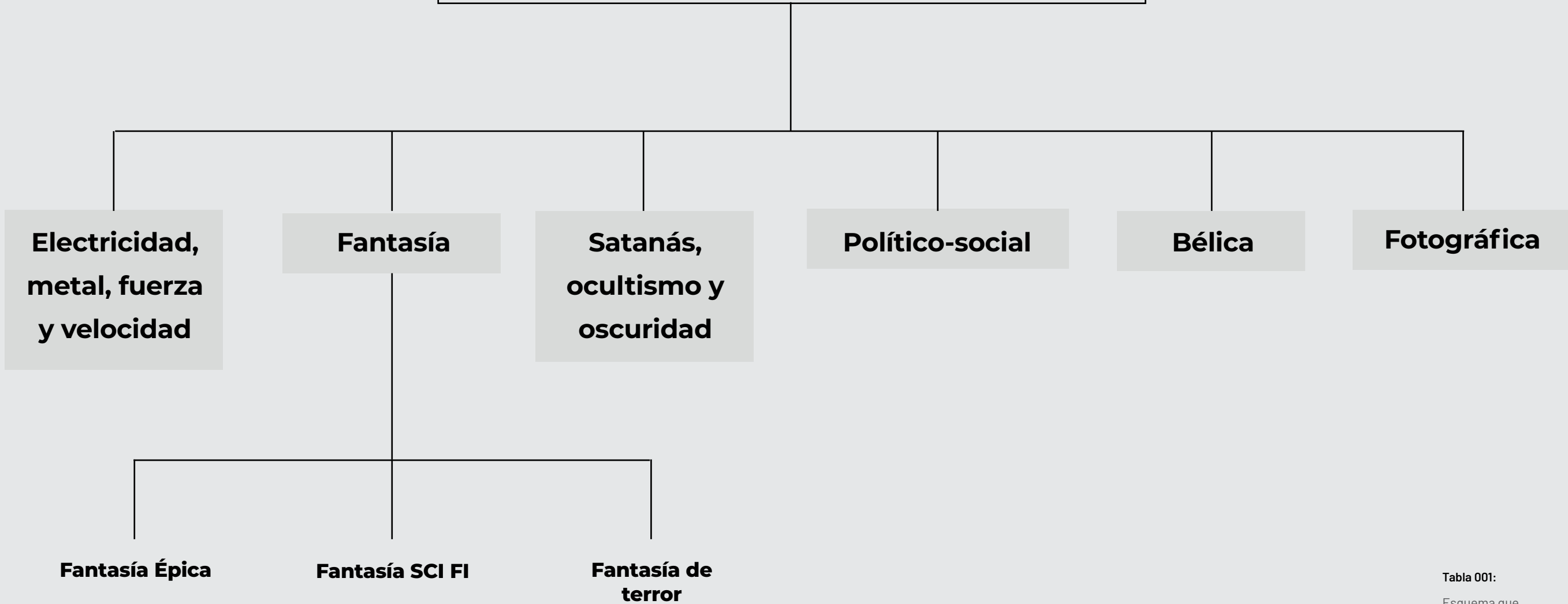

Tabla 001:
Esquema que resume las temáticas mayoritarias que se encuentran en las portadas de discos de este género.

2.2.1.1. Electricidad, metal, fuerza y velocidad

Como su música, el diseño de portada iba a mostrarse cada vez más atrevido, más enérgico, más eléctrico, y sobre todo, muy metálico. Siempre mostrando referencias a la velocidad, a la guitarra eléctrica y a una poderosa energía.

1 Fig. 037

Judas Priest,
British Steel.
CBS Records (1980).

2 Fig. 038

Judas Priest,
Painkiller.
Columbia Records
(1990).

3 Fig. 039

Thin Lizzy,
Thunder and Lightning.
Vertigo Records (1983).

4 Fig. 040

Metallica,
Ride the Lightning.
Megaforce Records
(1986).

5 Fig. 041

Iron Maiden,
Live After Death.
EMI (1985).

6 Fig. 042

Virgin Steele,
Guardians of the Flame.
Music For Nations
(1983).

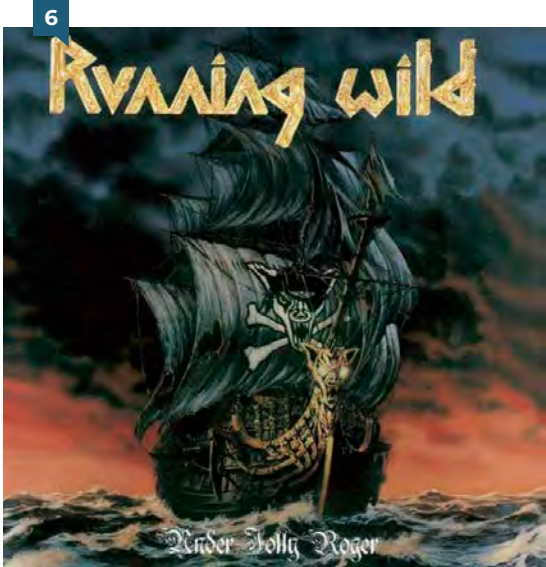
7 Fig. 043

Judas Priest,
Screaming for Vengeance.
Columbia Records
(1982).

2.2.1.2. Fantasía épica

Inspiradas en las novelas comúnmente conocidas como “de espada y brujería”, estas portadas están plagadas de dragones, guerreros y magos. Un magnífico ejemplo son los californianos Cirith Ungol, que se inspiran en el mundo de Elric de Melniboné de las novelas de Moorcock. Asimismo,

los alemanes Blind Guardian se basan en mundos tolkienianos y en su disco Nightfall in Middle-Earth musicaban un libro tan complicado como el Silmarillion. El grupo Manowar parece salido de los mundos salvajes de Conan, hasta tal punto que los componentes de la banda se caracterizan como guerreros en sus fotografías y conciertos. Otras bandas seguirían de cerca historias y leyendas de caballeros artúricos, de mitología escandinava, con sus dioses y guerreros vikingos, o incluso de piratas, como el grupo Running Wild.

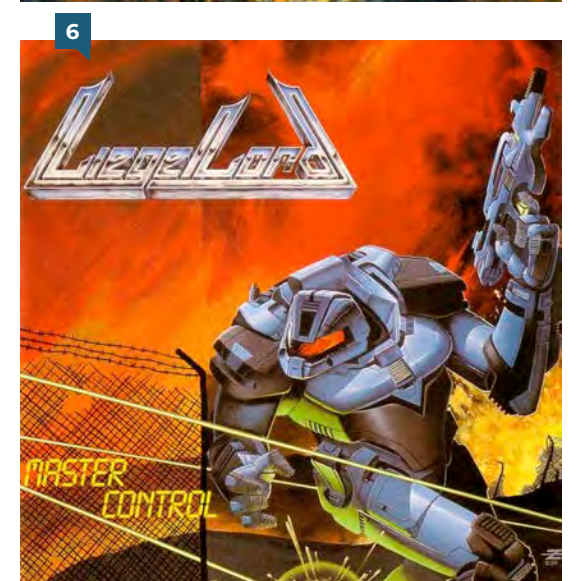
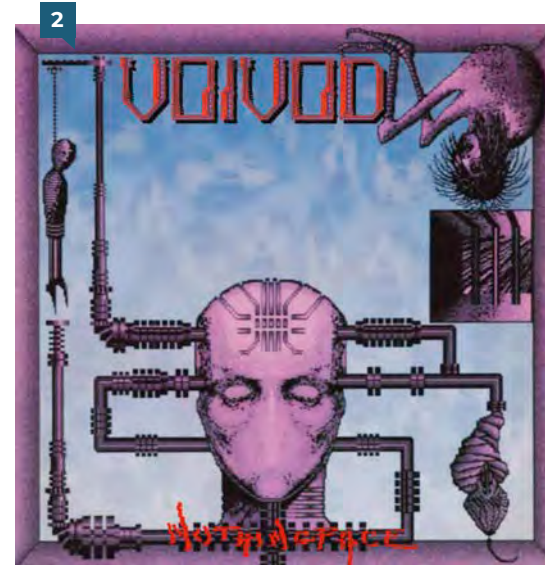
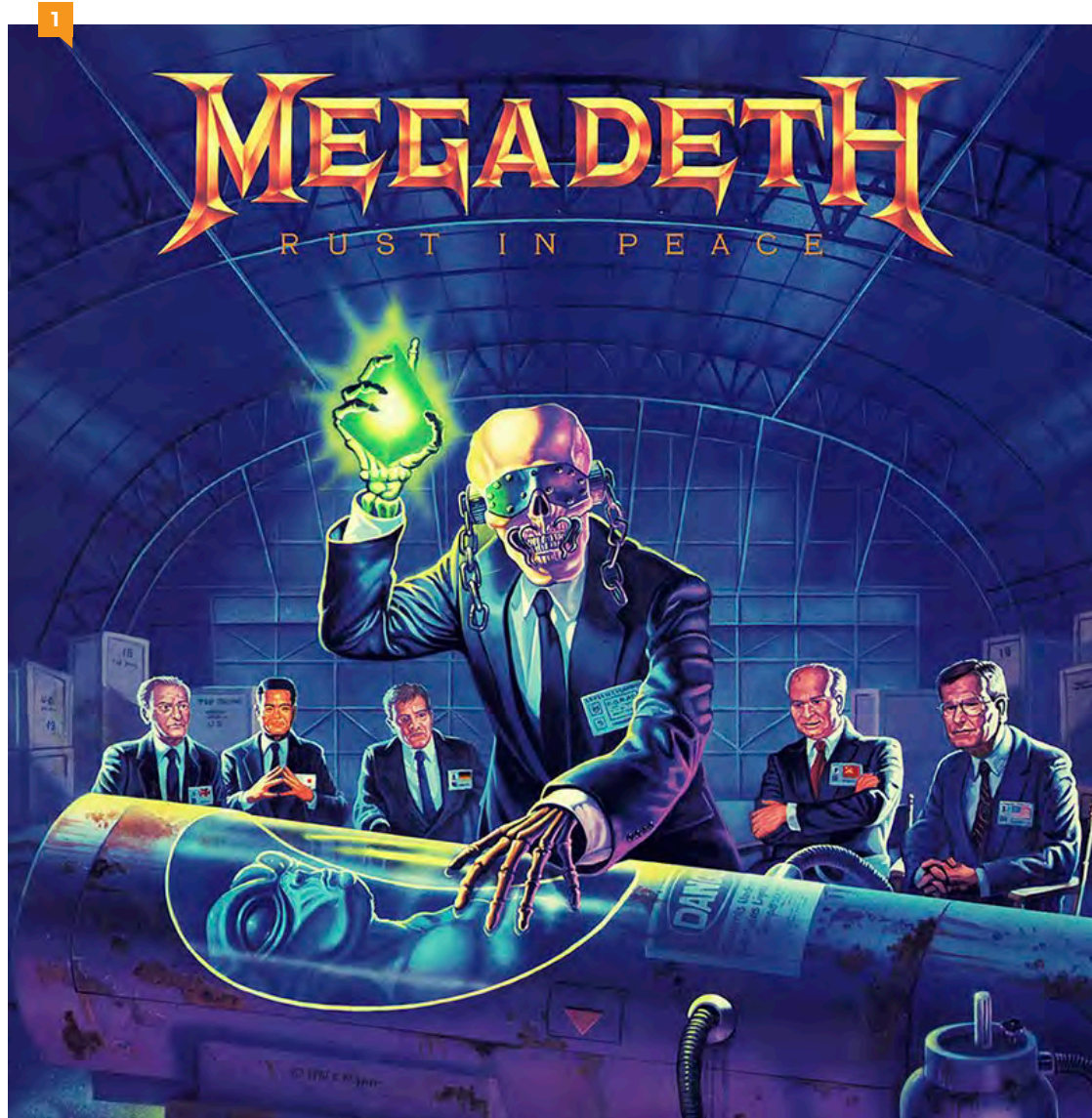

1 Fig. 044 Manowar, <i>Into Glory Ride</i> . Music For Nations (1983).	2 Fig. 045 Yngwie J. Malmsteen, <i>Trilogy</i> . Polydor Records (1986)	3 Fig. 046 Cirith Ungol, <i>King of the Dead</i> . Enigma Records (1984).	4 Fig. 047 Helloween, <i>Walls of Jericho</i> . Noise Records (1985)	5 Fig. 048 Blind Guardian, <i>Battalions of fear</i> . No Remorse Records (1988).	6 Fig. 049 Running Wild, <i>Under Jolly Roger</i> . Noise Records (1987)	7 Fig. 050 Savatage, <i>Sirens</i> . Music for Nations (1983).
---	---	---	--	--	--	---

2.2.1.3. Fantasía SCI-FI

La ciencia ficción se alejaba de su forma más tradicional y se expandía dentro de la ilustración fantástica, dando pie a los artistas más creativos a experimentar y a hacer impactantes y

originales ilustraciones. Estas imágenes llenas de fuerza mostraban visiones de futuros distópicos, naves en el espacio, alienígenas, robots, tecnología y mucho, pero que mucho armagedón nuclear.

1 Fig. 051

Megadeth,
Rust in Peace.

Capitol Records (1990).

2 Fig. 052

Voivod,
Nothingface.

MCA Records (1989).

3 Fig. 053

Nuclear Assault,
Game Over.

Combat Records (1986).

4 Fig. 054

Bolt Thrower,
Realms of Chaos.

Earache (1989).

5 Fig. 055

Iron Maiden,
Somewhere in Time.

EMI Records (1986).

6 Fig. 056

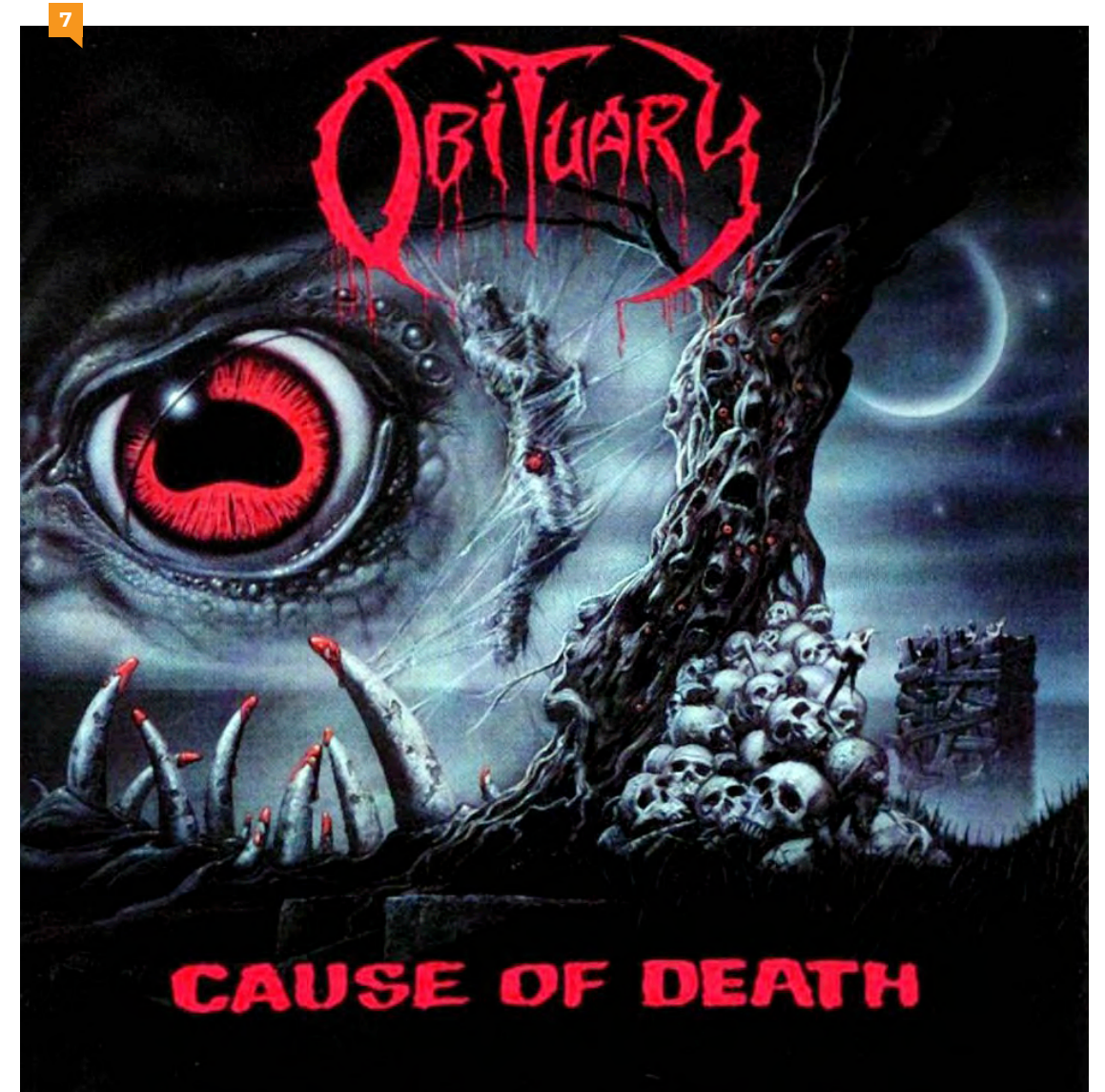
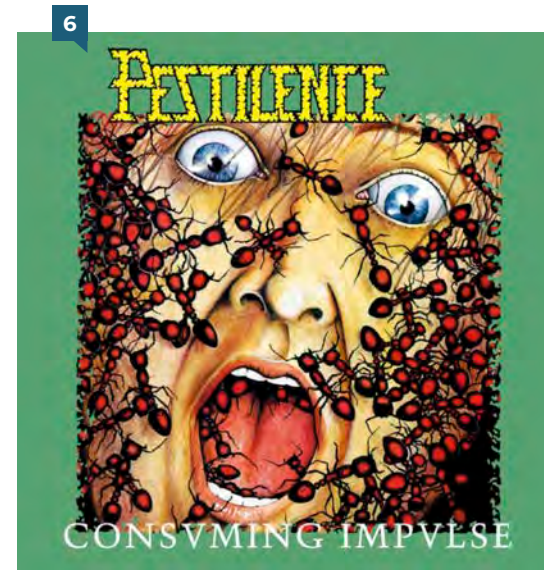
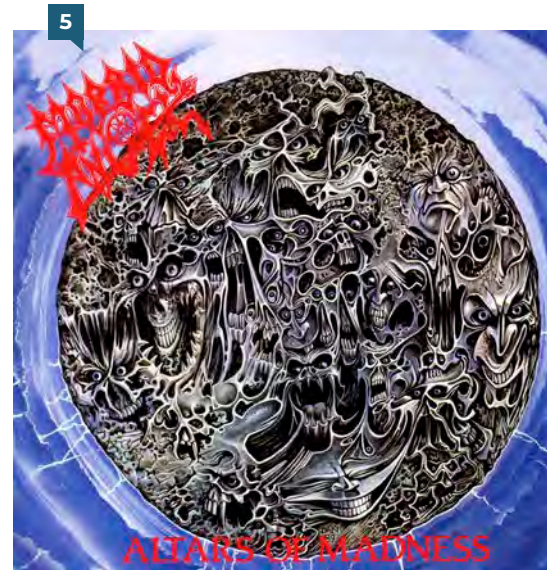
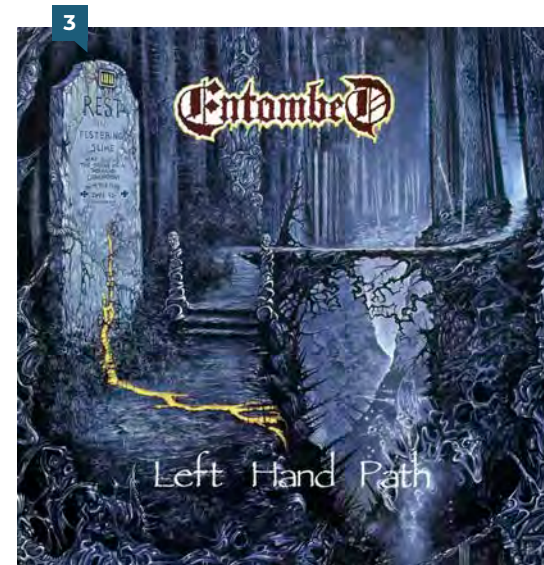
Ledge Lord,
Master Control.

Metal Blade Records
(1988).

2.2.1.4. Fantasía de terror, sangre y muerte

Al igual que en el cine, el género de terror se popularizó e hizo que los grupos que buscaban los sonidos más extremos recurrieran a una imaginería que enseñaba su lado más malvado y oscuro. Desde horrores cósmicos lovecraftianos, a paisajes de pesadilla, o al body horror más sangriento,

si no fuera por el formato cuadrado en muchos casos no se diferenciaría de las carátulas de películas de terror de entonces. Las imágenes se tiñen de rojo e infinidad de criaturas y huesos salen de las entrañas de la tierra.

1 Fig. 057

Testament, *Souls of Black*.

Atlantic/Megaforce (1990).

2 Fig. 058

Vio-lence, *Eternal Nightmare*.

Megaforce Records (1988).

3 Fig. 059

Entombed, *Left Hand Path*.

Earache Records (1990).

4 Fig. 060

Cannibal Corpse, *Butchered at Birth*.

Metal Blade Records (1991).

5 Fig. 061

Morbid Angel, *Altars of Madness*.

Combat Records (1989).

6 Fig. 062

Pestilence, *Consuming impulse*.

Roadrunner Records (1989).

7 Fig. 063

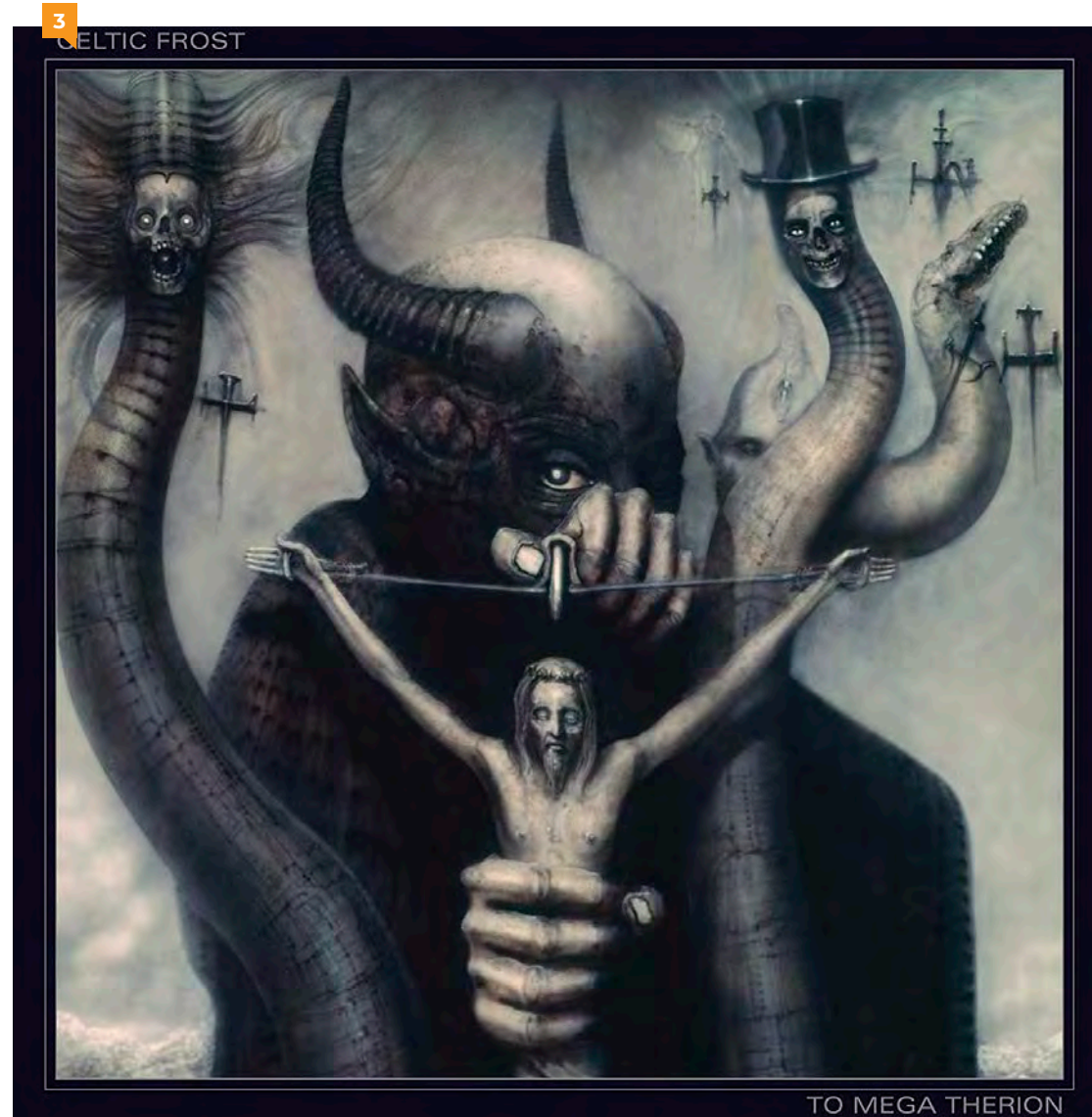
Obituary, *Cause of Death*.

Roadrunner (1990).

2.2.1.5. Satanás, ocultismo y oscuridad

Inspirados por la cultura iconográfica cristiano medieval, las cruces y la imagen del diablo (ya sea en forma de ángel caído o de macho cabrío) son muy recurrentes en el diseño de portadas. El infierno y la magia negra despertaban un gran interés, no tanto como creencia sino como

movimiento contra la institución de la Iglesia o, como hemos visto anteriormente, como imagen de terror. La excepción a esta mayoría es el grupo Stryper que, siendo sus componentes cristianos, utilizan la imagen de guerreros alados celestiales para cantar sus himnos y luchar contra el mal.

1 Fig. 064

Venom,
Welcome to Hell.

Neat (1981).

2 Fig. 065

Possessed,
Seven Churches.

Relativity/Combat
(1985).

3 Fig. 066

Celtic Frost,
To Mega Therion.

Noise Records (1985).

4 Fig. 067

Bathory,
Bathory.

Black Mark Productions
(1981).

5 Fig. 068

Mercyful fate,
Don't break the Oath.

Roadrunner Records
(1984).

6 Fig. 069

Slayer,
Reign in Blood.

Def Jam Recordings
(1986).

7 Fig. 070

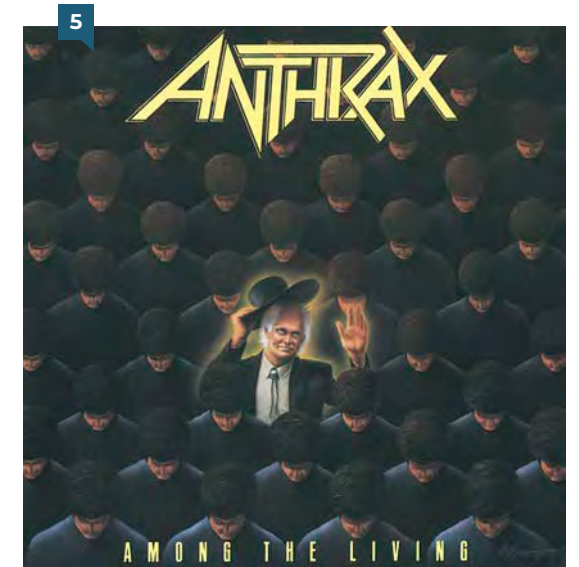
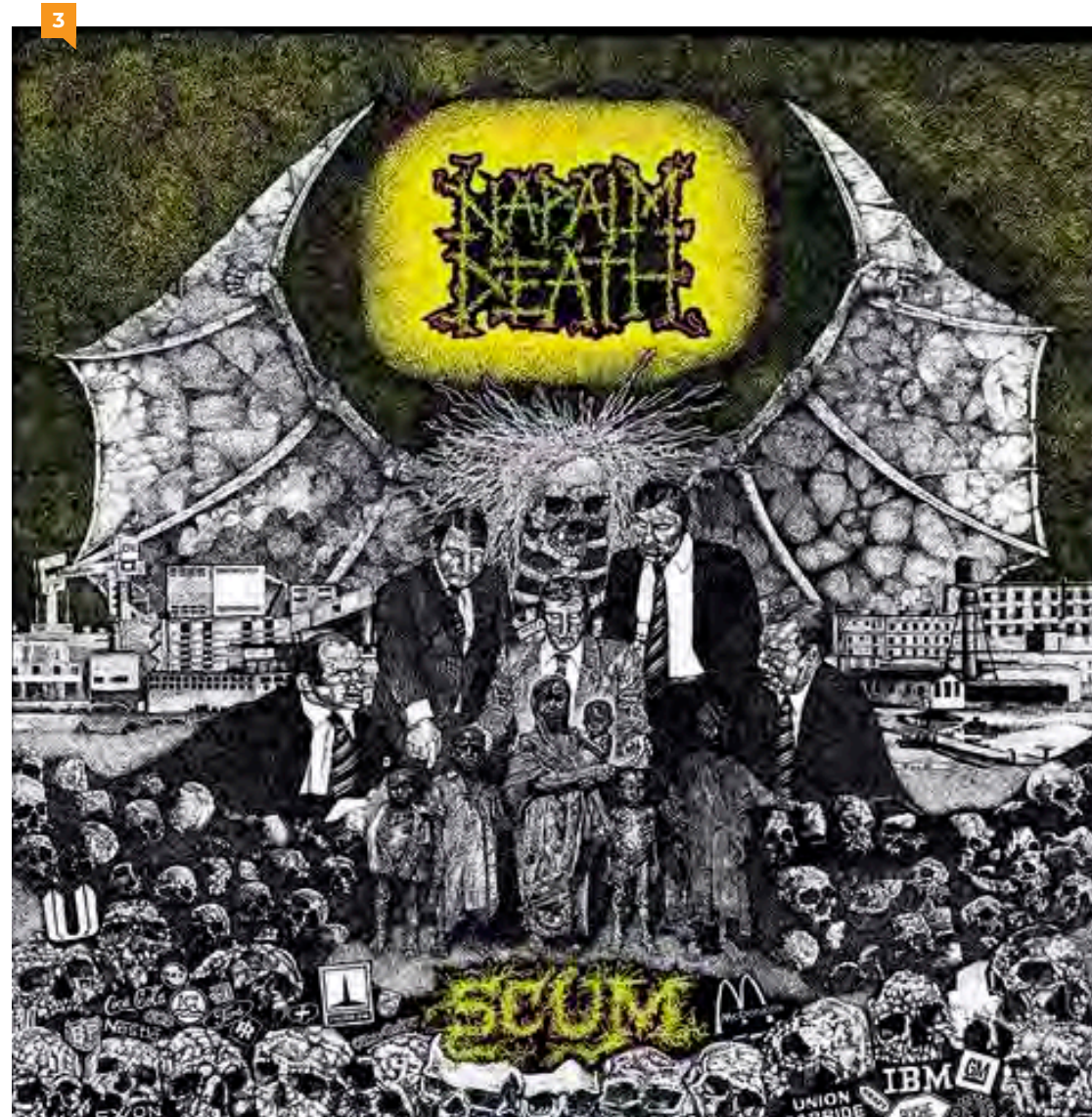
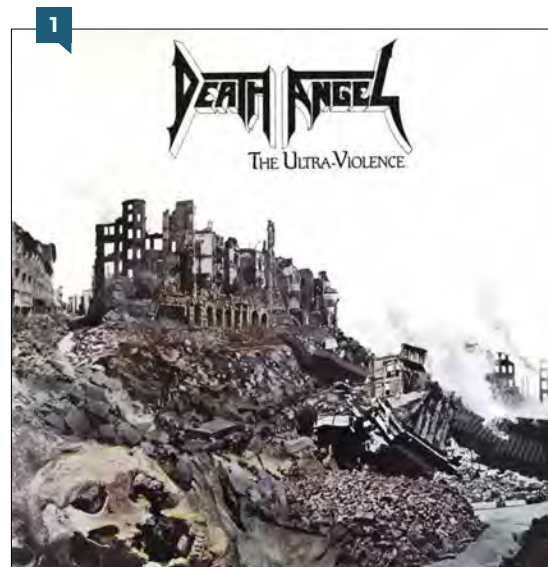
Candlemass,
*Epicus Doomicus
Metallicus.*

Black Dragon (1986).

2.2.1.6. Temas político-sociales

No todos los grupos se sumergían entre mundos fantásticos. Algunos mostraban un gran contenido de crítica a los políticos, la guerra, el capitalismo, la religión, la injusticia o la

contaminación. Inspirados por el punk y el hardcore, no es raro que muchos de ellos sean grupos de thrash metal y de grindcore.

1 Fig. 071
Death angel,
The Ultra-Violence.
Enigma (1987).

2 Fig. 072
Metallica,
Master of Puppets.
Elektra Records (1986).

3 Fig. 073
Napalm Death,
Scum.
Earache (1987).

4 Fig. 074
Metallica,
...and justice for all.
Elektra Records (1988).

5 Fig. 075
Death,
Spiritual Healing.
Combat Records (1990).

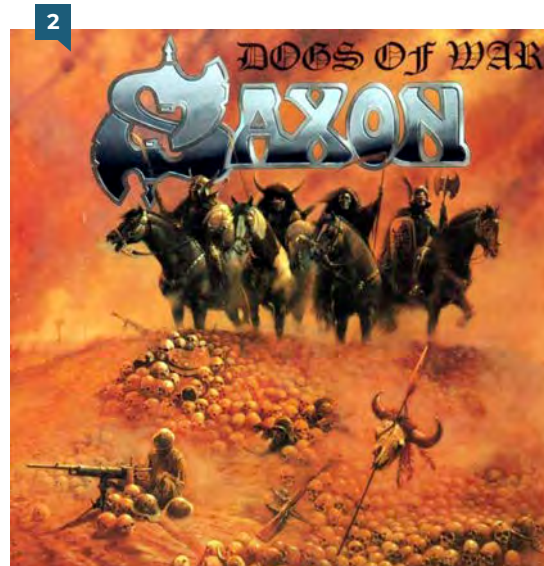
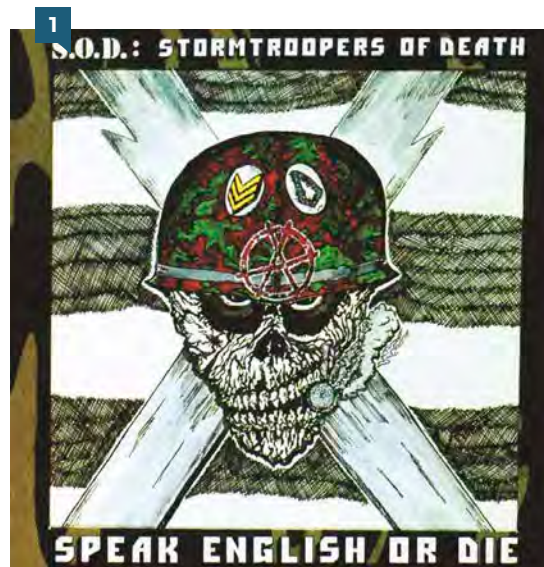
6 Fig. 076
Anthrax,
Among the Living.
Island Records (1987).

7 Fig. 077
Brutal Truth,
*Extreme Conditions
Demand Extreme
Responses*.
Earache (1992).

2.2.1.7. Temática bélica

El apartado de las guerras ha despertado la pasión de estos artistas amantes de la historia. Lemmy Kilmister, líder de Motörhead, era un apasionado de la segunda guerra mundial y coleccionista de

su militar. Tanques, armas y soldados copan un gran número de portadas. Tanta era la pasión por estos temas que era muy habitual que los miembros de estas bandas tomaran una actitud de tipos duros, encarnando a guerreros o marines, dependiendo de la época histórica de su elección. Los músicos de black metal se pintarían la cara de blanco y negro con lo que ellos denominan “pintura de guerra” y otros comenzarían a incluir cinturones de balas en su vestuario.

1 Fig. 078

S.O.D.,
Speak English or Die.
 Megaforce Records
 (1985).

2 Fig. 079

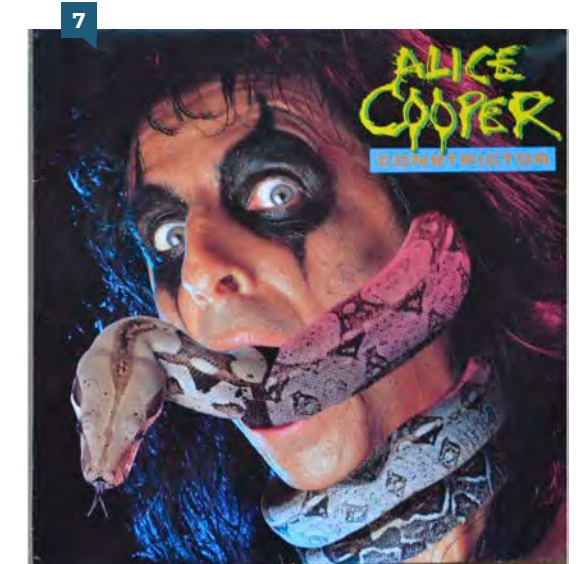
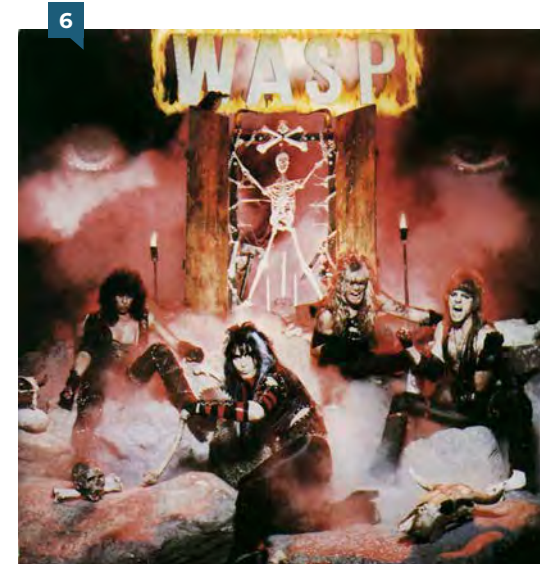
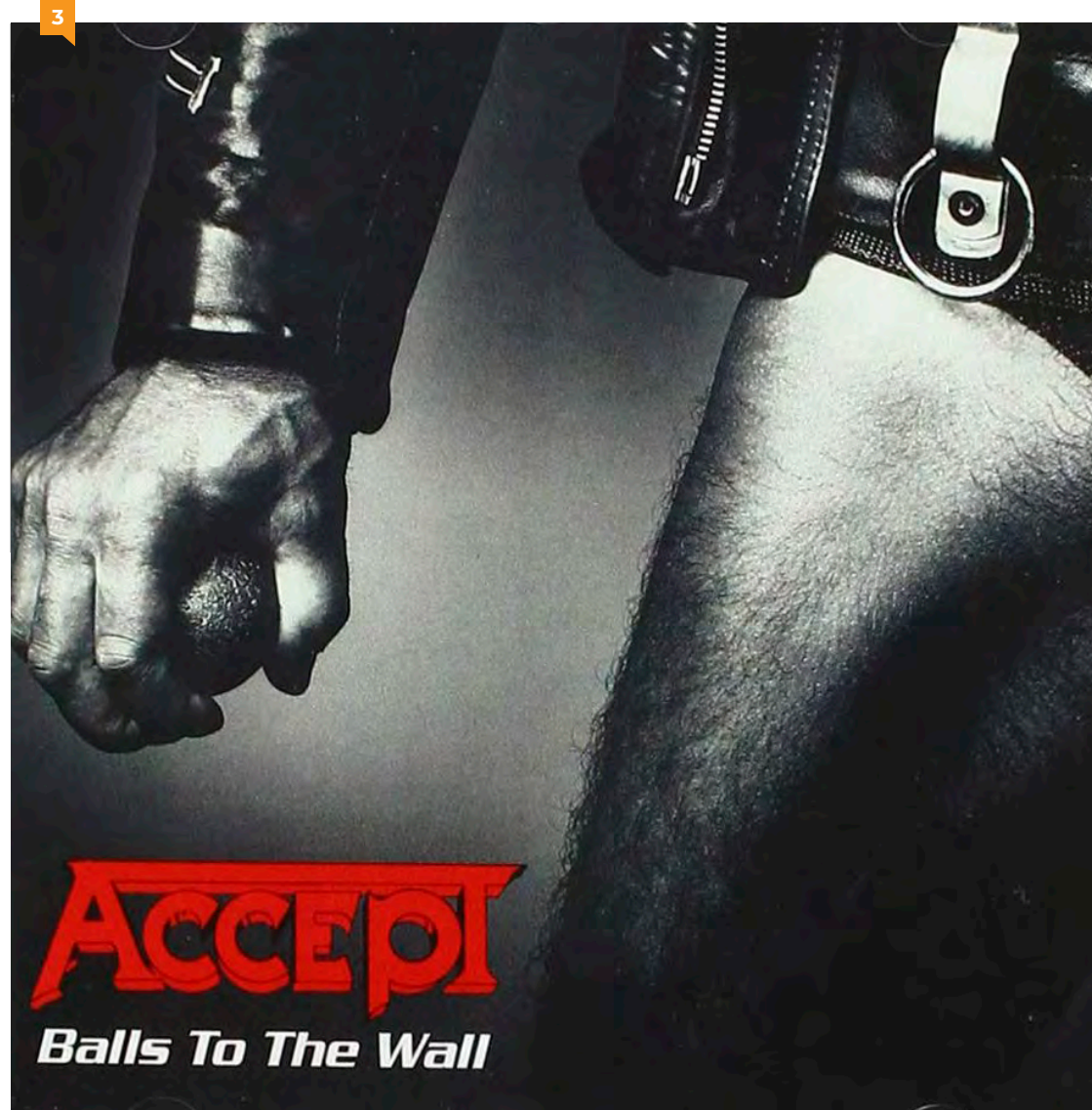
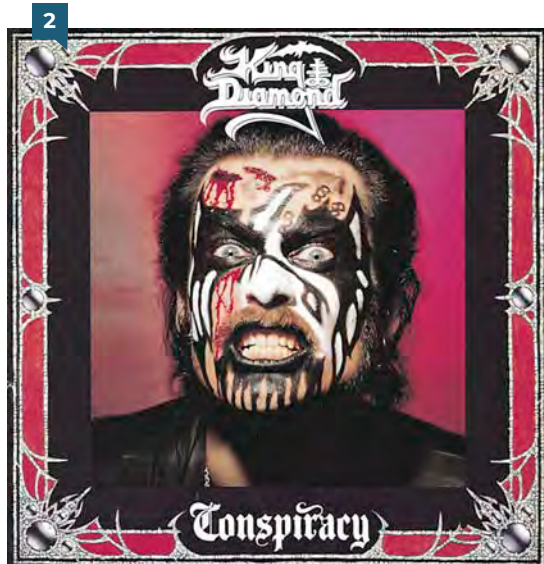
Saxon,
Dogs of War.
 Virgin Records (1995)

3 Fig. 080

Sodom,
Agent Orange.
 SPV GmbH (1989)

2.2.1.8. Fotográficas

El poder de la fotografía es algo habitual de las portadas de discos y en este género no iba a ser menos. Se caracterizan por ser provocadoras e irreverentes.

1 Fig. 081

Ozzy Osbourne,
Blizzard of Ozz.

Jet Records (1980).

2 Fig. 082

King Diamond,
Conspiracy.

Roadrunner (1989).

3 Fig. 083

Accept,
Balls to the wall.

RCA Records (1983).

4 Fig. 084

Carcass,
Heartwork.

Earache Records (1993).

5 Fig. 085

Pantera,
Vulgar Display of Power.

Atco Records (1992).

6 Fig. 086

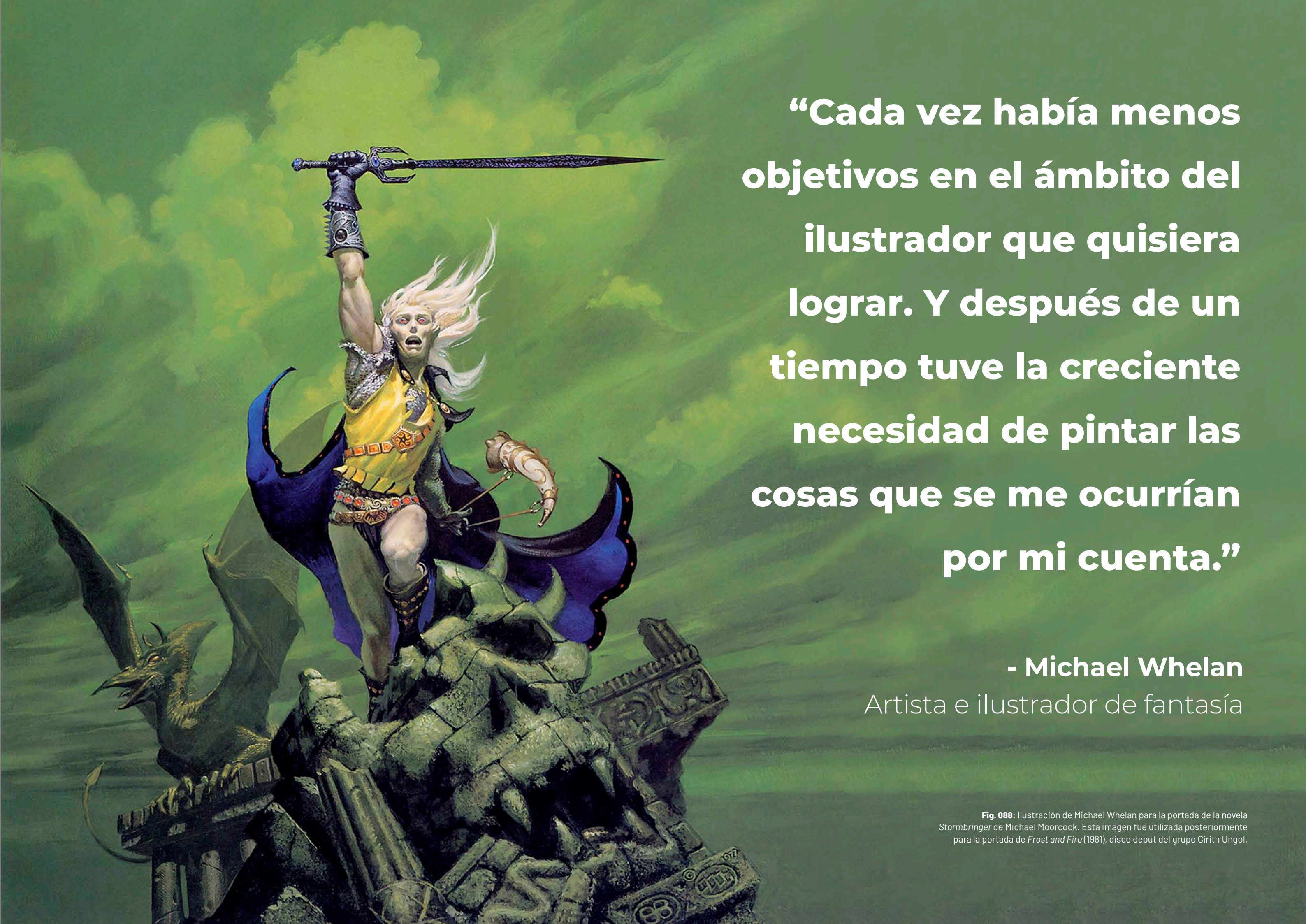
W.A.S.P.,
W.A.S.P..

Capitol Records (1984).

7 Fig. 087

Alice Cooper,
Constrictor.

MCA Records (1986).

A detailed fantasy illustration by Michael Whelan. A warrior with long, flowing white hair and a determined expression stands atop a pile of dark, jagged stone ruins. He is dressed in a yellow tunic with a red belt and a dark blue cape. He holds a long, ornate sword aloft in his right hand. To his left, a dragon with dark scales and large, leathery wings is perched on the ruins, looking towards the viewer. The background is a dramatic, cloudy sky in shades of green and yellow. The overall style is highly detailed and evocative of classic fantasy art.

**“Cada vez había menos
objetivos en el ámbito del
ilustrador que quisiera
lograr. Y después de un
tiempo tuve la creciente
necesidad de pintar las
cosas que se me ocurrían
por mi cuenta.”**

- Michael Whelan

Artista e ilustrador de fantasía

Fig. 088: Ilustración de Michael Whelan para la portada de la novela *Stormbringer* de Michael Moorcock. Esta imagen fue utilizada posteriormente para la portada de *Frost and Fire* (1981), disco debut del grupo Cirith Ungol.

2.2.2. El logotipo

Otro de los elementos más importantes y reconocibles dentro de la imagen de marca de los grupos metaleros y que forma parte del diseño de portada son los logotipos. Si bien a finales de los 70 eran muy sencillos y de tipografía básica con poca floritura, con el paso de los años estos fueron incorporando elementos de ilustración y una complejidad que rompía los límites de cualquier norma escrita del diseño como vemos en grupos de metal más extremo, algunos prácticamente ilegibles.

Reinterpretación de diseño de portada del disco Crystal Logic (1983) de Manilla Road

Fig. 089:
Logo del grupo
Diamond Head.

Fig. 091: Logotipo
de la banda Death.

Fig. 090: Logotipo de Dio.

Fig. 092: Logotipo de Carcass.

Fig. 093: Logotipo del grupo Dark Angel.

Fig. 094:
Logo de
Evildead.

Fig. 095: Logotipo del grupo Annihilator.

Fig. 096: Logotipo
del grupo Dark Throne.

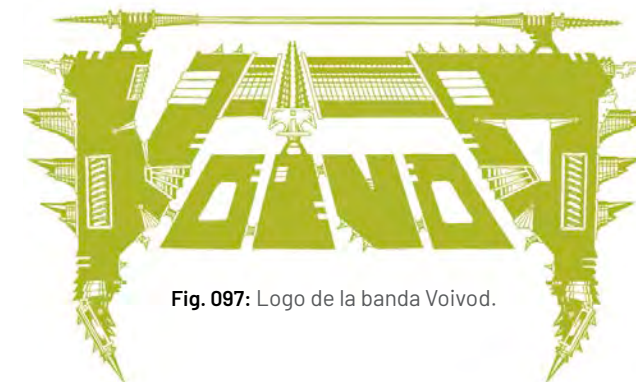

Fig. 097: Logo de la banda Voivod.

→ Fig. 098: El chaleco customiza-
do con parches de los grupos
favoritos es una de las prendas
clásicas de los amantes del heavy.
El diseño de un logo llamativo es muy
importante ya que forma parte del
merchandising que el fan comprará.
Ya sean parches, camisetas, pins,
chapas, púas... hay grupos que inclu-
so han sacado su marca de cerveza.

2.2.3. Las mascotas

Otra forma por la que el heavy metal se distingue de otros géneros es por el uso de mascotas. Personajes antropomorfos que aparecen en sus portadas y que en algunas ocasiones, cuentan como un miembro más sobre los escenarios.

Snaggletooth

→ Un híbrido entre perro y jabalí con un casco de pinchos. Fue creado por el ilustrador Joe Petagno para Motörhead y aparece en la mayoría de las carátulas de los álbumes de la banda.

Figura 099: Motörhead, *Bastards*. ZYX Music (1993)

Figura 100: Motörhead, *Another Perfect Day*. Mercury Records (1983).

Eddie The Head

→ Se trata de un zombie con el que el artista Derek Riggs ilustró los discos más emblemáticos de Iron Maiden. Eddie va viajando a través del espacio-tiempo de un disco a otro. Ha sido paciente de un psiquiatra, faraón, soldado británico, ciborg...

Figura 101: Iron Maiden, *Piece of Mind*. EMI (1983)

Figura 102: Iron Maiden, *Powerslave*. EMI (1984)

Vic Rattlehead

→ Una calavera con cadenas en las orejas, grapas en la boca y visera de acero atornillada en los ojos. Representa el "no ver, no oír, no decir". Ed Repka perfeccionó su diseño en la portada del *Peace Sells...* donde aparece vendiendo los restos de los cuarteles de las Naciones Unidas. Viste de traje, como si se tratara de un malvado político o líder empresarial.

Figura 103: Megadeth, *Killing Is My Business... and Business Is Good!* Combat Records (1985).

Figura 104: Megadeth, *Peace Sells ... but Who's Buying?* Combat Records (1986).

Murray

→ Murray es la mascota demoníaca que aparece en varias portadas de los discos de la banda del líder Ronnie James Dio.

Figura 105: Dio, *Holy Diver*. Warner Bros. (1983).

Violent mind

→ Uno de los grandes grupos de thrash metal alemán es Kreator y su mascota, Violent mind, es protagonista de algunas de sus portadas.

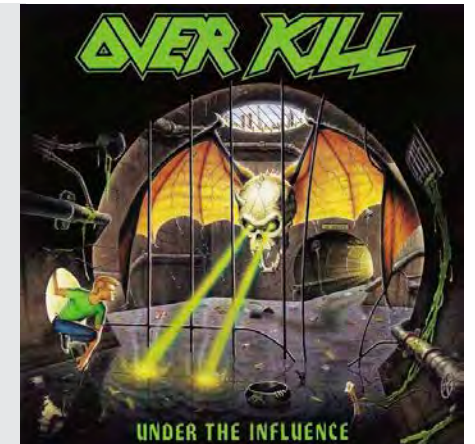
Figura 106: Kreator, *Coma of Souls*. Noise Records (1990).

Chaly

→ La mascota de Overkill es una calavera cornuda con alas de murciélago y grandes colmillos.

Figura 107: Overkill, *Under the Influence*. Megaforce (1988).

Knarrenheinz

→ El grupo alemán de thrash Sodom utiliza como mascota una figura vestida con máscara de gas de nombre impronunciable que está en un estado constante de violencia.

Figura 180: Sodom, *Code Red*. Drakkar (1999).

**“Lo que me atrae es la
imagería, la actitud
y la libertad para
pintar algunas
imágenes locas.”**

- Ed Repka
Artista

Fig. 109: Ilustración de Ed Repka para el grupo Misfits.

2.2.4. Conclusión de la investigación

A través de las portadas que hemos visto de este estilo de música podemos sacar ciertas conclusiones:

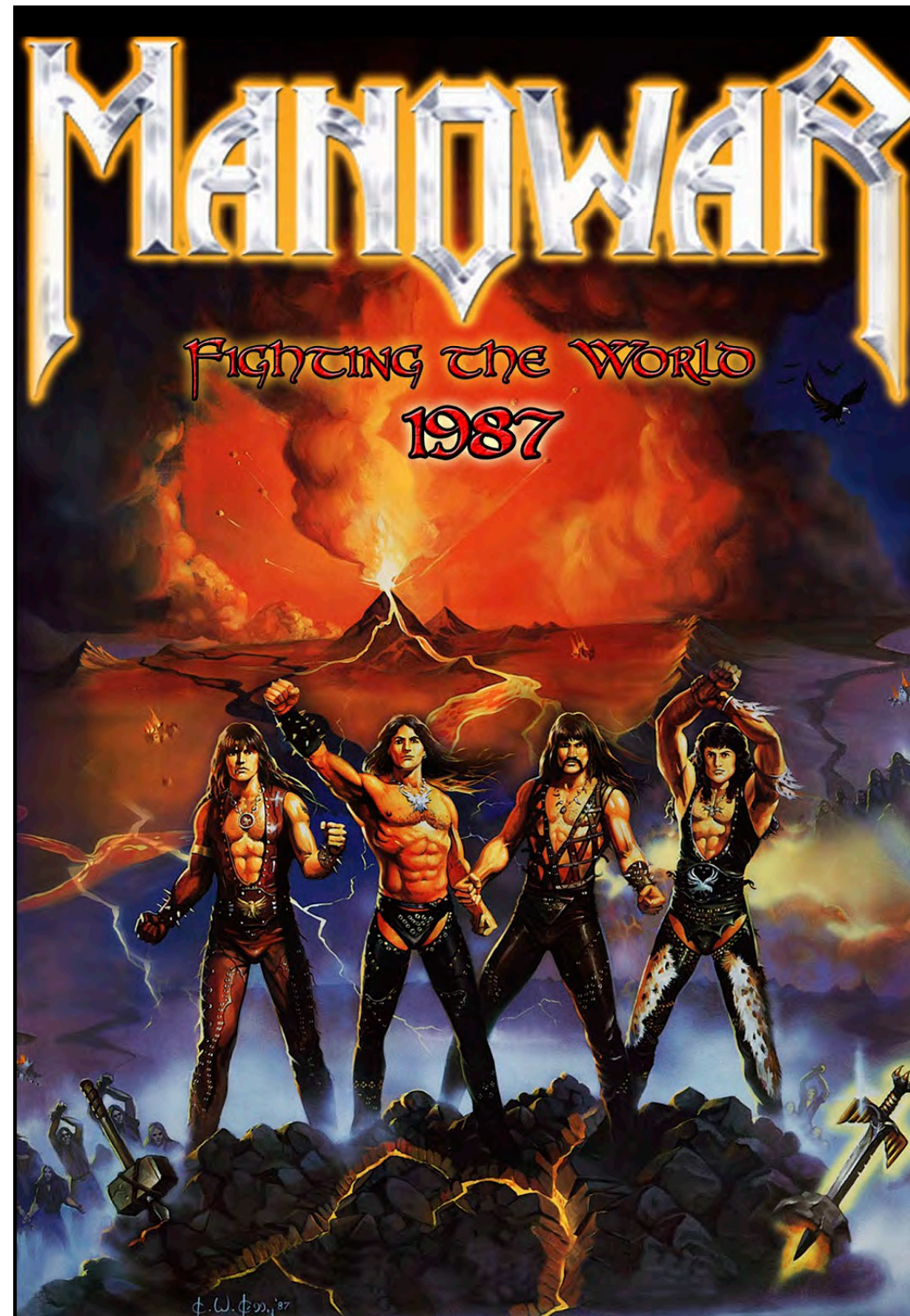
El concepto: es muy importante tener en mente que muchos discos giran en torno a una idea o una narrativa. El discurso del disco nos habla y transmite la idea, que primero entra por nuestros ojos (gráficamente) para luego completarse al escucharse (musicalmente). Esta narración suele tener una temática que ambienta y dirige al consumidor. En nuestro caso vemos lo popular de la temática fantástica, que todavía no ha sido desbancada dentro de los grupos de heavy-metal, que a día de hoy viven un *boom revival* desde los sonidos y estética más 70s, 80s y 90s.

La ilustración: es el arte de portada por excelencia dentro de los grupos metaleros. No importa la técnica o el estilo, la ilustración nos permite de una forma económica traer los paisajes o personajes más imaginativos y caricaturescos, ya sea de forma tradicional o con las herramientas más innovadoras del mundo digital. El papel del diseñador y del ilustrador va cogiendo fuerza y ya forman parte del disco, dándoles el crédito que se merecen.

El logo: como ya hemos visto, el logotipo es una parte esencial en la vida de las bandas de rock y de heavy-metal y sus estilos y variaciones son innumerables, desde los más sencillos a los más rebuscados, llegando a utilizar dibujos o forzados esquemas de simetría como en el metal más extremo. Su forma y acabado definen el estilo de música.

La mascota: es el otro componente de la banda que les acompaña en sus álbumes y en sus giras. Ningún otro género musical como el heavy hace uso de estos personajes. La idea de que la imagen de la banda tenga vida propia y que además te devuelva la mirada en la portada del disco facilita la representación del propio grupo y sus ideales, unificando la personalidad en una sola criatura que piensa, actúa y que además tiene nombre.

Estas son, a grandes rasgos, ciertas características que se han recopilado y que servirán de pauta a la hora de formular nuestras primeras ideas y comenzar así nuestro diseño.

→ **Fig. 110:** Cartel hecho con la ilustración de portada del disco *Fighting the World* de Manowar, Atco Records (1987). En ella vemos a los componentes del grupo dibujados como guerreros de aspecto medieval pero con trajes de cuero como los que usaban sobre el escenario. Claro ejemplo, de la importancia de la temática épica fantástica en el heavy-metal, con su logo metálico y una explosión volcánica de fondo. Todo muy “poderoso” siempre y con espadas y hachas en cada esquina.

2.3. Manilla Road y su disco *Crystal Logic*

DESPUÉS de experimentar con todo tipo de sonidos de hard rock progresivo y rock espacial setentero en sus primeros dos álbumes, Manilla Road, nacidos en Wichita, Kansas, decidieron finalmente abrazar el heavy metal y comenzaron a definir la fórmula épica que se convirtió en su imagen de marca con este tercer disco de 1983, *Crystal Logic*.

Mark Shelton, líder, cantante y guitarra de la banda, había estudiado antropología en la universidad y además era un amante de la literatura fantástica. Todas las historias de Robert E. Howard, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, E.C. Hellwel, Sir Arthur Conan Doyle, Edgar Rice Burroughs y lecturas sobre filosofía antigua y mitología, confluyeron en sus composiciones e inspiraron sus letras.

El disco *Crystal logic*, grabado en una semana, se publicó a través del sello Roadster en 1983 y se relanzó para distribución europea por el sello francés

Black Dragon Records tres años después.

Dentro del disco encontramos canciones como la conocida «Necropolis», o la más elaborada «The Veils of Negative Existence». A destacar la canción titulada «Dreams of Eschaton/Epilogue», un tema muy completo que nos narra una aventura épica de 12 minutos.

En cuanto a la imagen del disco, el arte de portada corría a cargo de un jovenísimo John Jinks. La ilustración tiene un estilo inocente difícil de definir que tal vez el aislamiento geográfico y su juventud podrían explicar. De temática fantástica, la portada nos muestra unos personajes que parecen vikingos avistando una ciudad mágica de aire medieval en un paraje lleno de niebla atravesado por un río. Misteriosos cristales verdes inundan el desierto y varios de forma triangular flotan en el aire. John nos explica de esta manera su trabajo en el disco y añade además

Figura 111: Fotografía incluida en el disco *Crystal Logic* de los integrantes de Manilla Road. De izquierda a derecha, Mark Shelton, cantante y guitarra, Scott Park, bajo, y Rick Fisher, batería. Fotografía: Mike Arnold.

un resumen de su posterior recorrido profesional como artista:

“Este fue un trabajo muy temprano. Acababa de terminar la universidad cuando Manilla Road me llamó. La banda me dio su idea de lo que querían en la portada e hice lo que me pidieron después de aprobar un boceto a lápiz. El medio es pintura acrílica hecha con un aerógrafo y algunas pinceladas menores. Me gustaba mucho el aerógrafo en ese momento y me gustaba la obra de arte retro de aerografía de los años 30, 40 e incluso de los 80. Poco después de este trabajo, me mudé a Nueva York y tuve una carrera muy exitosa haciendo ilustración con aerógrafo para muchos clientes. Mi trabajo apareció en muchas revistas de diseño como IDEA (Japón), Graphis, Communication Arts, Print, etc. También gané varios premios de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York y se expusieron mis trabajos allí. También en el Art Directors Club de Nueva York.

No he pintado en años, ya que ahora trabajo con cámaras y ordenadores, Me dedico al video y los *motion graphics*. Es mucho más emocionante hacer imágenes/gráficos en movimiento y contar una historia con el tiempo. Aunque a veces extraño la pintura.”

John Jinks, 29 de abril de 2020.

Si damos la vuelta al disco vemos en la contra un dibujo a línea de un personaje. Se trataba de la primera aparición de su mascota, Smiling Jack, una sonriente calavera de casco cornudo que les acompañaría a lo largo de su historia. El dibujo lo realizaría una desconocida Cinda Hughes. El trabajo de diseño y diagramación correría a cargo de Alexander von Wieding, y Mike Arnold sería el autor de la fotografía del grupo.

“Sé que Manilla Road no atrae a todos, incluso en el mundo del metal. Y nuestro estilo de producción es un poco arcaico y diferente a la mayoría. Eso es parte de la mística de la banda y la música. Siempre he tratado y trataré mi música como un científico loco en el laboratorio. La experimentación es la clave para encontrar el evasivo acorde perdido. La música es magia y, sin magia, dejamos de ser.” Mark W. Shelton

Con el paso de los años *Crystal logic* se ha convertido en un disco de culto. Sin tener la mejor producción ni acabado, la gente ha acogido este álbum como una pieza única, casi de colección, que ha sido parte clave de la historia del heavy-metal. Testimonio de gran ebullición creativa y generadora de nuevos estilos, este disco nos lleva a comprender los inicios del llamado epic-metal, que más tarde evolucionaría e influenciaría a nuevos subgéneros como el popular power-metal. Esto ha hecho que se convierta en un pequeño

símbolo que nos hace viajar en el tiempo. Sus fallos de composición o producción añaden ese encanto y esa fuerza, como si se tratara de un boceto experimental que luego se convierte en obra maestra.

Mark W. Shelton lo analizaba de esta forma: “Me he preguntado muchas veces qué ha hecho que *Crystal Logic* sea tan especial y que el resto de los lanzamientos se desvanezcan a su lado. Desde 1983 nuestra producción, maestría musical y habilidades para escribir canciones han mejorado enormemente y ese disco, sin embargo, resiste el paso del tiempo y la mayoría de fans aún lo considera como el mejor que hicimos. ¿Por qué? Tal vez es que, para los que recuerdan cuando salió, significó el verdadero punto de partida del contenido lírico, histórico y mitológico en el que la banda profundizó durante el resto de la carrera. Fuimos una especie de banda de metal espacial en nuestros primeros lanzamientos y *Crystal Logic* fue el primero en marcar una dirección sólida en el epic-metal. Supongo que se podría decir que la banda estaba desarrollando su propia personalidad. Y nuestros más recientes fans, creo que ven ese álbum como una especie de molde del que surgió la banda. *Crystal Logic* fue el punto de inflexión para el grupo. Fue cuando comenzamos a comprender realmente lo que Manilla Road era y en lo que se convertiría en el futuro”.

Figura 112: Portada del disco *Crystal Logic* de Manilla Road (1983).

2.3.1. Análisis de los elementos gráficos del disco de 1983

A continuación se muestra un resumen de esquema que analiza los elementos gráficos del disco uno a uno. De esta

manera detectamos todos los errores de diseño. Estos se encuentran señalados con la señal roja de peligro y

en ellos nos hemos centrado para ver qué no funciona. Para ello será necesario un rediseño total o un nuevo

replanteamiento que posteriormente se corregirá con las herramientas digitales oportunas.

Los problemas más graves encontrados son el logotipo, la ilustración, el título y el dibujo de su mascota.

Elementos de diseño del disco *Crystal Logic*

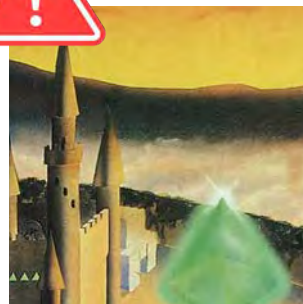
Logotipo

→ A lo largo de sus 30 años de historia Manilla Road no ha modificado su logotipo. Es verdad que ha alterado el color, la textura, el sombreado o el trazo de contorno, pero en esencia ha mantenido la misma forma en toda su carrera.

ERRORES

No tenemos el logo vectorizado. Se trata de un mapa de bits ya que es parte de la ilustración hecha a aerógrafo.

El estilo cromado con reflejos de diferentes colores tal vez dificulte la legibilidad. Partes de los caracteres tienen zonas más finas y sería mejor que fuera todo con un tono más unificado.

Ilustración

→ Aerografía con pintura acrílica. Primeramente se realizó un boceto a lápiz que la banda aprobó para pasar a hacer la ilustración a color. La técnica de la aerografía era muy usada tanto en ilustraciones de discos como en publicidad.

ERRORES

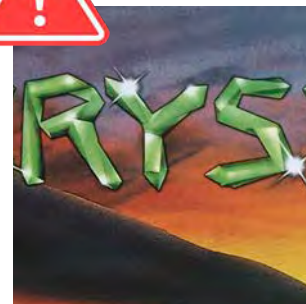
La composición es deficiente, todo es rígido, la perspectiva falla y las sombras van cada una por un lado, como se puede ver las de la ciudad, que van hacia nosotros y a la izquierda, y las de los personajes de primer plano que van al lado contrario, hacia la derecha.

Buscar referentes artísticos de la época, al ser principios de los 80 lo más probable es que se estilo lo realizado por artistas influyentes de finales de los 70 en portadas de fantasía y ciencia ficción, si vienen del terreno de las portadas de discos mejor, pero se miran portadistas de libros y artistas de cómic también.

Concepto

→ De fantasía heroica o épica, la ambientación ficticia de este disco es de carácter medieval con claros componentes mágicos. Unos guerreros vikingos se dirigen a caballo a una ciudad amurallada de aspecto medieval con castillo en el centro. El paisaje desértico está plagado de cristales verdes diseminados por doquier. Un río alimenta a la ciudad a forma de oasis para el viajero en medio del desierto. Esta fortaleza parece custodiada por tres misteriosas pirámides que guardan la estructura desde el aire.

Tipografía

→ La tipografía que vemos en la portada está dibujada a mano, tanto el logotipo como el título del disco. Mejor en el interior cuyos títulos de canciones o nombres de artistas llevan un tipo de letra más fantástico-medieval, una especie de variación de la *Old English* o gótica. Para el resto de textos utilizan una similar a la helvética tipo *sans serif* que proporciona buena legibilidad.

ERRORES

Como hemos comentado antes el logotipo ha de trazarse y pulir los trazos de los contornos y limpiar el color de relleno.

El título del disco no funciona, no está muy integrado con el conjunto de la portada.

Fotografía

→ El paso del tiempo nos hace sonreír ante las fotografías de otras décadas. Está claro que los miembros de Manilla Road saben portar una espada. Lucen túnica, chaleco de flecos y cuero además de una buena melena y bigote.

ERRORES

La foto es un poco antigua por lo que no vamos a tener una calidad y resolución al 100%.

Mascota

→ La mascota de Manilla Road se llama Smiling Jack y aparece por primera vez en este disco. La imagen parece un dibujo a línea hecho con algún tipo de boli o rotulador negro.

La banda continuó utilizando este dibujo para pegatinas y camisetas.

ERRORES

Da la sensación de que la música del disco vaya a ser amateur. Un dibujo de mala calidad ofrece una pésima imagen de la banda.

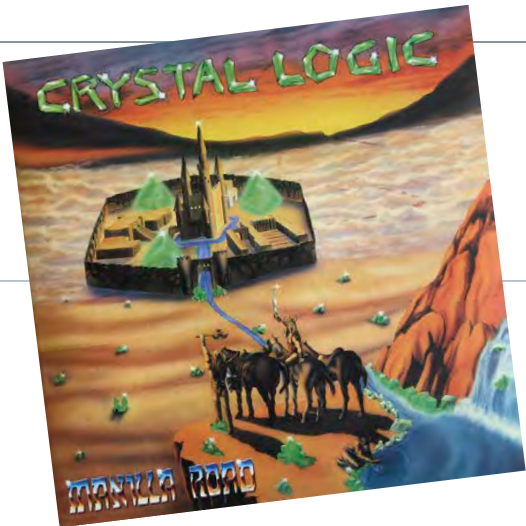
Los yelmos vikingos no llevan cuernos.

Formato

→ El formato de la primera edición de este disco en 1983 es de sencillo. Más tarde, en su reedición nos encontraremos el formato *gatefold*, donde la funda se abre como si de un díptico se tratase, que permite un mayor despliegue visual y de diseño.

Tabla de elementos gráficos del disco Crystal Logic

Una de las herramientas utilizadas para analizar los elementos por separado ha sido esta tabla en la que hemos cogido cada uno y los hemos descompuesto en cuatro características esenciales como la composición, el color, la línea si la tuviera, y finalmente el concepto. Aquí vemos diferencias importantes. Por ejemplo, no todos los dibujos son a línea, cosa que en nuestro nuevo diseño hemos unificado y mostrado en todos los elementos.

	COMPOSICIÓN	COLOR	LÍNEA	CONCEPTO
Logotipo	Cromado ochentero, hecho sobre la ilustración a mano con aerógrafo. Misma forma que en discos anteriores.	Cromado, típico de los 80.	No.	Texto.
Ilustración	Paisaje de ciudad mágica al fondo, con guerreros y sus monturas en primer plano.	Colores brillantes y saturados. Hecho con aerógrafo, degradados.	No hay, solo en el primer boceto.	Fantasía épica. Aventura, mundo fantástico. Magia.
Mascota	Simétrica. Dibujo a tinta. Trazo a mano.	Sin color, el fondo rojo oscuro hace de color de relleno.	Sí. Línea negra.	Calavera con casco vikigo pero con cuernos. Mitología escandinava, guerrero.
Fotografía	Plano general, enmarcando a los protagonistas con una puerta de piedra de fondo.	Blanco y negro.	No.	En estructura de piedra, de aspecto medieval. Espada sobre una piedra, túnica, ropa setentera y metalera de los 80.
Título	Centrado en la parte superior, está dibujado a mano.	Verde-cristal.	Sí.	Cristal, magia, esotérico, poder, fantasía.

Tabla 002: Tabla que analiza las características visuales de cada uno de los elementos gráficos del disco.

2.3.2. Estudio y cambios para el nuevo diseño

En este siguiente paso se estudian todos los cambios y nuevas ideas a realizar para cada elemento de diseño que,

como hemos visto previamente, contiene algún error o problema a solucionar. Uno a uno se establece una pauta

a seguir y una estrategia gráfica de forma razonada y planeada para poder comenzar el proceso de diseño digital.

De esta manera, gracias a todo este estudio previo encontramos las soluciones gráficas necesarias que nos

facilitan una entrada al siguiente paso, consiguiendo así un trabajo ágil y un diseño claro y seguro.

Preparando el nuevo diseño de disco

Logotipo

Aquí vemos cómo a lo largo de los años el logo de Manilla Road no sufre grandes alteraciones.

La idea para una mayor legibilidad y para que no añada ruido visual a la portada es eliminar la textura cromada que tanto se estilaba en los 80 y dejar un color plano. La tipografía tiene zonas en la que la letra es más fina y estrecha así que lo ideal es utilizar solo un color que resalte la figura del fondo.

Volvemos a la problemática de que la portada muchas veces se va a visualizar en una miniatura en internet o en el reproductor de un dispositivo móvil así que hay que buscar una solución sencilla y eficaz para que el grupo y su portada sean reconocibles a pesar del poco tamaño.

Figura 114: Todas las imágenes de logotipos que hay sobre esta línea están sacadas de las portadas de la discografía de Manilla Road.

Smiling Jack

La mascota de Manilla Road es la imagen más icónica del grupo. No solo se encuentra en la parte trasera del disco que tratamos en este trabajo sino que ha aparecido en cartelería, pegatinas, pines, parches y camisetas. Por esta razón y como tributo al grupo la idea es llevar a este personaje tan recordado a la parte delantera del disco, convirtiéndose en la nueva portada.

De esta forma no solo servirá como un elemento reconocible que nos devuelve la mirada al primer vistazo sino que también ayudará a la visualización en formato digital de su miniatura desde cualquier dispositivo.

Más adelante la banda sacaría otra de sus imágenes más icónicas. Esta vez la calavera se ha deshecho del casco, tiene garras y alas de murciélago a los lados. La idea es hacer un híbrido entre las dos imágenes de su mascota y así hacer un guiño a este segundo dibujo del personaje.

Trasladar este personaje a la portada hará que nuestro diseño sea más reconocible.

Fig. 115. Camiseta con la mascota del grupo serigraviada.

Fig. 116. Pins de la mascota Smiling Jack.

Fig. 117. Parche de la mascota.

Fig. 118. Parte trasera del disco *Crystal Logic*.

Fig. 119. Otra versión diferente muy utilizada de su mascota Smiling Jack. Esta tiene alas y garras en vez del casco con cuernos.

Tipografía

Para la portada hay que buscar una solución para el título. Se hace una pequeña selección de tipografías basadas en la estética de los 80 por si funcionaran dentro de la ilustración. Otra posibilidad es dibujar el título a mano como se hizo en el disco original.

Para la hoja interior y las letras hay que buscar un par de tipografías. Una sin serifas sencilla para el texto base, que al ir en tamaño pequeño tendrá que ser lo más legible posible. Si no funcionara probar con un tipo de letra que parezca un poco antigua. Y otra más fantástica para los titulines o epígrafes, repitiéndola para los nombres de los componentes del grupo o cualquier texto destacado del disco.

Posibles tipografías de estética años 80 para el título del disco:

Texto base: Helvetica Neue LT Std Thin Condensed o Baskerville Old Face Regular.

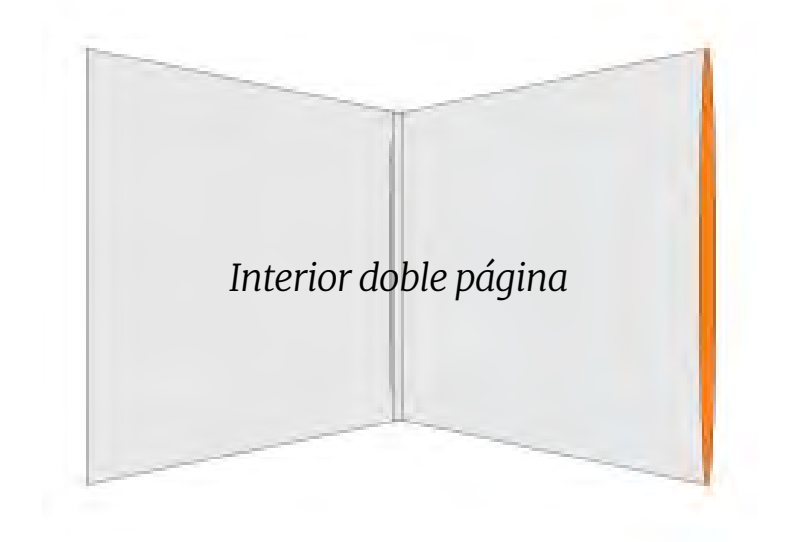
Titulines, epígrafes, destacados:

Formato

Para tener un mayor espacio de trabajo y darle un valor añadido al producto final se elegirá el formato doble aunque sea un álbum sencillo. De esta manera tendremos portada y trasera por fuera y en el interior un buen espacio en el que situar una ilustración que cabalgue de página a página sin que vaya a haber ningún problema con el medianil.

En una de las fundas irá el disco y en la otra irán la hoja de las letras, pegatinas, códigos de descargas, cds o los extras que queramos añadir.

Ilustración

En el conjunto del disco nos vamos a encontrar con tres ilustraciones digitales.

La primera será para portada, que anteriormente hemos definido que sería apropiado poner a su mascota ya que facilitaría el reconocimiento del grupo por su imagen más icónica y que, debido al pequeño tamaño con el que figuran las portadas en el mundo digital,

esta elección de dibujo más sencillo puede funcionar mejor.

Una segunda ilustración de detalle será necesaria para incluir en la parte trasera del disco. Un elemento central como una espada vikinga o escudo, que selle el concepto de aventura épica. Alrededor maquetaremos los textos con los títulos de canciones, sello discográfico y posibles detalles.

La última ilustración es la más compleja y más grande ya que abarca la página doble que se despliega al abrir la carpeta del disco. Su formato grande y horizontal nos brinda el formato perfecto para realizar un paisaje similar al de la portada original de Manilla Road, con un desierto de horizonte infinito. La mayor referencia que cogemos es la del artista Jean Giraud, que cuando se dedicaba a la

temática de ciencia ficción utilizaba el pseudónimo de Moebius. Para no dejar atrás otras posibles referencias en cuanto a ilustradores fantásticos vamos a estudiar las características de otros dos artistas, Roger Dean por incursar con esta temática y paisajes increíbles en el mundo de las portadas musicales, y Frank Frazetta, que pintó guerreros y escenas de fantasía como nadie lo había hecho nunca.

A través de imágenes de cada uno de ellos vemos a continuación cómo desarrollan su técnica, su composición y vemos sus características más destacables. A través de búsquedas de sus trabajos en google indagamos en sus paletas de color, que conseguimos gracias a un generador online:

www.cssdrive.com/imagepalette/index.php

Inspiración para la nueva ilustración

Fig. 120:

Roger Dean
1944

Fig. 121:

Moebius
1938 - 2012

Fig. 122:

Frank Frazetta
1928 - 2010

Paisajes de mundos fantásticos
Estilo de dibujo y color

Personajes, guerreros

Roger Dean

Este británico se hizo famoso por ser uno de los artistas más imaginativos y populares que trabajan en el campo de las portadas de disco. Su relación con la banda de rock progresivo Yes es una de las más prominentes asociaciones vistas entre artista gráfico y grupo de música.

El trabajo de Dean está plagado de paisajes imaginarios, con un maravilloso colorido, formas curvilíneas elegantes que se superponen junto con árboles, rocas texturizadas, islas flotantes y criaturas que vuelan en estos lugares fantásticos. La técnica que Dean trabaja principalmente es la acuarela y el gouache y a veces agrega tinta, lápiz e incluso collage para lograr sus efectos de color y textura.

Fig. 123: : Roger Dean volvía a realizar una portada para Asia para su álbum Astra de 1985.

Fig. 124: Ilustración que Roger Dean hizo para Anderson Bruford Wakeman Howe, proyecto de rock progresivo, formado en 1988 por los -entonces- exmiembros de Yes.

Fig. 125: Ilustración para Super Black Onyx, videojuego de 1984 en Japón.

Fig. 126: Osibisa es una de las numerosas obras del pintor.

! Colores brillantes y saturados. Predominancia de colores fríos. Paisajes con planos de color. Superposición de elementos para generar una profundidad irreal que nos sugiere mundos oníricos. Seres fantásticos. Curvas.

Paleta de Colores

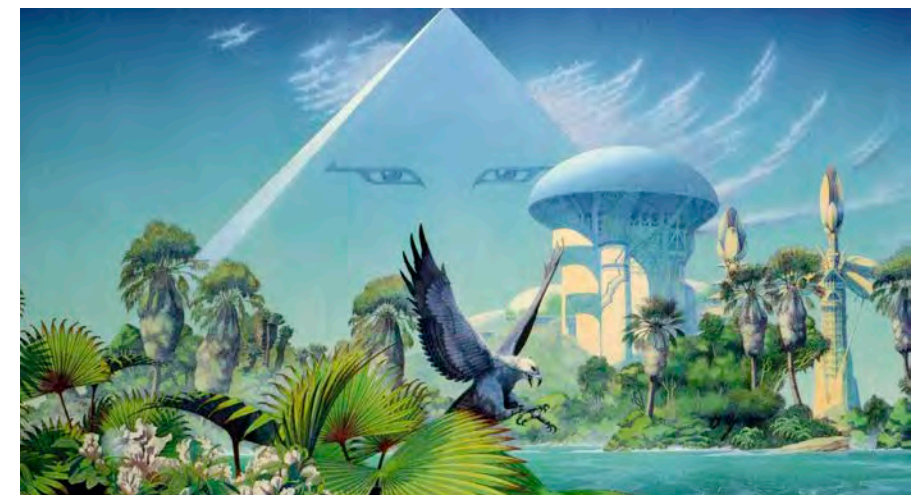
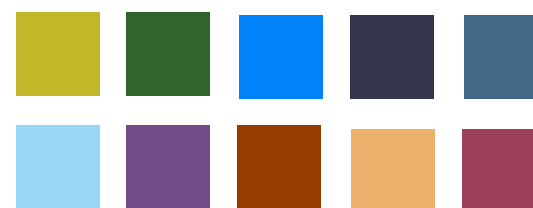

Fig. 127: Ilustración que utilizaría la banda Asia para su disco Alpha de 1983.

Moebius (Jean Giraud)

Bajo el nombre de Moebius, Jean pudo crear un nuevo lenguaje para los cómics de ciencia ficción. Liberado de las limitaciones de un guión convencional, las viñetas se convertían en una fantasía no lineal, cargada de expresividad, surrealismo y simbología, que hacían viajar al lector a través de sus imágenes y personajes. Su velocidad y naturalidad al dibujar en forma de líneas claras, un estilo muy característico de la escuela franco-belga de artistas del cómic, nos demuestra su maestría en el dibujo. Capaz de reducir el número de líneas y de simplificar las formas en búsqueda de una manera más pura de representación, Moebius nos traslada su fascinación por lo espiritual y lo oculto. A su vez, sus colores cálidos envuelven al lector y le dan la bienvenida a explorar sus inmensos desiertos.

Fig. 128: El desierto es uno de sus escenarios más recurrentes, él mismo pasó tiempo en uno cuando vivió en Méjico.

Fig. 129: Como Giraud, dibujaba el western *Blueberry*, lo que deja claro su dominio al dibujar paisajes de desiertos.

Fig. 130 : *Vers le cristal* (Hacia el cristal), muestra como el artista recurre a estructuras de cristales de forma habitual en sus ilustraciones.

Paleta de Colores

Dibujo de línea, cómic. Paisajes panorámicos.
Acuarela. Color plano y degradados. Colores
cálidos. Desiertos. Cristales. Viajes. Narrativa.

Fig. 131: Paisaje que incluye las estructuras de cristal, uno de los elementos de gran simbología que usaba Moebius en su obra.

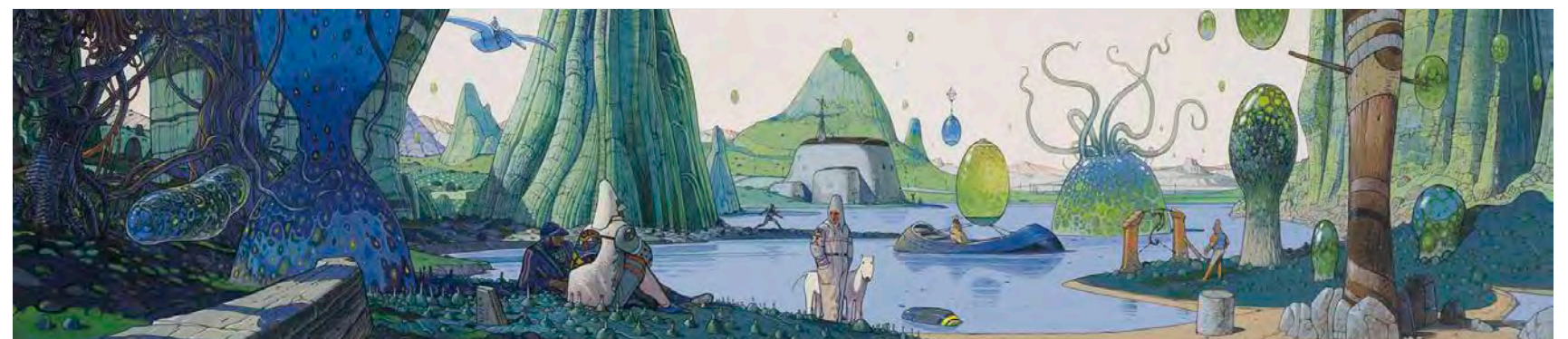

Fig.132: Otro de los paisajes del artista e historietista francés.

“La Ciencia Ficción es maravillosa porque te abre literalmente las puertas del Tiempo y el Espacio.”

- Moebius

Artista

Figura 133: Ilustración de la serie *Cristal* del artista Moebius.

Frank Frazetta

Si hablamos de guerreros, espadas y cascos de cuernos, es inevitable pensar en las imágenes de Frazetta. Es conocido entre otras cosas por ser portadista de las novelas de Edgar Rice Burroughs y también por haber puesto imagen al personaje de Conan del escritor Robert E. Howard. Si bien nunca realizó ilustraciones por encargo para portadas de discos, muchos grupos sí que utilizaron su obra en sus álbumes. En su pintura, Frazetta transmitió las tradiciones de los grandes ilustradores de aventuras de capa y espada como Howard Pyle, N.C.Wyeth y Frank Schoonover, llevándolas a la era moderna con un toque más amenazante, de violencia implícita y sexo. Las figuras, bestias y monstruos de Frazetta parecen habitar un mundo en el que la gravedad ejerce más fuerza de lo normal; y esa sensación de peso sugería un inmenso poder, heroico y amenazante. La paleta de colores de Frazetta a menudo era oscura, con zonas brillantes para enfatizar la escena. Su uso de la iluminación teatral en las composiciones conseguía un efecto dramático de gran impacto.

! Control de la anatomía y ángulos imposibles. Dinamismo, gravedad. Pincelada suelta, utiliza la mancha de color. Contraste de colores oscuros con iluminaciones. Efecto dramático, iluminación teatral.

Paleta de Colores

Fig. 135: Conan lucha contra dos guerreros en la portada del grupo setentero Dust.

Fig. 136: Imagen icónica del Conan de Frazetta.

Fig. 137: Portada para el disco de 1977 de Nazareth.

Fig. 134: John Carter es atacado en esta imagen retro futurista del artista Frank Frazetta.

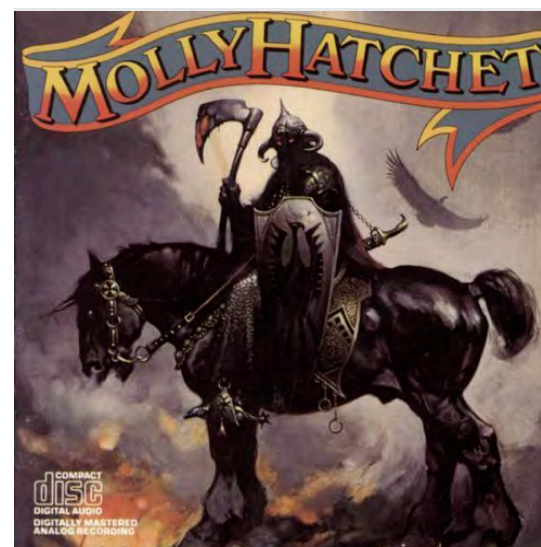

Fig. 138: Álbum homónimo debut de Molly Hatchet (1978).

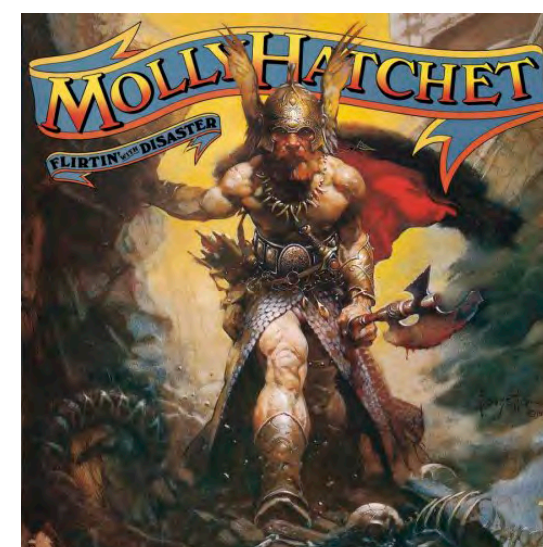

Fig. 139: Molly Hatchet, *Flirtin' with Disaster* (1979).

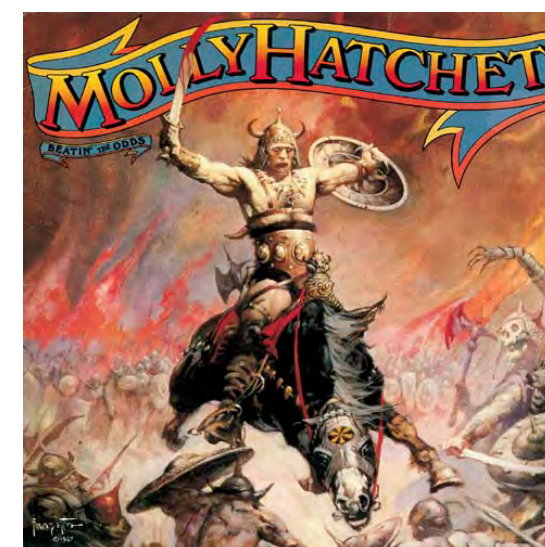

Fig. 140: Molly Hatchet, *Beatin' the Odds* (1980)

**“Cuando se trataba
de mi arte, seguí mi
propio camino y
no seguí las
tendencias.”**

- Frank Frazetta
Artista

Figura 141: En la obra de Frazetta también es habitual la representación de figuras femeninas y enormes felinos.

3. Objetivos y metodología

3.1. Objetivo general

El objetivo es reinterpretar el diseño del álbum de culto *Crystal logic*. Explorar nuevos caminos digitales motivados por la búsqueda de un encuentro entre la estética visual de los gráficos tradicionales anteriores con las nuevas técnicas de trabajo de herramientas digitales actuales.

3.2. Objetivos específicos

En cuanto a estos objetivos más concretos me centro en el apartado de creación y diseño gráfico, donde todo lo visto hasta ahora toma forma y es hora de aportar los detalles más técnicos del proyecto y su proceso:

1. Emular la forma de ilustrar de los artistas que hemos tomado como referencia e inspiración, como el artista Moebius con herramientas digitales.
2. Crear mis propios pinceles digitales para Procreate (lápiz similar al utilizado por Moebius en sus dibujos, salpicadura, círculo...)

3. Investigar una nueva paleta de colores que sea característica de Moebius pero que guarde similitud con la ilustración original del disco.

4. Hacer un pequeño estudio de selección de tipografía acorde con el contenido gráfico y el producto y vectorizar el logotipo de Manilla Road.

5. No solo trabajar el contenido gráfico del disco, la forma del producto final también es importante. El formato de la carpeta será doble, lo que llaman *gatefold* que es similar a cuando alguien abre un libro. En sus bolsillos van el disco en su funda por un lado, y por

otro el póster, la pegatina que muchos sellos discográficos suelen incluir.

6. Diagramar de forma legible y que ayude a integrar imagen y texto de manera natural.

7. Buscar una solución para que el cliente o la discográfica pueda ver el prototipo del producto sin ningún tipo de gasto. Es decir, componer de forma realista y digital una aproximación lo más fiel posible de lo que sería el resultado final del disco. De esta manera evitamos tener que rehacer la tirada en imprenta y tenemos opción de prevenir los posibles errores.

3.3. Metodología del trabajo

La metodología que he seguido en este trabajo sigue los siguientes pasos:

- Investigación
- Búsqueda de Errores
- Búsqueda de Estilos para los elementos tipográficos y de ilustración
- Generación de Ideas
- Elección de Formato
- Creación de elementos gráficos
- Dibujo y pintura digital
- Retoques
- Diagramación
- Arte final
- Prototipo

Esta metodología está basada en su mayoría en la conocida *Design Thinking*.

Es verdad que no he sido del todo estricta en el seguimiento de estos pasos y he permitido una forma de trabajo más flexible, sobre todo en la parte gráfica del proceso. De esta manera, y por necesidad, he vuelto sobre mis pasos al ir ejecutando el diseño y así he podido corregir lo que no funcionaba. Cuando algo no termina de encajar he retrocedido y determinado qué falla y cuál es la solución al problema. En mi caso el mayor obstáculo que he encontrado ha sido el tema del color. El producto se compone de varios elementos y a la hora de juntarlos y verlos maquetados o incluso en la última fase de prototipado donde he hecho un *mockup* del disco he visto ciertos elementos de color que no combinaban del todo y que perjudicaban la unidad del álbum.

4. Descripción del proyecto

4.1. La portada

PARA la portada del disco homenaje se ha utilizado el software Procreate, muy conocido dentro del mundo de la ilustración digital ya que es una aplicación hecha para trabajar

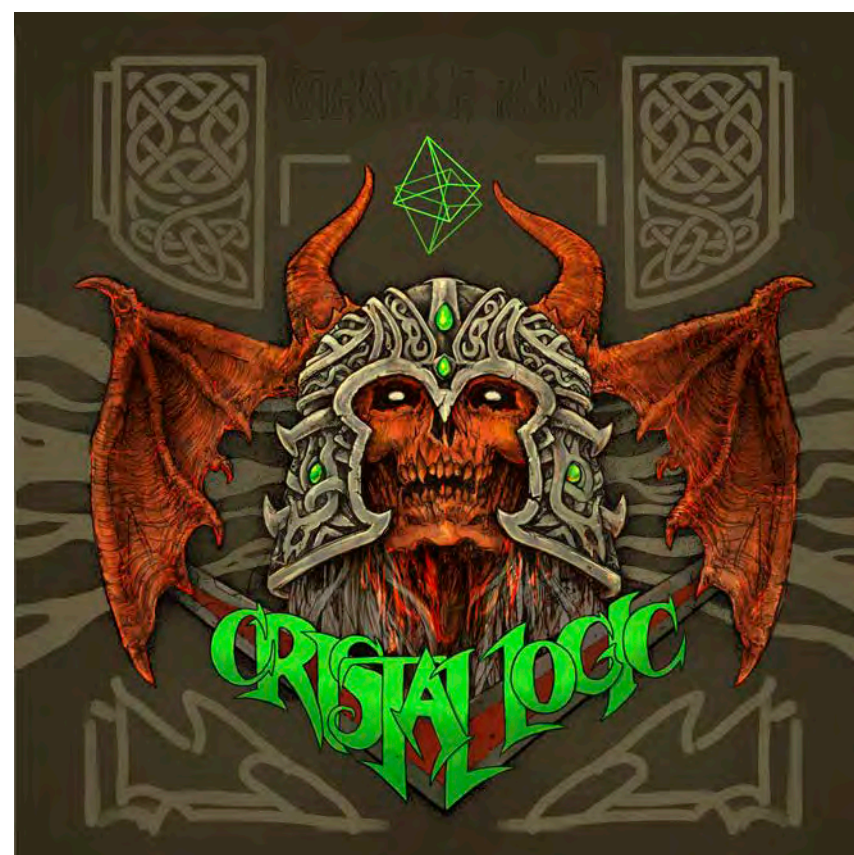
de forma muy cómoda desde el iPad Pro con el lápiz digital Apple pencil. Permite trabajar en capas, facilidad de selección de color, y posee una gran variedad de pinceles y herramientas

muy útiles. En este caso ha sido una ventaja comenzar los bocetos con la opción de guía de dibujo en simetría, que genera un duplicado en espejo de las líneas que dibujas.

La idea que he utilizado aquí es la de representar a Smiling Jack con su casco vikingo y añadirle las alas que veíamos en su otra ilustración utilizada por el grupo. También he introducido

alguna pirámide que flota alrededor para que haya un nexo de unión entre la estética vikinga y el concepto de magia, cristales y fantasía que hay en el disco.

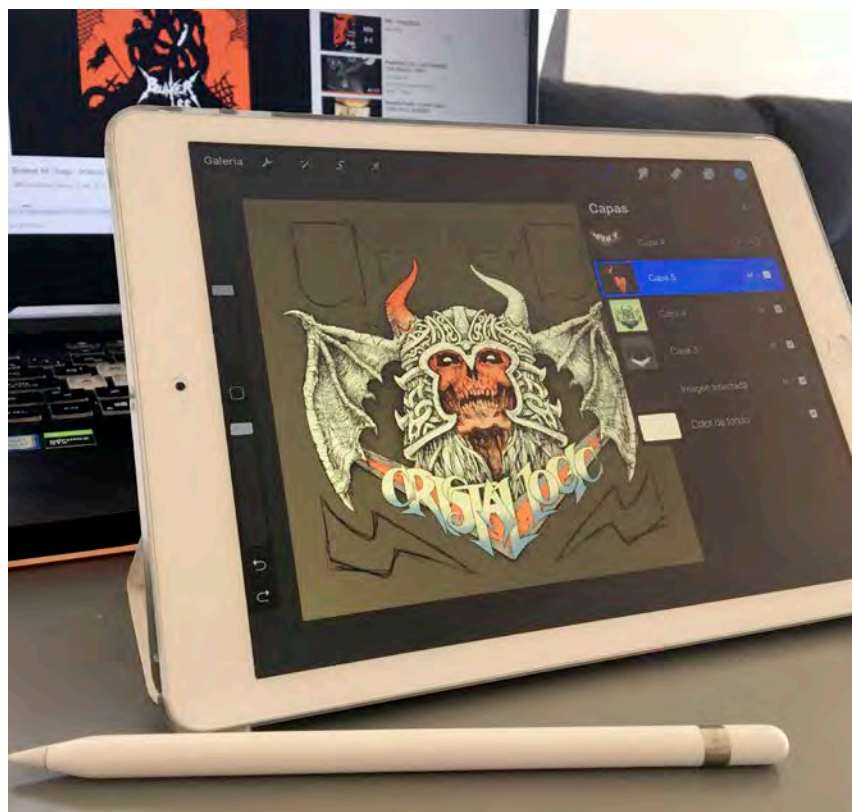

Título del disco dibujado

El primer boceto (página anterior) se ve cómo probé a mano alzada una de las tipografías que había seleccionado previamente pero mi idea pronto cambió y decidí que tenía que ir integrado como parte de la propia ilustración.

Fue una página del conocidísimo cómic Arzach de Moebius el que me brindó la clave visual para poder homenajear a este artista titulando con un estilo similar al suyo las palabras Crystal Logic.

En la imagen superior vemos la interfaz de Procreate en el iPad con el Apple Pencil en primer plano. En la parte superior izquierda de la pantalla vemos el funcionamiento de capas del programa con sus propias opciones de fusión. Es un programa de gran usabilidad y muy potente para lo sencillo que resulta.

En esta segunda imagen vemos el proceso de convertir a imagen vectorial (trazados) el logotipo de la banda para su mejora y mayor definición y resolución. Y a mano derecha vemos el resultado final de portada.

4.2. Interior de la carpeta (doble página enfrentada)

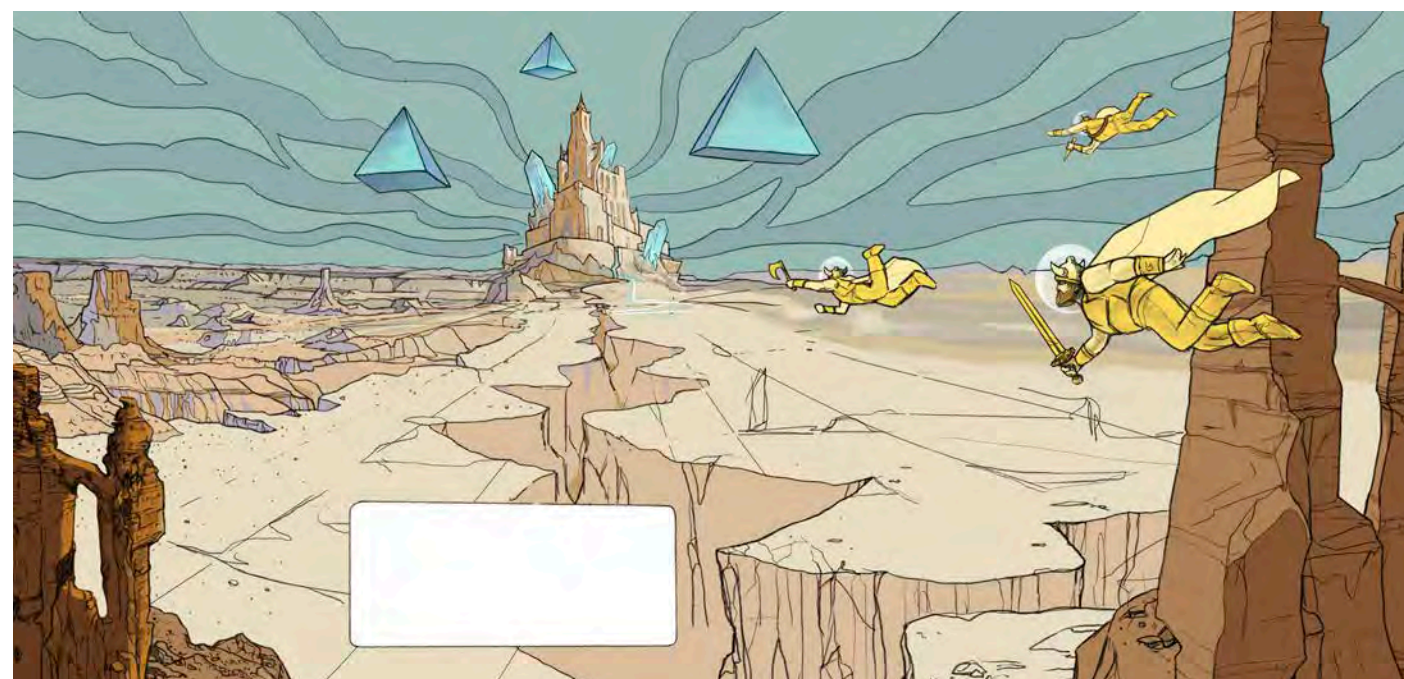
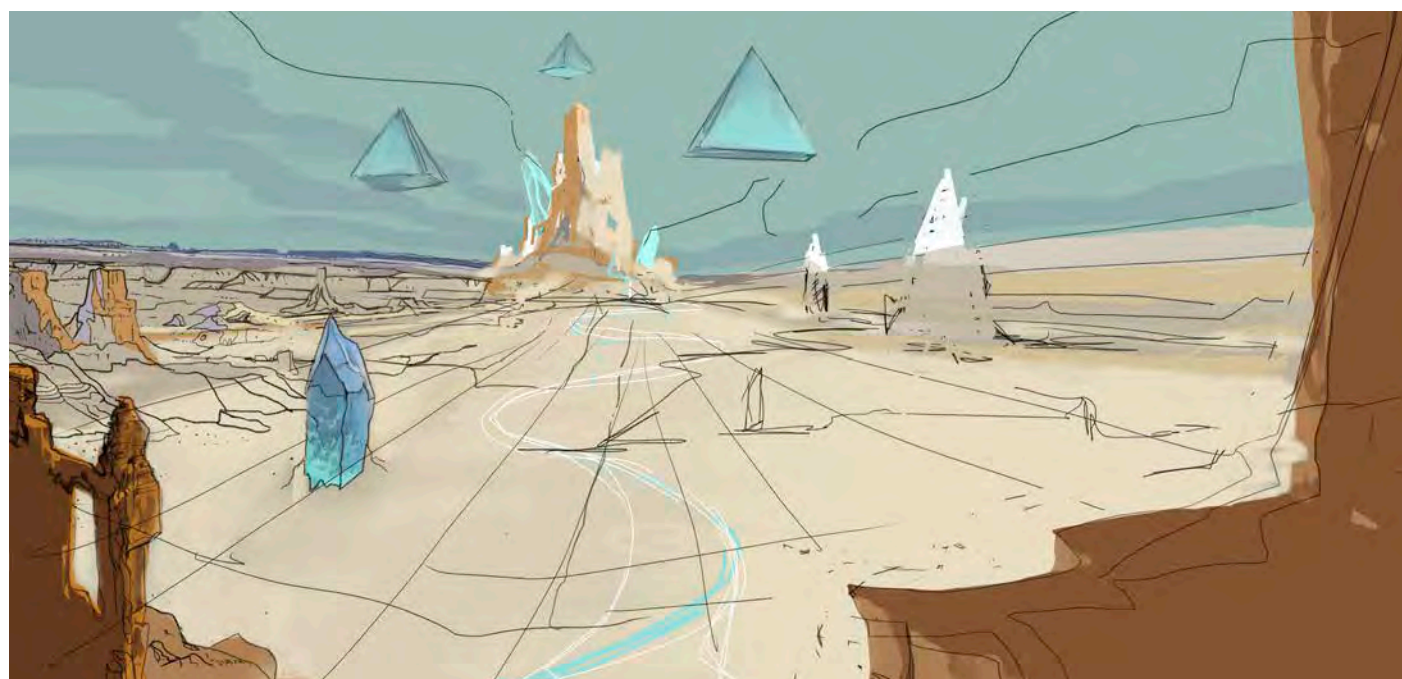
El interior del *gatefold* del disco está dedicado a la ilustración digital que cabalga de página a página. No se trata de una composición

centrada ya que no queremos que nuestro medianil corte con ningún elemento importante del dibujo, como los personajes, el castillo o los textos.

Ya que en este caso se imita el estilo de dibujo de Moebius, se realiza una base-boceto a línea creando un pincel para Procreate que simula el lápiz de

grafito tradicional y sus imperfecciones de manera que quede natural. Ya desde el inicio se han ido aplicando colores en otra capa para ver el efecto

que ejercen en la profundidad de la imagen y así utilizar el menor lápiz posible consiguiendo líneas más limpias, como las propias del artista mencionado.

EL estilo de esta ilustración responde al lenguaje propio de los cómics. Un lenguaje en el que una imagen te narra una historia. Al abrir la carpeta, como

si se tratara de un libro o tebeo, la aventura comienza. Nos adentramos de esta manera y con la ayuda de una pequeña cartela en el hilo conceptual

épico del álbum. Tres guerreros voladores atraviesan el desierto hacia una ciudad mágica y misteriosa. A estas alturas de la ilustración decidí

cambiar el tono de los colores. El anterior cielo azul y cristales contrastaban con los personajes amarillos (color secundario), pero había que

seguir con la idea de cristales y pirámides verdes del disco original, cambiando los personajes a un color más rojizo (secundario).

TRABAJANDO la capa de línea de lápiz pude hacer correcciones a lo largo del proceso de dibujo. En un principio el guerrero a la cabeza de los tres estaba

situado sobre la línea del horizonte pero acabé situándolo más arriba para que se viera mejor.

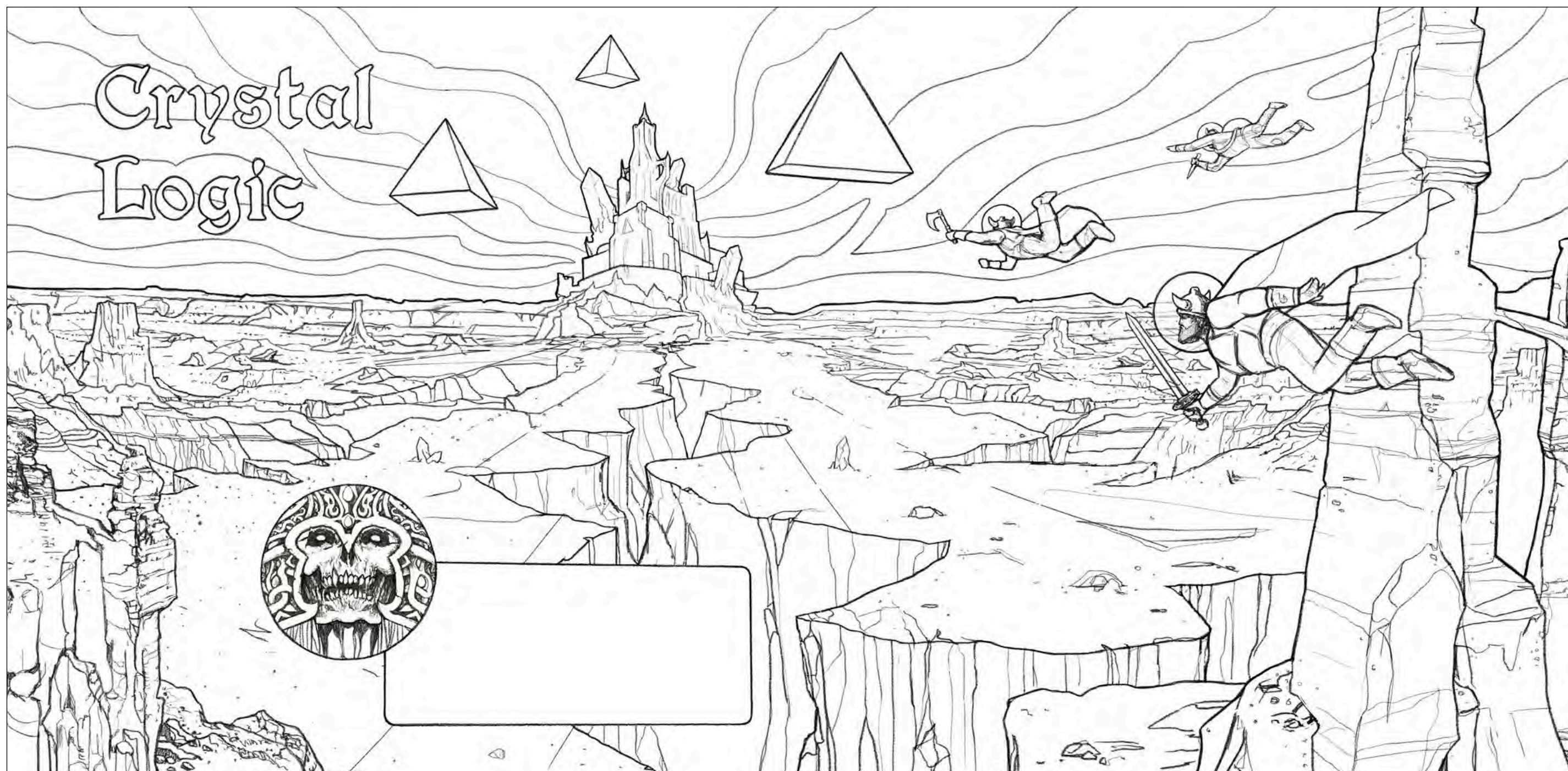
Repasé los bordes de los elementos

más destacados y el horizonte para que ayudarán a delimitar los volúmenes importantes ya que los colores utilizados por Moebius no conforman una

paleta muy grande.

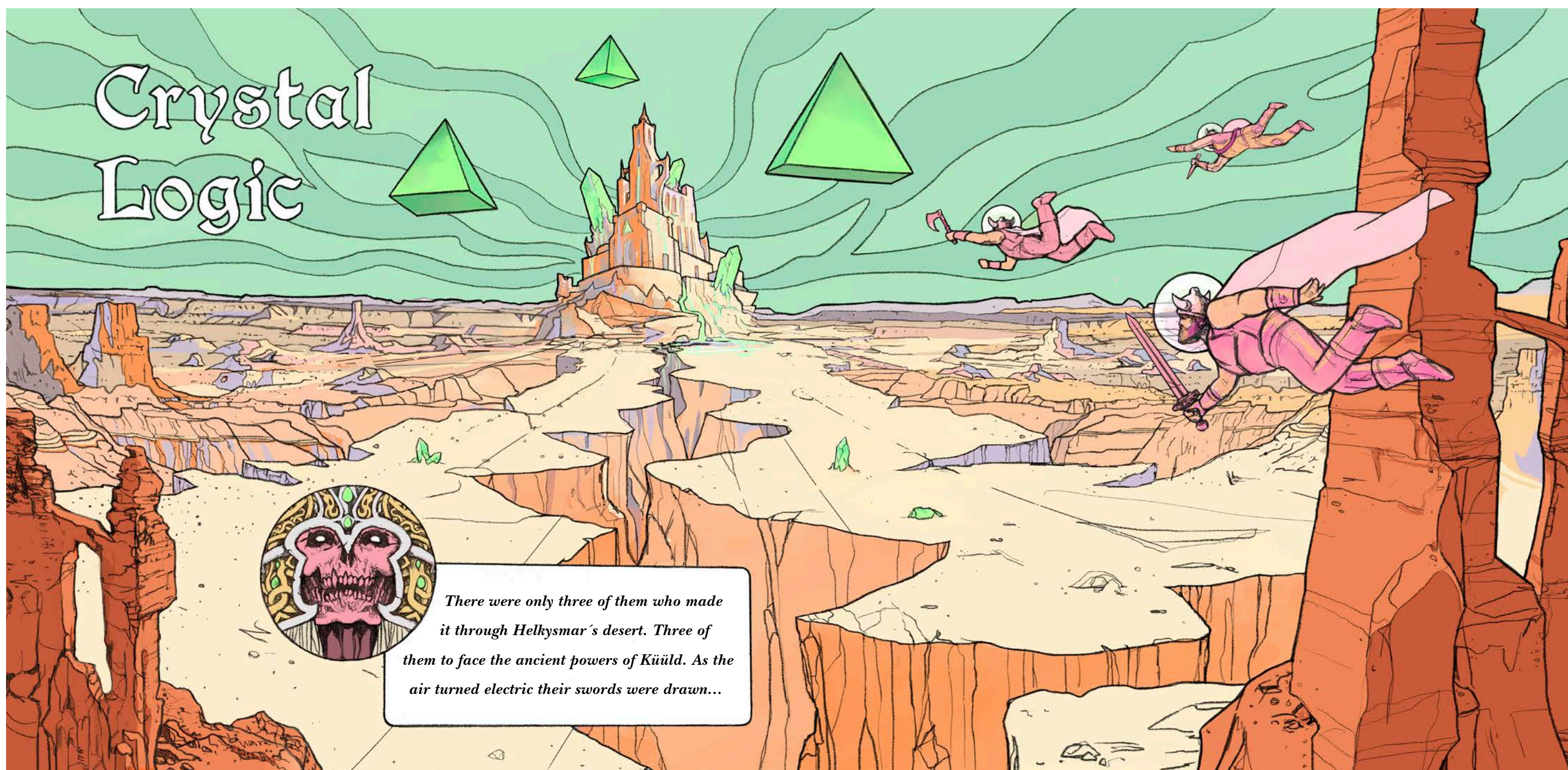
En la esquina superior dibujé el título del disco como suele venir en muchos cómics, integrándolo al estilo de la

ilustración. Para terminar, dentro de un círculo puse a la mascota Smiling Jack, a modo de narrador de la historia, imitando los cómics de antes.

PARA terminar unas últimas pinceladas de color en Procreate. Exportándolo paso a retocar un poco los valores de color de la imagen en Photoshop.

A continuación con el programa InDesign añadido una caja de texto por encima de la cartela a modo de introducción a la historia.

4.3. Trasera

DE las cubiertas del disco ya está terminada la portada y para la parte trasera he realizado un dibujo más secundario a forma de detalle.

Para ello he seguido con el programa Procreate dibujando una espada con una serpiente/dragón enroscada. Tanto la espada como el animal siguen la

estética celta para que vaya acorde a la temática nórdica que tanto le gustaba incluir y mezclar a la banda en toda su discografía.

Una vez acabado lo incluí como fondo en InDesign donde maqueté con textos, incluyendo los títulos de las canciones de la cara A y de la cara B a cada

lado de la ilustración. Debajo vemos el staff de colaboradores y una de las frases por las que se conoce también a este grupo.

4.4. Hoja interior

E L insert u hoja interior, es la que va suelta dentro de la carpeta del disco. Es la forma más extendida para incluir las letras de las canciones o

mayor información sobre el grupo. Por un lado he puesto la fotografía de la banda pero en este caso a sangre, no como en las ediciones pasadas del

Crystal Logic en las que iba en la parte central de forma vertical. Por otro lado, para generar la sensación de continuidad con las cubiertas, he utilizado el

mismo tono de rojo que vemos en varios de sus elementos como el nombre de Manilla Road de portada, el título del disco en la trasera, o la ilustración de

portada para superponerlo a la imagen. Para las letras seguimos utilizando la familia tipográfica Baskerville y para titulares o epígrafes la Augusta.

4.5. Galletas

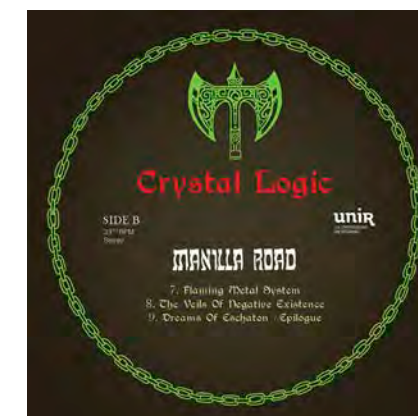
LAS pegatinas que llevan los discos de vinilo se conocen comúnmente como galletas.

En ellas vemos qué cara es, el nombre del grupo y del álbum, las revoluciones

a las que debe ir la reproducción del disco para una correcta escucha, copyright y logo del sello discográfico. Para las galletas de nuestro disco he realizado otro dibujo de detalle con dos elementos utilizando el programa Procreate. El primero es un hacha doble, con ornamentación celta que sigue la línea y estética de nuestros personajes

vikingos. El segundo elemento dibujado es una cadena que rodea la galleta y que añade el toque “heavy-metal” del grupo y su música.

El color de fondo es igual que el de las cubiertas, que nos va a venir muy bien para que contraste con el color que elegiremos para el vinilo en el prototipo, que será verde o rojo.

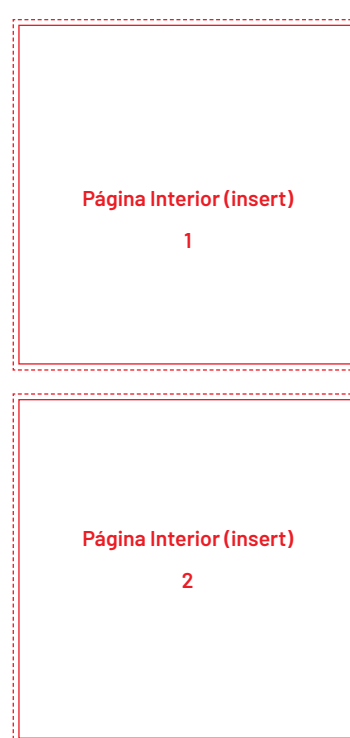
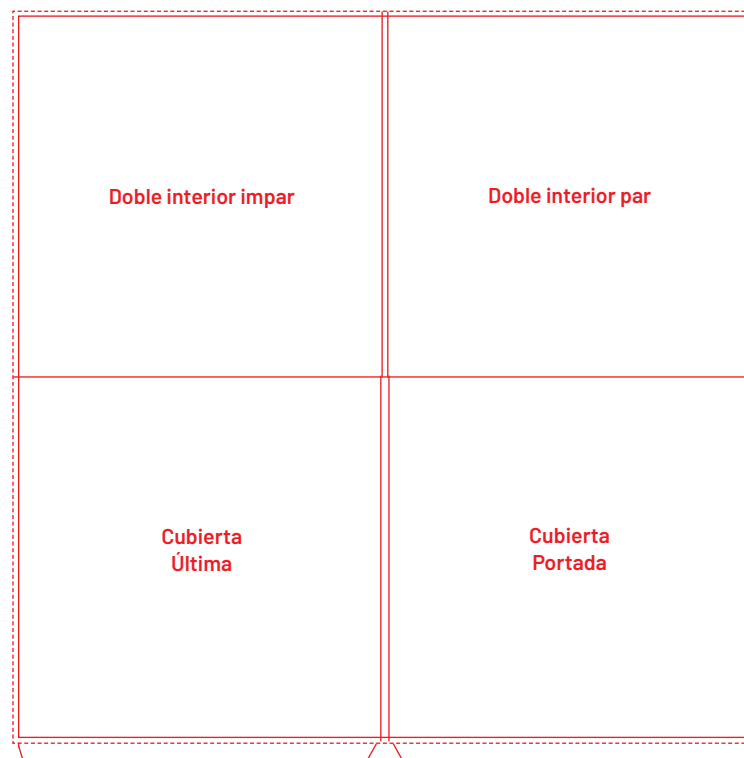
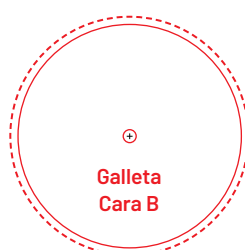
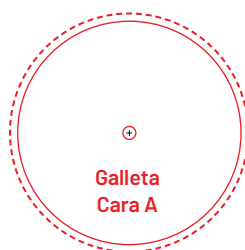

4.6. Arte final para imprenta

El arte final consiste en la preparación de los archivos que se entregan a imprenta para su reproducción sobre el soporte físico. He preparado las plantillas donde se ajustan las imágenes trabajadas. Las líneas rojas marcan donde las máquinas harán el corte o donde irá la doblez. Ya que no son siempre exactas se suelen dejar unos milímetros (entre

3 o 5 mm dependiendo del tamaño del producto) para que la máquina tenga un margen de fallo si hay un pequeño desplazamiento. Es por eso que dejamos un área mayor de imagen que va al menos hasta esas líneas discontinuas, teniendo siempre cuidado de no colocar elementos importantes ni textos muy pegados al borde para que no se corten.

A su vez es importantísimo trabajar exportando los pdfs al modo de perfil de color que nos proporcione la imprenta (de acuerdo a su máquina) o en su defecto utilizar alguno de los estandarizados de los programas de diseño como lo puede ser el FOGRA39.

4.7. Extras: Pegatina y póster

A **DEMÁS** del disco y el insert, dentro de uno de los laterales de la carpeta encontramos algún extra, que siempre le da un valor añadido a

la edición musical. En este caso he diseñado una pegatina utilizando el reconocible *Smiling Jack* de nuestra portada. Esta se haya recortada con la

forma del dibujo, ejecutado utilizando nuevamente el programa Procreate y el Apple Pencil. De fondo y siguiendo con la idea de estética vikinga he dibujado

un martillo celta, conocido por muchos como el martillo de Thor. El logo va sobre la figura ligeramente deformado para que se adapte a la curva del

martillo y termina de ser enmarcado por la calavera y sus alas. El póster va doblado y corresponde con la imagen de portada del álbum.

4.8. Mockup del disco (prototipo)

L A mejor manera para tener una primera impresión de lo que podría ser este disco es hacer una versión digital lo más fidedigna posible

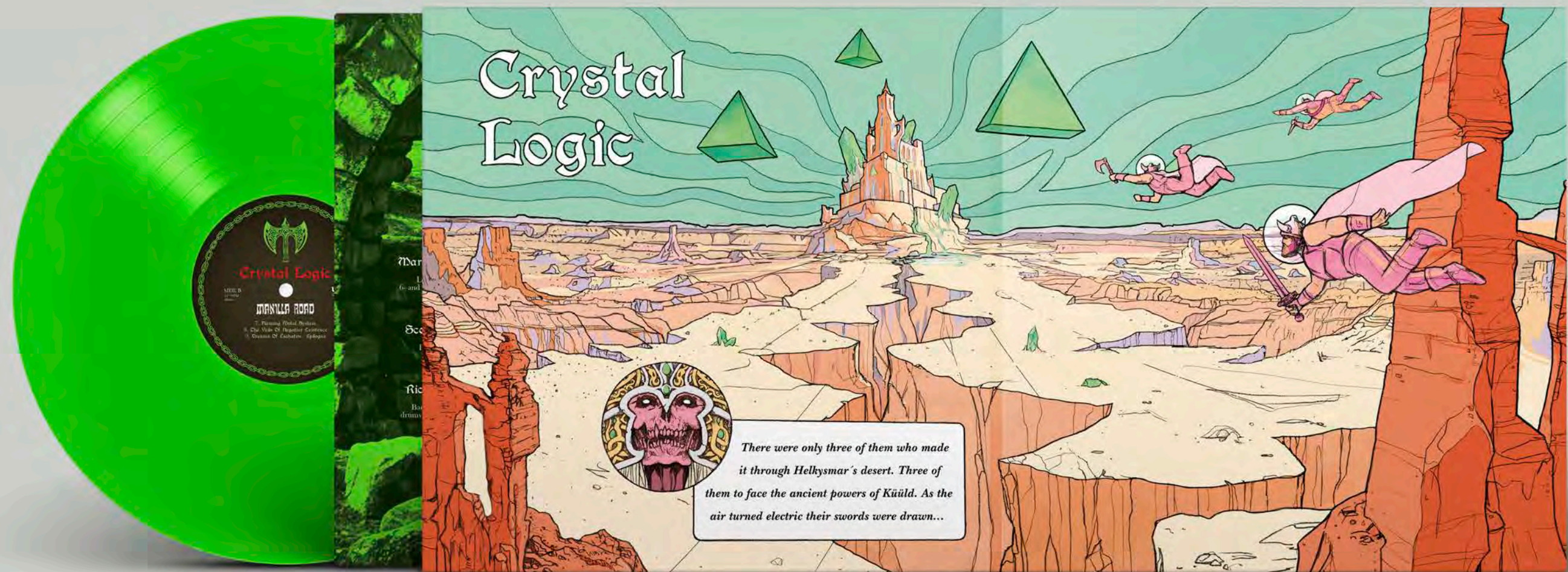
con la realidad, se podría decir que es un prototipo en versión digital. Esta manera de trabajar permite prevenir posibles errores y hacer

pruebas antes de la fabricación o tirada del producto físico real y asegurar así que el trabajo que se envía a imprenta está bien revisado, ya sea

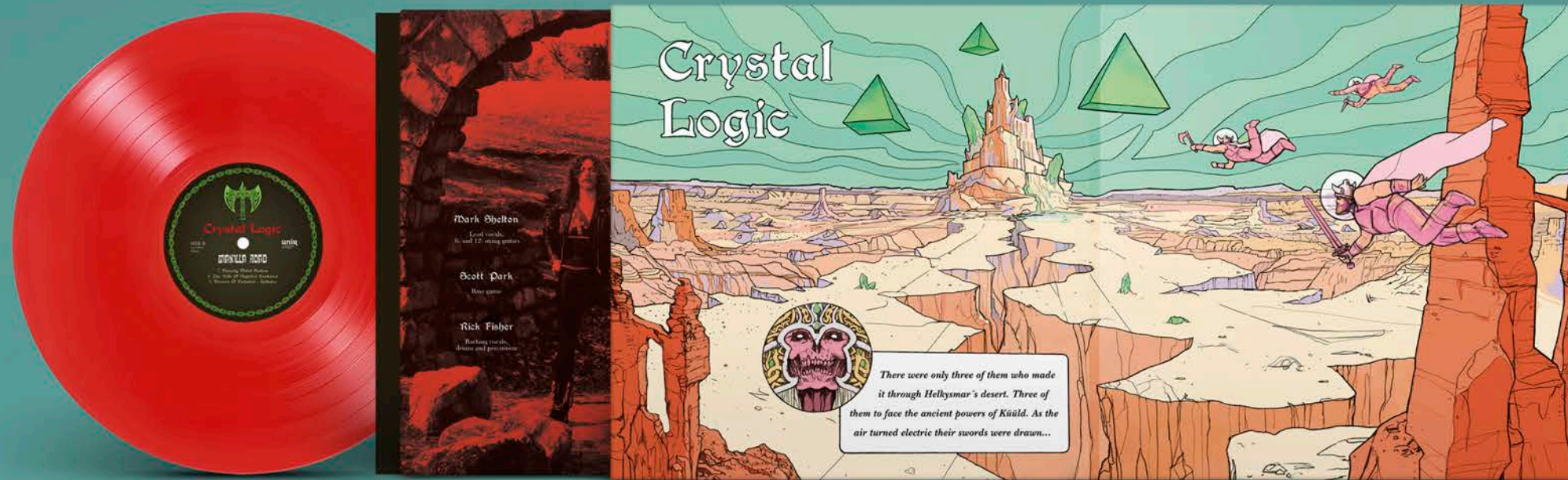
por nosotros o por nuestro cliente.
En nuestro caso he vuelto atrás para
hacer correcciones en el color del
título y nombre del grupo de la parte

trasera y también me ha ayudado a decantarme por seleccionar un disco de color rojo plano en vez de verde, sin dibujo ni *splatter*.

Vista del mockup de la parte interior de la carpeta. Se asoman la versión verde del vinilo e insert que desecharé en favor de la versión realizada en rojo.

Versión final del mockup de la parte externa e interna de la carpeta con el disco y el insert en rojo.

Además de estos elementos, en el interior se encontrarían el póster, la pegatina y una tarjeta con el enlace de descarga para el álbum digital.

5. Evaluación de resultados

5.1. Evaluación

En el siguiente paso que es el de evaluar el trabajo y los resultados he utilizado la aplicación de Whatsapp para obtener *feedback* debido a la situación que vivimos por el coronavirus. He enviado la imagen del prototipo digital, así como la pegatina y el póster a diferentes grupos. No me ha parecido extraño que la respuesta de los más mayores (entre 50 y

78 años) no haya sido del todo positiva. Tampoco negativa pero he tenido que explicar por encima qué era lo que les estaba enseñando. Los más jóvenes de entre 11 y 20 años han sido muy parcos en palabras y me han preguntado a ver si eso lo he dibujado yo. Todos coinciden en que les gusta más la nueva versión que la del disco original del 83.

Por el contrario, los grupos con edades comprendidas entre los 26 y los 48 años han respondido muy positivamente. Entre sus respuestas leo comentarios como estos:

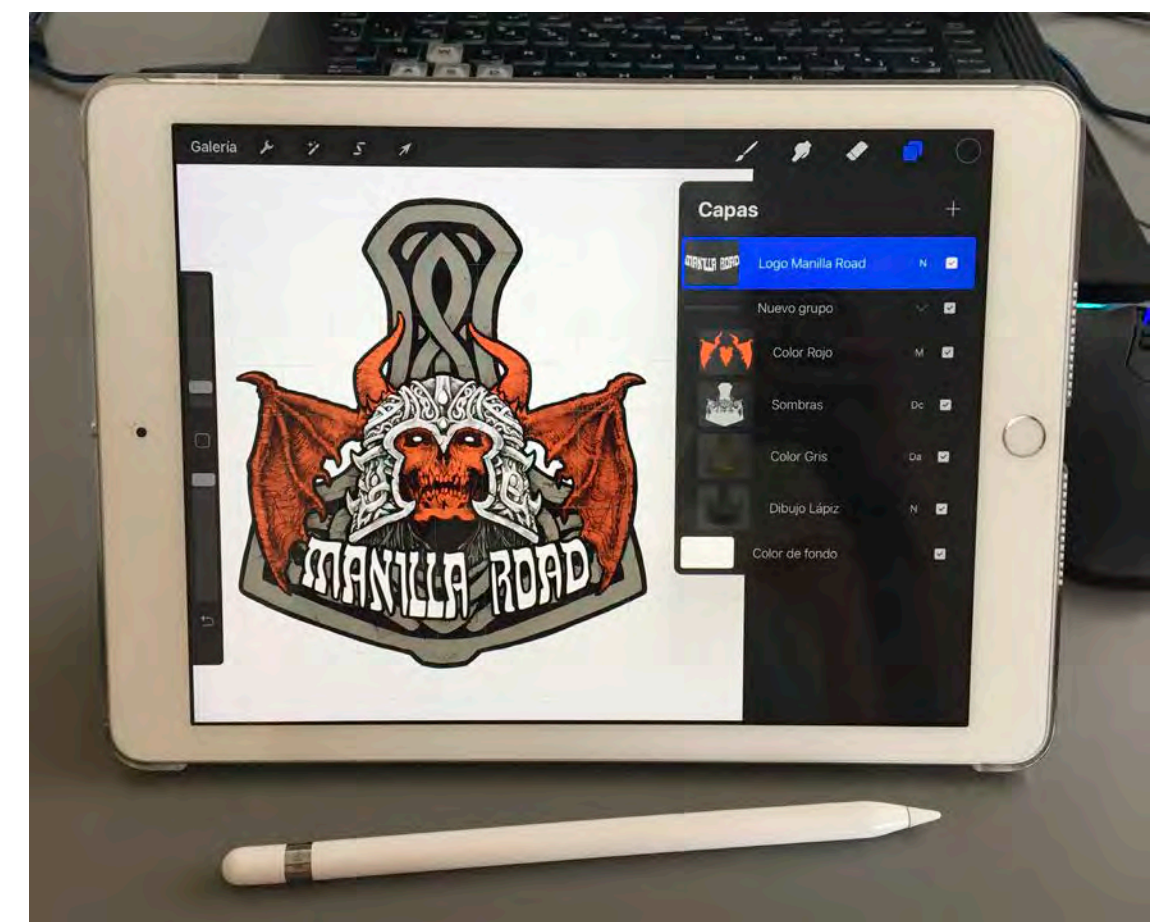
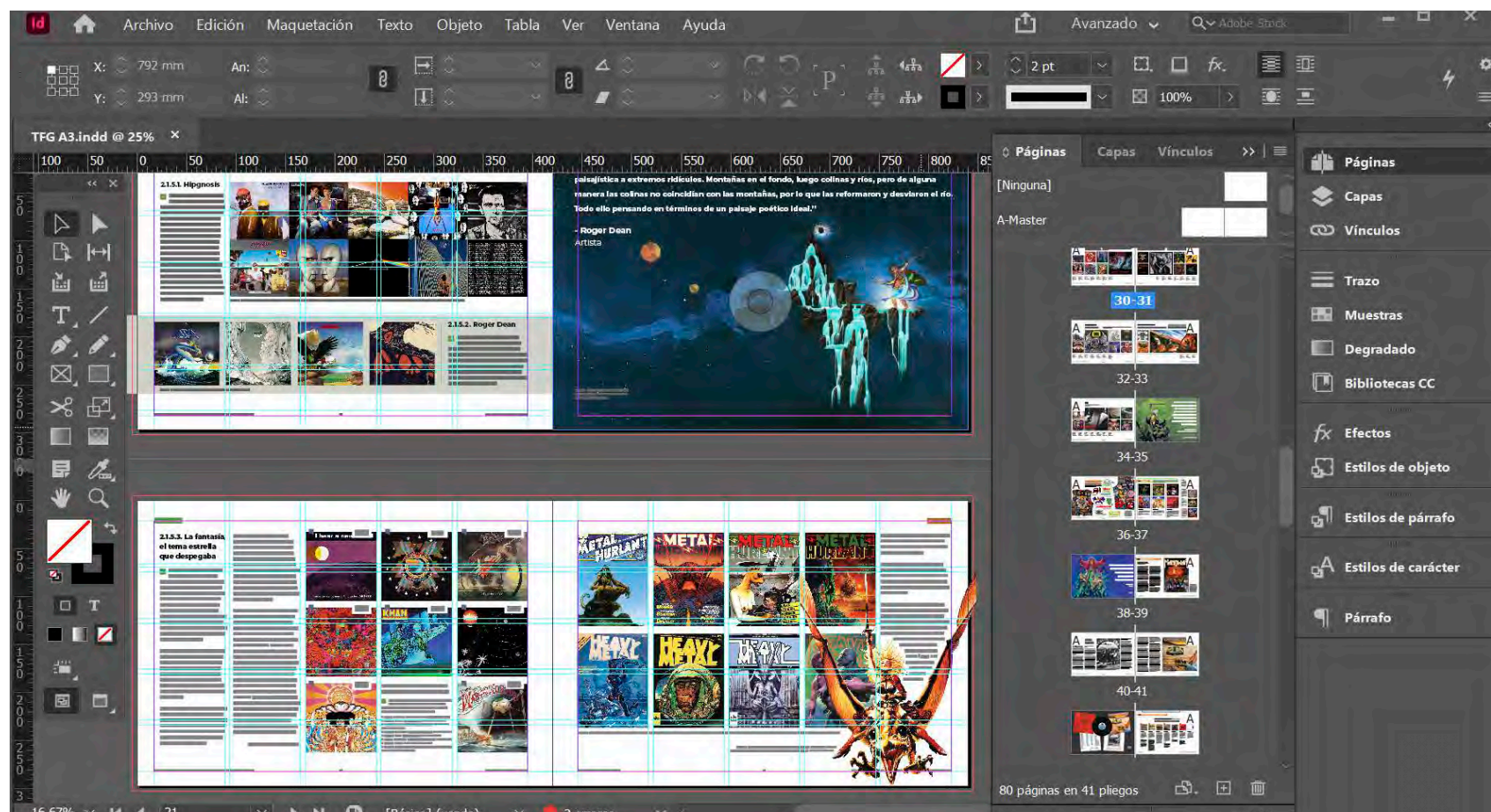
“Yo quiero una pegatina como esa”, Javier Osuna (electricista, 39 años, le gusta la literatura fantástica y los videojuegos).

“No conozco el grupo pero tienen pinta de sonar como los Blind Guardian pero en psicodélico”, Ramón Anta (cámara de televisión, 41 años, sabe de música de este género y parece que ha asociado bien la idea de epic metal con tintes setenteros).

“Parece un cómic. Me gusta el demonio que has dibujado. Podrías poner

una historieta en cómic que venga con el disco, sería un puntazo”, Íñigo Fernández (ingeniero industrial, 40 años, le gustan los cómics, los libros y los juegos de estrategia).

“Qué original. Guárdame una copia XD”, Amaia Santana (periodista musical, 33 años, le gustan los conciertos y la música rock).

Imágenes del proceso de trabajo. A la izquierda maquetación del proyecto en InDesign y, a la derecha, interfaz del programa Procreate en el iPad donde se ven las capas y el diseño de la pegatina, en primer plano el Apple pencil, utilizado para dibujar y pintar digitalmente.

6. Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Conclusiones

G **RACIAS** al trabajo previo de investigación se ha conseguido plantear una idea creativa para la realización de este proyecto de diseño. El estudio previo se convierte entonces en una pieza clave antes de comenzar cualquier trabajo. Una vez sentadas las bases se ha procedido a buscar las soluciones gráficas adecuadas.

Se ha conseguido reinterpretar el diseño del álbum de culto *Crystal logic* explorando nuevos caminos digitales motivados por la búsqueda de un encuentro entre la estética visual de los gráficos tradicionales anteriores con las nuevas técnicas de trabajo de herramientas digitales actuales. Para ello hemos combinado el uso de programas

de diseño como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign y Procreate, así como el uso de ordenador de sobremesa, iPad y lápiz digital.

Una parte importante consistía en la realización de ilustraciones digitales, alcanzando de esta manera los objetivos específicos fijados con anterioridad.

Primeramente se ha conseguido imitar el estilo de dibujo de Moebius, uno de los artistas en el que se buscó inspiración. Se puede ver claramente en la parte interior de la carpeta del disco, donde la ilustración del desierto u objetos como los cristales nos evocan a sus conocidas ilustraciones.

Para llevar a cabo los dibujos se ha creado un pincel digital para Procreate que simula un lápiz de grafito que nos recuerda a la línea de los dibujos de Moebius, alcanzando de esta manera el segundo objetivo.

A continuación como tercer punto nos encontramos con la fase de color. Utilizamos la paleta de color que conseguimos a través de una cantidad de ilustraciones del mismo artista gracias al generador de paletas online. Una vez terminada la aplicación de color se ha hecho algún ajuste para que sea más similar al original, cambiando los cianes por tonos más verdes y, a su vez, los amarillos más naranjas.

En cuanto a la selección de tipografía el resultado es correcto y legible, siendo dos tipografías principales las utilizadas, Augusta para destacados y Baskerville Old face para el texto base. La diagramación ha sido sencilla primando la legibilidad e integrando las imágenes con los textos de una forma natural. Sumando a esto que hemos vectorizado el logo de Manilla Road para obtener una buena calidad, damos por obtenidos los objetivos 4 y 6.

El diseño de un formato para el producto es otro de los objetivos conseguidos. Se ha trabajado un formato para el disco de carpeta doble, llamado habitualmente *gatefold* que es similar

a cuando alguien abre un libro. En sus bolsillos van el disco en su funda y la hoja interior, y por el otro lado el póster y la pegatina.

Para finalizar, el último objetivo ha sido ejecutado con la creación de los prototipos. Esta solución nos ayuda a visualizar o a enseñar el producto final. Con la vista de los *mockups* se ve cómo la combinación de numerosos campos del diseño (ilustración, tipografía o diseño de producto...) se han unido para generar una sola pieza, llena de guiños al grupo musical, al género del heavy-metal, al principio de los años 80, a los artistas que entonces revolucionaban las viñetas y a los épicos relatos fantásticos.

Ejemplo de ilustración digital para las cubiertas del nuevo disco del grupo Aposento, titulado *Conjuring the Apocalypse* y lanzado en mayo de 2020 por el sello Xtream Music. En este caso es un estilo de ilustración digital en el que me siento más cómoda ya que tengo mayor facilidad para pintar que para hacer dibujos a línea como los del proyecto.

6.2. Línea de trabajo futuro

SE demuestra que toda la formación recibida en el grado de diseño digital brinda la posibilidad de crear numerosas soluciones gráficas. El manejo de las últimas herramientas

digitales es indispensable para obtener resultados competitivos. Es también importante el estudio de la imagen, la teoría de composición o de color, o el correcto uso del lenguaje gráfico

que nos ayuda a transmitir y presentar nuestra idea o mensaje.

Gracias a un proyecto de esta envergadura se comprueba que es necesario dar con una buena metodología de trabajo que se adecúe a los objetivos y fines buscados. Saber adaptarse a nuevas formas de representación o

estilos diversos que no sean el tuyo propio ofrece la capacidad de realizar cualquier encargo que se reciba de forma eficaz. Cada nuevo reto supone una oportunidad para aprender y salir de la zona de confort. Solo investigando y ejecutando nuevas creaciones digitales encontramos el camino hacia un mayor

dominio y conocimiento del diseño. A título personal he descubierto estos años de universidad que algo que me apasiona tanto, como es la música y la ilustración digital, pueden suponer una salida laboral llena de motivaciones. Es un nuevo camino que me gustaría seguir explorando.

7. Fuentes de documentación

7.1. Referencias bibliográficas

Oscuro Martos, Ramón (2016). *And Justice For Art: Stories About Heavy Metal Album Covers - Volume 2*. Dark Canvas. ISBN: 9781532374838

Geudin, Christophe, Gouard, Richard, Bricout, Gregory (2017). *Vinilos, las mejores portadas de la historia*. Editorial Lunweg. ISBN: 9788497858953

Rivers, Charlotte (2006). *CD. Diseño de portadas y packaging para cd*. Editorial Gustavo Gili, SL. ISBN: 9788425221095

Visocky O’Grady, Jenn, Visocky O’Grady, Ken (2018). *Manual de investigación para diseñadores*. BLUME. ISBN: 9788416965991

Sfetcu, Nicolae (2014) *The Music Sound*. ISBN: 1230000233979

Metal Heavy Rock Magazine Nº 105 (2009). Especial Arte en la Música. Rock Art. Las mejores portadas de la historia. MC Ediciones. Depósito Legal B-10496/84

Rosenberg, Axl, Krovatin, Christopher (2018). *La historia del Heavy Metal, una retrospectiva ilustrada*. Librero b.v. ISBN: 9789463590761

O’Neill, Andrew (2014). *La historia del Heavy Metal*. Blackie Books. ISBN: 9788417059538

Labarre, Nicolas, Poussin, Gilles (2017). *Heavy Metal, l’autre Métal Hurlant*. Pessac: Presses Universitaires de Bordeaux. 237 pág. ISBN: 979-10-300-0129-7

Les Humanoïdes Associés (2018). *Moebius. Chroniques Métalliques*. Chaos. 188 pág. ISBN: 9782731691122

Jodorowsky, Alejandro, Moebius, (2017). *El Incal*. Reservoir books. ISBN: 9788416709298

Moebius (2013). *Métal Hurlant - Arzach*. Norma Editorial. ISBN: 9788467910483

Frazetta, Frank, Segrelles, Vicente, Corben, Richard... *Masterpieces of Fantasy Art*. Taschen. ISBN: 3894502924

Frazetta, Frank, Berry, Rick, E. Bama, James, Fenner, Arnie, Stout, William (1999) *ICON. Frank Frazetta. A retrospective by the Grand Master of Fantasy Art*. EVERGREEN. ISBN: 382287074

Gross, Michael, Scanlon, Paul (2012). *The book of Alien*. Titan Books Ltd. 112 pág. ISBN: 9781852864835

7.2. Webgrafía

<http://www.manillaroad.net/>

<http://metalbrothers.es/bios/biografias/manilla-road/>

Cover Star: Roger Dean Interview
<https://www.longlivevinyl.net/roger-dean-interview/>

Hugh Sime sobre la nueva era de pensamiento iconográfico.
<https://www.udiscovermusic.no/stories/qa-with-rush-starman-hugh-syme>

<https://www.awwwards.com/the-forgotten-beauty-of-vinyl-album-cover-art.html>

<https://www.udiscovermusic.com/in-depth-features/history-album-artwork/>

https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-tendencias/el-resurgir-de-los-disco-de-vinilo-o-el-deseo-por-lo-tangible_609758_102.html

https://rateyourmusic.com/list/Nubis/100_albums_every_science_fiction_and_fantasy_fan_should_listen_by_io9_com/

https://www.eldiario.es/canariasahora/comic/HEAVYMETAL_6_805679433.html

A Digital Archive of Heavy Metal, the Influential “Adult Fantasy Magazine” That Featured the Art of Moebius, H.R. Giger & More
<http://www.openculture.com/2018/03/a-digital-archive-of-heavy-metal.html>
<http://www.openculture.com/2017/08/metal-hurlant.html>

<http://www.videodromo.es/banda-sonora-de-peliculas/heavy-metal-1981/24204>

<http://www.johncoulthart.com/feuilleton/2012/03/12/philippe-druillet-album-covers/>

7.3. Webgrafía de figuras

Figura 001. Fuente: <https://www.loc.gov/resource/gottlieb.08131.0> 14

Figura 002. Fuente: <https://illustrationchronicles.com/Alex-Steinweiss-and-the-World-s-First-Record-Cover> 14

Figura 003. Fuente: <https://hipocondriamods.mforos.com/1035564/9891059-alex-steinweiss-el-inventor-de-las-modernas-portadas/> 14

Figura 004. Fuente: <https://www.aiga.org/medalist-alexsteinweiss/#slideshow-1-5> 14

Figura 005. Fuente: https://unsplash.com/photos/v8M_wbLqcZU 15

Figura 006. Fuente: <https://londonjazzcollector.files.wordpress.com/2013/03/cl1397-brubeck-time-out-two-covers.jpg> 16

Figura 007. Fuente: <https://www.progarchives.com/album.asp?id=11064> 16

Figura 008. Fuente: <http://www.progarchives.com/album.asp?id=11067> 16

Figura 009. Fuente: https://www.number1albums.com/elvis-presley_-_elvis-presley_may_5_1956/ 16

Figura 010. Fuente: <https://thevinylfactory.com/features/gallery-a-visual-history-of-impulse-in-30-classic-record-sleeves/> 16

Figura 011. Fuente: <https://www.discogs.com/The-Beach-Boys-Surfin-Safari/master/246896> 16

Figura 012. Fuente: <https://www.udiscovermusic.com/stories/iconic-album-cover-designers/> 16

Figura 013. Fuente: <https://www.lavanguardia.com/musica/20160805/403705778876/revolver-50-anos-disco-cambio-beatles-pop-rock.html> 17

Figura 014. Fuente: <https://m.europapress.es/cultura/musica-00129/noticia-sgt-peppers-lonely-hearts-club-band-cumple-50-anos-disco-beatles-cambiaron-reglas-juego-20170601112722.html> 17

Figura 015. Fuente: <https://thequietus.com/articles/17981-the-damned-damned-damned-damned-music-for-pleasure-1977-strawberries-1982> 17

Figura 016. Fuente: <https://www.highresaudio.com/en/album/view/js3j38/grateful-dead-american-beauty> 17

Figura 017. Fuente: <https://andypopblog.wordpress.com/2016/03/03/the-banana-album-velvet-underground-y-warhol/> 17

Figura 018. Fuente: <https://ultimateclassicrock.com/hipgnosis-album-covers/> 18

Figura 019. Fuente: <https://www.udiscovermusic.com/stories/iconic-album-cover-designers/> 18

Figura 020. Fuente: <https://www.theguardian.com/music/gallery/2015/oct/21/roger-dean-somewhere-near-here-prog-rock-album-covers-in-pictures#img-9> 19

Figura 021. Fuente: <https://www.amazon.es/Hear-New-World-Joe-Meek/dp/B00CJYXXP0> 20

Figura 022. Fuente: <https://www.thisdayinmusic.com/classic-albums/cream-disraeli-gears/> 20

Figura 023. Fuente: <https://marialopezmusic.com/axis-bold-as-love-1967-album-de-jimi-hendrix-the-experience/> 20

Figura 024. Fuente: <http://mqslink.com/hawkwind-in-search-of-space-19712015-7digital-flac-24bit96khz/> 20

Figura 025. Fuente: <http://www.progarchives.com/album.asp?id=5964> 20

Figura 026. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_of_the_Mountain_Grill 20

Figura 027. Fuente: <http://www.progarchives.com/album.asp?id=1125> 20

Figura 028. Fuente: <https://www.amazon.com/-/es/Jeff-Wayne/dp/B0009MAPV8> 20

Figura 029. Fuente: <https://zothiqueelultimocontinente.wordpress.com/2010/07/12/neosapiens06-metal-huntimaginaciones-con-armaduras-de-metal/> 21

 Fuente: <https://comics.ha.com/itm/magazines/science-fiction/heavy-metal-1-hm-communications-1977-condition-vf-/a/121905-11862.s> 21

 Fuente: <https://www.syfy.com/syfywire/heavy-metal-magazine-best-covers> 21

 Fuente: <http://capnscomics.blogspot.com/2013/09/some-rich-corben.html> 21

Figura 030. Fuente: <https://www.imdb.com/title/tt0082509/> 21

Figura 031. Fuente: http://www.anewhopewebzine.it/moebius/).....	22
Figura 032. Fuente: https://www.digitalartsonline.co.uk/features/illustration/beck-album-covers-ranked-his-best-artwork-from-90s-now/	23
Figura 033. Fuente: https://store.udiscovermusic.com/*/Badmotorfinger-Super-Deluxe-Edition/5BS80000000	23
Figura 034. Fuente: https://www.rollingstone.com/wp-content/uploads/2020/02/Sabs.jpg	24
Figura 035. Fuente: https://homeofmetal.com/the-archive/judas-priest-programme-1980/	24
Figura 036. Fuente: https://hackernoon.com/heavy-metal-for-software-development-70732ab3cae6	25
Figura 037. Fuente: https://loudwire.com/judas-priest-british-steel-anniversary/	27
Figura 038. Fuente: https://www.todorock.com/curiosidades/judas-priest-painkiller-cumple-29-anos-y-estas-son-sus-curiosidades/	27
Figura 039. Fuente: https://www.bravado.de/assets/asset_300x300/P0602508026430_1.jpg	27
Figura 040. Fuente: https://diosesdelmetal.org/mi-disco-10-metallica-ride-the-lightning-1986/	27
Figura 041. Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81CTDajFDaL._SL1200_.jpg	27
Figura 042. Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=At83C6iQSqM	27
Figura 043. Fuente: https://loudwire.com/judas-priest-screaming-for-vengeance-album-anniversary/	27
Figura 044. Fuente: http://metalindex.hu/2018/12/12/manowar-albumok-rangsorolva-vigyazat-szobjektiv/	28
Figura 045. Fuente: http://www.metalzone.es/YNGWIE-MALMSTEEN-TRILOGY-CD	28
Figura 046. Fuente: https://jesuspenon2112estacionderock.blogspot.com/2017/03/cirith-ungol-atom-smasher-rematerizado.html?m=0	28
Figura 047. Fuente: https://www.last.fm/es/music/Helloween/Walls+Of+Jericho	28
Figura 048. Fuente: http://www.invisibleoranges.com/the-art-of-blind-guardian/	28
Figura 049. Fuente: https://rockntipo.com/110689-under-jolly-roger-1-cd.html	28
Figura 050. Fuente: twitter.com/doomedparade	28
Figura 051. Fuente: https://www.udiscovermusic.com/stories/megadeth-rust-in-peace-fourth-album/	29
Figura 052. Fuente: https://mannersofhate.com/2019/04/03/voivod-killing-technology-1987/	29
Figura 053. Fuente: https://necromance.eu/nuclear-assault-usa-game-over-combat-records-1986/	29
Figura 054. Fuente: https://aminoapps.com/c/metal-amino/page/blog/resena-bolt-thrower-realm-of-chaos-slaves-of-darkness/qkml_1rQURuBXG3NX50DpdmpZldbgYqN5LN	29
Figura 055. Fuente: https://www.nacionrock.com/disco-inmortal-iron-maiden-somewhere-in-time-1986/	29
Figura 056. Fuente: http://spanishmetalmانيac.blogspot.com/2011/08/liege-lord-master-control-1988-us-power.html	29
Figura 057. Fuente: https://vinyl-records.nl/T/TE/Testament/souls/testament-souls-black.html	30
Figura 058. Fuente: http://www.hellpress.com/sean-killian-vio-lence-cirrosis-nivel-4/	30
Figura 059. Fuente: https://www.amazon.es/Left-Dynamic-Range-Vinyl-Vinilo/dp/B071DNP6FL	30
Figura 060. Fuente: https://www.coveralia.com/caratulas/Cannibal-Corpse-Butchered-At-Birth-Frontal.php	30
Figura 061. Fuente: http://disconnectself.blogspot.com/2015/05/morbid-angel-altars-of-madness-989.html	30
Figura 062. Fuente: https://www.progarchives.com/album.asp?id=16718	30
Figura 063. Fuente: https://orchidmetaljazz.blogspot.com/2015/04/obituary-cause-of-death-banda-sonora.html	30
Figura 064. Fuente: https://www.decibelmagazine.com/2010/10/20/venom-welcome-to-hell/	31
Figura 065. Fuente: https://ladestileriasonora4.blogspot.com/2014/06/possessed-discografia-discography.html	31

Figura 066. Fuente: <https://necromance.eu/celtic-frost-swi-to-mega-therion-noise-records-1985/> 31

Figura 067. Fuente: (https://www.rootsvinylguide.com/ebay_items/bathory-lp-rare-yellow-venom-mayhem-darkthrone-hellhammer-celtic-frost 31

Figura 068. Fuente: <https://www.scienceofnoise.net/la-resena-improbable-merciful-fate-dont-break-the-oath/> 31

Figura 069. Fuente: <https://www.scienceofnoise.net/slayer-reign-in-blood/> 31

Figura 070. Fuente: <https://where-metal-rules.blogspot.com/2011/01/candlemass-epicus-doomicus-metallicus.html> 31

Figura 071. Fuente: <https://www.decibelmagazine.com/2015/05/27/death-angel-the-ultra-violence/> 32

Figura 072. Fuente: <https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/musica/metallica-recuerda-lanzamiento-de-master-puppets-hace-34-anos> 32

Figura 073. Fuente: <https://studiosuicide.files.wordpress.com/2018/05/napalm-death-scum-1987.jpg> 32

Figura 074. Fuente: <https://hipersonica.com/criticas/especial-metallica-and-justice-for-all/> 32

Figura 075. Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Xf9UJH%2BvL._SL1400_.jpg 32

Figura 076. Fuente: <http://www.cronicasestigias.org/spiritual-healing-dentro-de-la-mente/> 32

Figura 077. Fuente: <https://www.discogs.com/es/Brutal-Truth-Extreme-Conditions-Demand-Extreme-Responses/release/754236> 32

Figura 078. Fuente: <https://www.amazon.es/Speak-English-Die-S-d/dp/B019HTRSWM> 33

Figura 079. Fuente: <https://where-metal-rules.blogspot.com/2008/12/saxon-dogs-of-war-1995.html> 33

Figura 080. Fuente: elcomentamierda.blogspot.com/2014/05/sodom-agent-orange.html 33

Figura 081. Fuente: <http://lalunamordida.blogspot.com/2015/12/top-5-mejores-discos-de-ozzy-osbourne.html> 34

Figura 082. Fuente: <https://www.indymetalvault.com/2019/08/21/30-years-of-sleepless-nights-king-diamond-conspiracy/> 34

Figura 083. Fuente: <https://diosesdelmetal.org/accept-balls-to-the-wall/> 34

Figura 084. Fuente: <https://www.scienceofnoise.net/carcass-heartwork-25-anos-de-un-disco-que-sin-saberlo-cambio-el-panorama-extremo/> 34

Figura 085. Fuente: <https://www.discogs.com/es/Pantera-Vulgar-Display-Of-Power/master/34194> 34

Figura 086. Fuente: <http://elbichoreactor07.blogspot.com/2014/09/wasp-wasp-disco-imprescindible.html> 34

Figura 087. Fuente: <https://www.cdandlp.com/es/alice-cooper/constrictor/33-1-3-rpm/r117969604/> 34

Figura 088. Fuente: <https://www.michaelwhelan.com/gallery/illustration/#group> 35

Figura 089. Fuente: <http://www.queensofsteel.com/2016/04/diamond-head/> 36

Figura 090. Fuente: <https://seeklogo.com/vector-logo/41673/dio> 36

Figura 091. Fuente: https://aminoapps.com/c/metal-amino/page/blog/parecidos-similitudes-de-logo-de-death-y-morbid-angel/KWgl_Dd6CMulEERQ436Bn8WQRGMb425j8V 36

Figura 092. Fuente: <https://i.pinimg.com/originals/36/0a/36/360a36e0a9ae6dc7b1140ca4a1265ec7.jpg> 36

Figura 093. Fuente: <https://imgur.com/r/MetalPorn/fJBdq> 36

Figura 094. Fuente: <https://www.facebook.com/Evildead.Official/photos> 36

Figura 095. Fuente: <https://musician.ua/en/news/dzheff-voters-z-annihilator-lct-940-tse-shchos-osoblive> 36

Figura 096. Fuente: <http://symmetal.com/darkthrone-logo/> 36

Figura 097. Fuente: <http://www.noiserecords.net/artists/voivod/> 36

Figura 098. Fuente: <https://www.pdxmonthly.com/arts-and-culture/2019/09/this-portland-photographer-puts-heavy-metal-battle-jackets-in-focus> 36

Fuente: <https://cvltnation.com/battle-jackets-galore-a-preview-of-peter-bestes-upcoming-book/> 36

Figura 099. Fuente: <https://www.scienceofnoise.net/motorhead-bastards-25-anos-de-la-vuelta-de-lemmy-a-la-crudeza/> 37

Figura 100. Fuente: http://anfetaminarock.blogspot.com/2016/06/motorhead-another-perfect-day-1983.html	37
Figura 101. Fuente: https://www.nacionrock.com/disco-inmortal-iron-maiden-piece-of-mind-1983/	37
Figura 102. Fuente: https://www.todorock.com/curiosidades/iron-maiden-powerslave-cumple-35-anos-y-estas-son-sus-curiosidades/	37
Figura 103. Fuente: https://www.last.fm/es/music/Megadeth/Killing+Is+My+Business...+and+Business+Is+Good!	37
Figura 104. Fuente: https://rockpeperina.com/2019/09/lanzamiento-peace-sells-but-whos-buying-de-megadeth/	37
Figura 105. Fuente: https://www.scienceofnoise.net/dio-holy-diver-el-principio-de-un-mito-en-solitario/	37
Figura 106. Fuente: https://www.setdart.com/modules/subasta/albums/batch/80199/10/35210814-(100).jpg	37
Figura 107. Fuente: https://www.discogs.com/Overkill-Under-The-Influence/master/106105	37
Figura 108. Fuente: https://www.discogs.com/Sodom-Code-Red/master/12635	37
Figura 109. Fuente: https://imgur.com/gallery/9Nz7H0X	38
Figura 010. Fuente: http://metalwallpapernash.blogspot.com/2013/10/manowar-fighting-world.html	1
Figura 111. Fuente: escaneo del disco original.....	39
Figura 112. Fuente: Fotografía propia, escaneo del disco original.....	40
Figura 113. Fuente: https://www.hrrshop.de/MANILLA-ROAD-Crystal-Logic-LP-BLACK_1	42
Figura 114. Fuente: https://www.discogs.com/	45
Figura 115. Fuente: https://shop-hellsheadbangers.com/manilla-road-red-skull-smiling-jack-shirt.asp	46
Figura 116. Fuente: https://morbidvisions.bigcartel.com/product/manilla-road-skull-logo-pin	46
Fuente: https://kurongmusic.bigcartel.com/product/manilla-road-official-smiling-jack-shaped-lapel-pin	46
Figura 117. Fuente: https://www.giga-patch.com/es/manilla-road-epic-metal-band.html	46
Figura 118. Fuente: Fotografía propia.....	46
Figura 119. Fuente: http://truenodemetal666.blogspot.com/2018/12/manilla-road-discografia.html	46
Figura 120. Fuente: https://www.plasticosydecibelios.com/roger-dean-creara-en-directo-una-nueva-portada-de-yes/	48
Figura 121. Fuente: https://elpais.com/cultura/2012/03/10/actualidad/1331407685_388068.html	48
Figura 122. Fuente: https://www.nytimes.com/2010/05/11/arts/artsspecial/11frazetta.html	48
Figura 123. Fuente: https://www.pinterest.ie/pin/563372234621374074/	49
Figura 124. Fuente: https://www.dreamtheaterforums.org/boards/index.php?topic=32530.280	49
Figura 125. Fuente: http://dbimaginarte.blogspot.com/2012/08/humille-maestro-1-roger-dean.html	49
Figuras 126 y 127. Fuente: https://arthive.com/artists/9453~Roger_Dean/works/372566~Asia_alfa	49
Figuras 128, 131 y 132. Fuente: http://www.artfutura.org/02/moebius.html	50
Figura 129. Fuente: http://labelleillustration.blogspot.com/2011/12/moebius-voyage-dhermes-2011.html	50
Figura 130. Fuente: https://depictedarchitecture.wordpress.com/2016/02/08/apuntes-sobre-el-color-en-la-obra-de-jean-giraud-moebius/	50
Figura 133. Fuente: https://fanfanews.livejournal.com/146042.html	51
Figuras 134, 136, 138, 139 y 140. Fuente: http://frankfrazetta.net/	52
Figuras 135 y 137. Fuente: https://dmrbooks.com/test-blog/2019/2/9/painting-metal-frank-frazetta	52
Figura 141. Fuente: http://frankfrazetta.net/	53

8.1. Anexo I

Respuesta de John Jinks, artista de portada del disco original

Hi Naroa,

Yes I did the artwork for Crystal Logic. This was a very early piece of work. I had just finished college when Manilla Road called me. The band gave me their idea of what they wanted on the cover and I did what they asked after they approved a pencil sketch. The medium is acrylic paint done with an airbrush and some minor paint brush strokes. I was very much into airbrush at the time and liked the retro airbrushed artwork from the 30s, 40s and even the 80s. Shortly after this work I moved to NYC and had a very successful career doing airbrush illustration for many clients. My work appeared in many design magazines such as IDEA (Japan), Graphis, Communication Arts, Print etc. I also won several awards from the society of Illustrators in New York and had work shown there. Also the Art Directors club of NY.

I have not painted in years as I now work with cameras and computers - way more exciting making moving images/graphics and telling a story over time. Although I do sometimes miss painting.

Take Care and be safe,

John

JOHN JINKS

john@ftcstudio.com

toll free 1 888 664 0188

C 917 349 9032

direct NY 631 329 1382

<http://www.ftcstudio.com>

8.2. Anexo II

<p>Feedback a través de Whatsapp</p> <p>Imágenes enviadas a los diferentes grupos:</p> <div></div> <div></div> <div></div>	<p>GRUPO 1:</p> <p>Alberto (78), Marian (71), Elena (50), Gorka (47), Maider (43), Naroa (38)</p> <p>Naroa</p> <p>Hola! Esto es lo que estoy haciendo en la uni ahora. 😊 Para que lo veáis.</p> <p>Maider</p> <p>Ánimo que ya no te queda nada. 💪</p> <p>Alberto</p> <p>¿Y esto qué es?</p> <p>Naroa</p> <p>Es un disco que estoy diseñando para el proyecto final de la universidad.</p> <p>Elena</p> <p>Muy chulo Naroa. Cuando acabas?</p> <p>Naroa</p> <p>😊 Pues supuestamente el 16 de julio se entrega. Y más adelante me quedaría presentarlo ante tribunal.</p> <p>Marian</p> <p>Yo de estas cosas no entiendo hija, pero está muy bonito. Un beso.</p> <p>Maider</p> <p>Celebramos que acabas y la selectividad de Mikel en Zamora. 🍷</p>	<p>Naroa</p> <p>Eso eso!</p> <p>Gorka</p> <p>Brutal 🤝 🤩</p> <p>GRUPO 2:</p> <p>Imanol (20), Maialen (19), Mikel (17), Antton (11), Naroa (38)</p> <p>Naroa</p> <p>Hola! Esto es lo que estoy haciendo en la uni.</p> <p>😊</p> <p>Mikel</p> <p>lo has dibujado tu?</p> <p>Naroa</p> <p>Sí, está basado en un disco de los años 80.</p> <p>Mira, este es el original.</p> <div></div> <p>Mikel</p> <p>menuda diferencia</p> <p>Maialen</p> <p>Está muy bien</p>	<p>Antton</p> <p>😊</p> <p>Imanol</p> <p>Está hecho con photoshop?</p> <p>Naroa</p> <p>Parecido. Con Procreate en la tablet, pero se puede hacer el dibujo también con photoshop perfectamente. Lo he utilizado un poco para retocar el color.</p> <p>Imanol</p> <p>👍</p> <p>GRUPO 3:</p> <p>Ramón (41), Gorka (40), Iñigo F. (40), Guti (48), Javier (39), María (26), Aritz (32), Naroa (38)</p> <p>Naroa</p> <p>Mirad. Esto es lo que voy a presentar de trabajo final de carrera. 😊</p> <p>Javier</p> <p>Jajajaj</p> <p>Yo quiero una pegatina como esa.</p> <p>Ramón</p> <p>No conozco el grupo pero tienen pinta de sonar como los Blind Guardian pero en psicodélico.</p> <p>Iñigo F.</p> <p>Parece un cómic. Me gusta el demonio que has dibujado. Podrías poner una historieta en cómic que venga con el disco, sería un puntazo.</p>	<p>Naroa</p> <p>Pues no es mala idea, jaja. Me lo apunto jeje</p> <p>Guti</p> <p>Qué pasada Naroa. Me gusta mucho eres una artista.</p> <p>Gorka</p> <p>Se puede utilizar de pantalla para la partida con Sergio. 🤩</p> <p>GRUPO 4:</p> <p>Amaia (35), Joana (35), Naroa (38)</p> <p>Naroa</p> <p>Os paso lo que llevo hecho del TFG. Todavía me falta alguna cosilla. 😊</p> <p>Amaia</p> <p>¡Qué original!!</p> <p>Guárdame una copia 🤩</p> <p>Joana</p> <p>Uala q pasada!!!</p> <p>¡Es brutal!! ¡Ojo con @Naroa que apunta maneras! 🤩 🙌</p> <p>Naroa</p> <p>jajaja! Graciaaaaas! 😊</p> <p>Amaia</p> <p>Naroa! Cómo han ido los exámenes?</p> <p>Naroa</p> <p>Creo que muy bien, gracias 🤩</p> <p>Amaia</p> <p>¡Seguro que lo has bordado @Naroa!!</p>
---	---	--	--	--

8.3. Índice de acrónimos

EE.UU. Estados Unidos

N.W.O.B.H.M. New Wave of British Heavy Metal

Up The Hammers & Down The Nails. May The Lords of Light Be With You.

Mark "The Shark" Shelton
Manilla Road