

El elíxir gráfico del rock

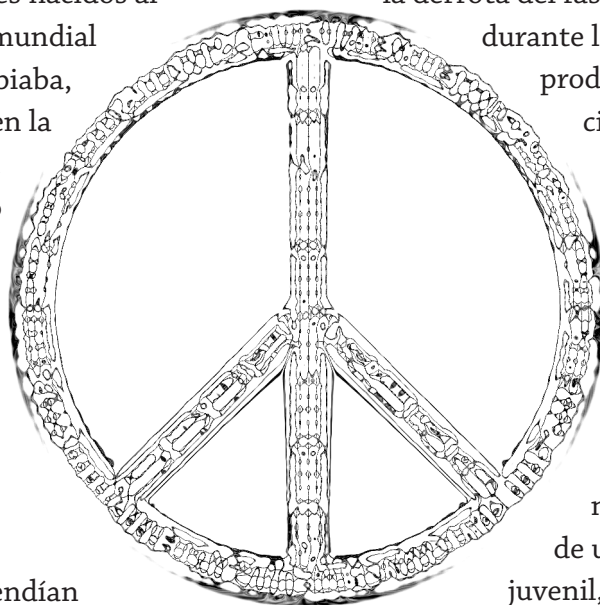
PEDRO JOSÉ DUQUE LÓPEZ

La parte final de los años sesenta dio cabida a inmensos cambios de índole social, cultural y político. Una nueva generación de jóvenes nacidos al terminar la segunda guerra mundial surgía, y con ellos, todo cambiaba, generándose una sensación en la que todo lucía “patas arriba”. La posguerra había generado una primera cultura global que experimentaba a la par con el poder atómico y con la mirada al espacio externo del planeta Tierra. Se crearon las Naciones Unidas, en un intento de mundialización, junto con todas sus agencias, que pretendían solucionar problemas de todo orden, como la educación, la desnutrición infantil, la

pobreza y la salud, entre otras. También gran parte de los imperios perdieron sus colonias, y cundió una sensación de paz general gracias a la derrota del fascismo belicista. El esfuerzo

durante la guerra en cuanto a producción y conocimiento científico, y la siguiente reconstrucción, produjeron una luz de prosperidad y desarrollo técnico de una magnitud como no se había visto en muchos siglos.

La posguerra aportó todos los elementos necesarios para la generación de una cultura específica juvenil, que ostentaba una actitud beligerante pero, ante todo, autónoma, y una identidad propia, cuya conciencia era

ROCK EN ESPAÑOL

RATA BLANCA
Argentina

Lluvia púrpura

Todo comenzó cuando reinaba el rock and roll allá por los años setenta. Todo sucedió en medio de la confusión en tiempos de paz y de guerra. Y a través de una ventana gris encontré la libertad. Lluvia púrpura caía y soñaba con ser un rockstar. Hijo del hard rock me convertí por elección en una mala influencia. Y le di mi amor a chicas sin reputación, era mejor la experiencia. Y en el barrio cuestionaban mi deber y mi moral y el volumen de mi banda sacudía la paz del hogar.

Álbum: Camino del fuego
Imagen: www.rataweb.com.ar

producto, principalmente, de la liberalización provocada por el aumento del poder adquisitivo y los cambios en la concepción y la conformación de la familia. Durante mediados del siglo XX, la humanidad había condensado, en pocos años, experiencias que a otras generaciones anteriores les tomó siglos; paradójicamente, las guerras mundiales aportaron sustanciales avances en comunicación e informática. La globalización de los distintos medios de comunicación, el cine y sobre todo la televisión, permitieron masificar los modos de vida, como la música y la moda. Los jóvenes comenzaron a vivir en comunas o parques *hippies*, se reunían en enormes eventos como conciertos al aire libre y protestaban en la calle contra la guerra de Vietnam y la discriminación racial, o pidiendo más derechos civiles.

Llevaban el cabello largo, hebillas de flores con cinturones anchos de cuero, sandalias adornadas, pantalones estampados con flores y gafas de colores, y eso... ¡si estaban vestidos!, pues otra manera de estar a la moda era la de desvestirse sin ningún recelo en estos eventos. Se hablaba del *Flower Power* y del "amor libre". Se leían escritores independientes, como Allen Ginsberg, Ken Kesey y Timothy Leary. Se experimentó con el LSD y se consumieron miles de toneladas de marihuana.

El rock'n'roll reflejó todos estos cambios, y simultáneamente influyó y fue influido por éstos, y gracias a artistas como Bob Dylan y los Beatles, fue tomado en serio y nuevos grupos se formaron y surgieron en San Francisco, Londres, Los Angeles y Nueva York. Grupos como The Doors, Cream, Jimi Hendrix, Big Brother and the Holding Company (presentando a Janis Joplin), The Grateful Dead, Pink Floyd y Velvet Underground produjeron su álbum debut en 1967. De igual manera, surgieron las emisoras independientes y la prensa *underground*, que ayudaron al rock a desarrollar la fuerza que requería para nacer y mantenerse hasta estos días.

Los años sesenta experimentaron un incremento sin precedentes del consumismo, cuando los nacidos de la posguerra asumieron la vida con un optimismo y un entusiasmo nunca vistos. Surgen movimientos juveniles, y con ellos la necesidad de lenguajes gráficos visuales que los identifiquen. La psicodelia, el *op art* y el *pop art* situaron las artes visuales sobre el mapa firmemente. Era el inicio de una nueva época con perspectivas de futuro, y las imágenes ilustradas ayudaron a definir la apariencia de la década. Por ejemplo, durante los años 60, fueron los Beatles quienes suministraron a la cultura popular alguna de sus imágenes ilustradas más memorables.

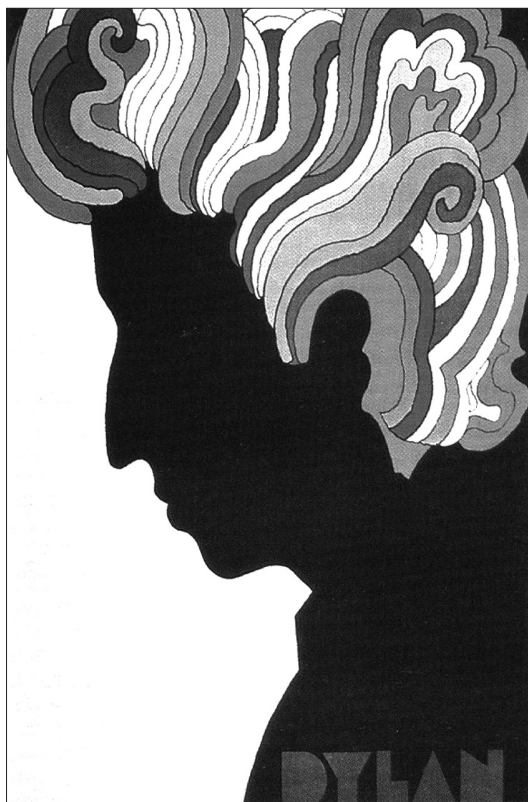
Entre las imágenes que señalan a ésta como una década verdaderamente inspiradora, se incluye el cartel de Dylan, creado por Milton Glaser en 1966, representando el cabello del artista como una estructura de espirales psicodélicas; los cómics del gato Fritz, de Robert Crumb; el cartel de Michael English para Jimi Hendrix; las portadas de Zap Comix creadas por Victor Moscoso y las portadas creadas por Rick Griffin para The Grateful Dead.

Entre las imágenes que señalan a ésta como una década verdaderamente inspiradora, se incluye el cartel de Dylan, creado por Milton Glaser en 1966, representando el cabello del artista como una estructura de espirales psicodélicas; los cómics del gato Fritz, de Robert Crumb; el cartel de Michael English para Jimi Hendrix; las portadas de Zap Comix creadas por Victor Moscoso y las portadas creadas por Rick Griffin para The Grateful Dead. Todos ellos son ejemplos que evocan el recuerdo de los adolescentes de entonces y que agudizaron la diferencia entre la generación de la preguerra y la de la posguerra.

A medida que los años 60 daban paso a los 70, empezó a tomar forma una nueva sensibilidad gráfica. Bajo la influencia de las drogas, que habían invadido los años *hippies* de finales de los 60, las ilustraciones de Roger Dean, por ejemplo, adoptaron la estética visual de la fantasía y la ciencia ficción. La primera mitad de los 70 fue un período cargado de lenguaje gráfico, con ejemplos como la cubierta creada por Hipgnosis para *The dark side of the moon*, de Pink Floyd; la de *Yessongs*, diseñada por Roger Dean para el grupo Yes; la estupenda de *Stand up*, del artista gráfico Jimmy Grashow para Jethro Tull, etc.

Pero la chispa iniciadora de estas búsquedas, que desencadenó un movimiento cultural y que se fundamentó y convivió con la experimentación de sensaciones producidas por el consumo de alucinógenos, se encuentra desde mucho antes, en el año 1938, cuando el químico suizo Albert Hofmann, que trabajaba entonces para el laboratorio Sandoz, descubrió accidentalmente los efectos del LSD en su propio organismo.

El LSD, nombre genérico y popular del ácido lisérgico, es un alcaloide extraído del cornezuelo (hongo parásito del centeno).

MILTON GLASER, CARTEL PARA BOB DYLAN, 1967.

Posteriormente, en 1943, el mismo Hofmann codificó los efectos del ácido lisérgico, denominándolo LSD-25, las letras por la abreviatura del alemán “Lyserg Säure Diethylamid”, y 25 por ocupar esta posición entre los 26 derivados sintéticos del mismo, naciendo así el detonante para lo que sería la psicodelia, término derivado de las palabras griegas *psike* y *deloun*, y que significa “algo que manifiesta la mente, el espíritu o el alma”, o dicho de otra forma, que es capaz de tener efectos profundos sobre las experiencias conscientes.

Los descubrimientos de Hofmann atrajeron a jóvenes intelectuales del momento, representantes de muy diversas tendencias e ideologías que buscaban comenzar procesos de auto-experimentación que les permitieran atravesar los umbrales corrientes de la percepción y descubrir dimensiones de conciencia poco rutinarias.

Simultáneamente, teóricos como Alan Watts y psicólogos como Timothy Leary y Richard Alpert fomentaron entre sus estudiantes el consumo del fármaco por medio de experiencias místico-intelectuales-orientalistas, a manera de medio o vehículo sacramental de liberación del individuo frente al sistema. Motivados por estas enseñanzas y *slogans* como “cambia la mente y cambiarás el mundo”, muchos jóvenes se propusieron el consumo casi ritual de alucinógenos. Consumir LSD no se limitaba a una situación frívola, sino que, por el contrario, era algo profundo y trascendental, que servía de medio para ingresar a un conocimiento superior.

Se produjo entonces un estado de alucinación colectiva, aún después de la prohibición formal del alucinógeno por una Ley de California en 1966, creando una sensación de esperanzas e ideales, una pequeña revolución

ROCK EN ESPAÑOL

SERÚ GIRÁN
Argentina

Cinema Verité

Anteojos negros de carey,
auriculares en la sien.
No me escucha, no me ve.
Y yo puedo observar tranquilo
la playa como un ajedrez,
el tipo del Mercedes Benz
que está tirado ahí nomás,
tiene una sola cosa en mente.
Sólo una chica tonta más bajo el sol
como una propaganda de
bronceador.
Él sabe cómo impresionar,
caminando como Tarzán.
Él es Eva y ella Adán,
y yo estoy en cualquier planeta.
Presiento que algo va a pasar,
las plumas del pavo real
oscurecen hasta el sol,
y él se siente rey de la selva.
Ellos están con la máquina de mirar,
justo en el paraíso para filmar.
Yo puedo compaginar
la inocencia con la piel.
Yo puedo compaginar.
Yo nací para mirar
lo que pocos quieren ver.
Yo nací para mirar.
Ahora él le ofrece una manzana,
ahora le insiste en probar,
ahora estimula sus membranas
por la hot line.
En escenarios solitarios,
la gente se habla un poco más.
Y hasta dos pobres millonarios
se pueden encontrar.
Cayeron los auriculares
y los anteojos de carey.
La luna baja los telones,
es de noche otra vez.

Álbum: Peperina
Imagen: www.cduniverse.com

que, en lugar de guerra, predicaba el baile amenizado por bandas como Grateful Dead, The Doors, Janis Joplin, Pink Floyd, Jefferson Airplane y Santana, entre otros. Todo dentro de un ambiente de misticismo de corte oriental, buscando la “iluminación interior”, para así liberar los instintos y de esta manera llegar al amor recíproco y universal, rodeados de paz en el mundo. De ahí en adelante, la psicodelia se convirtió en un fenómeno mundial, una explosión juvenil que logró uno de sus puntos más elevados en Woodstock, “tres días de paz, amor y música”.

Fue entonces cuando las imágenes de la psicodelia se presentaron como un estilo gráfico

representante de una juventud rebelde e inconforme, que tomó diversas inspiraciones, como el famoso mayo del 68 –cuando los universitarios franceses se revelaron en contra del modelo educativo y paralizaron la vida universitaria en toda Francia–, las luchas y manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y la emancipación del joven comunismo europeo. Esta última revuelta no aceptaba el totalitarismo impuesto y dirigido desde Moscú, y mucho menos, un sistema formativo a la manera del que tuvieron sus padres. Por su poder adquisitivo y apellidos, vestirse de acuerdo con las normas socioculturales de una clase dirigente rancia y anticuada era lo que se esperaba de todos estos jóvenes universitarios. El “mal ejemplo” francés se expandió por doquier, traspasando fronteras y motivando a toda una generación de jóvenes inconformes con el viejo modo de percibir y vivir la vida. La juventud de muchos países, no sólo europeos, se reveló contra sus educadores, sus padres, sus familias, contra la economía y la sociedad, canalizando todo su esfuerzo e ilusiones en la proyección de un mundo mejor y libre, generando un universo gráfico acorde con sus ideales.

Y fue el *art nouveau* una de las fuente de donde se extrajo el elixir gráfico de la psicodelia, un estilo que justamente reivindicaba lo orgánico, lo natural, lleno de color intenso y plano, donde la madre naturaleza había servido de motivo de inspiración. Sobre todo sus flores que, con la música, se constituían en un arma de expresión y rebeldía, en otra manifestación de una forma de vivir y actuar, en una postura distinta ante la vida.

Cartel psicodélico en EE.UU.

A comienzos de 1964, a nadie se le hubiera ocurrido que una era revolucionaria, en cuanto a la elaboración de carteles para conciertos, se estaba gestando. Pero, a finales del mismo año, puñados de jóvenes de actitud radical habían comenzado a establecerse sobre la costa occidental de los EEUU, que país se

El cartel psicodélico fue un fenómeno gráfico que se produjo, principalmente, como respuesta a la necesidad de promocionar los diferentes grupos musicales, sus conciertos y los auditorios donde se presentaban. La psicodelia, entonces, es la manifestación de un fenómeno cultural que estrechó lazos entre la música rock y la necesidad de expresar un estilo de vida, una forma particular de concebir y percibir el mundo.

preparaba para ser invadido musicalmente por los británicos, en especial por los Beatles, fenómeno que, a su vez, generó una reacción de los músicos y jóvenes norteamericanos que trajo como consecuencia la resistencia del movimiento musical local contra los invasores.

Como consecuencia de la permisividad social ante el consumo de sustancias psicoactivas, se produjo una rápida migración de los jóvenes hacia el paraíso que representaba la ciudad de San Francisco, generando una aglomeración que comenzó a presionar la atmósfera musical del momento, variando los gustos musicales de la juventud y, por ende, desarrollando un nuevo género de arte: el cartel psicodélico de rock.

Todo comenzó con el estilista George Hunter. Mientras vivía en San Francisco, tuvo la oportunidad de trabajar con sofisticados equipos de audio y electrónica, y produjo varios “*happenings* musicales”. Después de conocer a los músicos Mike Wilhelm, Richard Olsen, Dan Hicks y Michael Ferguson, se convierte en el líder del grupo Charlatans. A finales de la primavera de 1965, el bar Red Dog Saloon, en Virginia City (Nevada), comenzó a buscar una banda que encajara en su nuevo estilo. A pesar de que el grupo estaba apenas aprendiendo cómo tocar instrumentos musicales, los Charlatans eran los ideales. En junio, la banda se traslada a Virginia y audiciona.

Este vínculo, que perduraría durante todo el verano, se constituye en el nacimiento de la era psicodélica en EEUU.

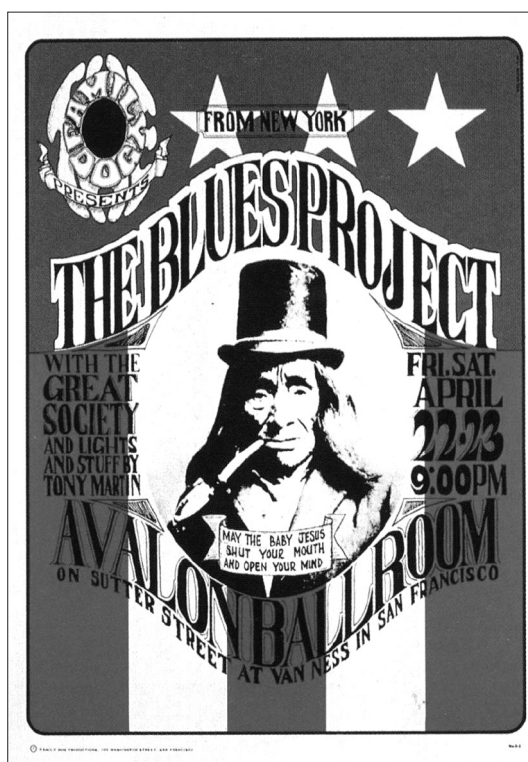

GEORGE HUNTER Y MICHAEL FERGUSON, LA SEMILLA, CARTEL PARA CHARLATANS, 1965.

La unión entre el bar y el grupo produjo el primer cartel de rock de la era psicodélica. Nombrado como *La semilla* –denominación que aún conserva–, es único, por ser totalmente realizado a mano en un formato denso y totalmente diferente a los demás carteles del momento. George Hunter aportó el logo distintivo, incorporando el nombre de la banda, y el teclista Michael Ferguson dibujó las caricaturas de sus compañeros y las decoraciones que dan al cartel la sensación de viejo.

A medida que el año transcurría, se incrementó el interés por producir eventos al estilo del Red Dog Saloon, y fue entonces cuando se conformó la cooperativa o grupo The Family Dog, dirigido por Luria Castell e integrado por jóvenes con intereses comunes en ecología, política, protestas contra la naciente guerra del Vietnam, consumo de drogas alucinógenas y, por supuesto, la música. Cuando el Family Dog decidió intervenir y organizar fiestas y eventos de rock, fue Alton Kelley el encargado de realizar los carteles promocionales.

Esta cooperativa fue adquirida luego por Chet Helms, *manager* de los Big Brother and the Holding Company (grupo con el que se presentará posteriormente Janis Joplin), y su socio John Carpenter. Éstos contactan a

WES WILSON, FAMILY DOG, 1966.

ROCK EN ESPAÑOL

SINERGIA
Chile

Señores pasajeros

Señoras y señores pasajeros tengan todos ustedes muy buenas tardes.

En primer lugar deseo expresarles que es totalmente ajeno a mi voluntad

el molestarles, el incomodarles o el perturbarles durante el transcurso de vuestro viaje.

Una vez preclaro lo anterior dicho por el suscrito

solicito vuestra infinita caridad, el inmenso cariño del pueblo chileno hacia el necesitado.

Les deseo desde el fondo de lo más profundo de mi corazón a todos ustedes y los suyos que el futuro les prepare toda clase de felicidades

y caigan sobre ustedes todas las bendiciones del creador.

Asimismo como también para el respetable señor conductor de esta máquina, sí, de esta máquina

que también cumple una tarea importante en nuestra ciudad, en nuestra ciudad, en nuestra ciudad, en nuestra ciudad.

Álbum: Canciones de cuando éramos colegiales

Imagen: www.elcarrete.cl

un amigo llamado Bill Graham, quien había venido presentando conciertos y espectáculos en el conocido auditorio Fillmore, de la ciudad de San Francisco, y manejaba otros grupos. Fue entonces cuando nació la empresa productora Family Dog, responsable en gran parte del nacimiento y posterior despliegue de eventos psicodélicos en todas partes.

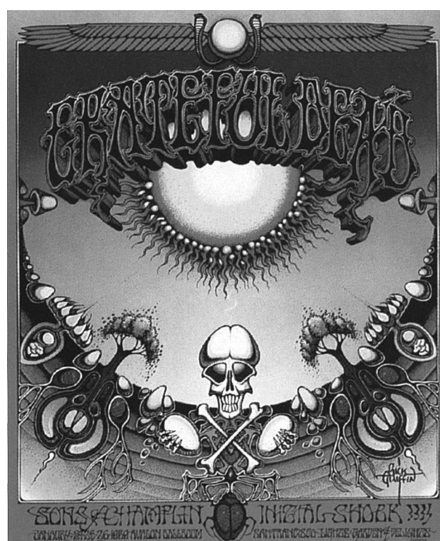
A excepción del primer cartel realizado por Peter Bailey, todos los trabajos gráficos para Graham fueron realizados por Wes Wilson. Algunos de éstos, con

temáticas fuertes, fueron conocidos por títulos como *Euforia*, *Los vivos y los muertos* y *La semilla*, entre otros. Posteriormente, mientras los carteles se hacían cada vez más populares, les eran asignados nombres codificados. Los márgenes de algunos contenían mensajes escondidos, de los cuales el más conocido es el que decía: "Debería el niño Jesús golpear tu boca y abrir tu mente". Su autor, Chet Helms, asegura haberlo encontrado escrito sobre la pared de un baño público. La frase fue posteriormente agregada al logo de Family Dog, el cual había sido diseñado por Wes Wilson empleando la foto de un indio norteamericano fumando una pipa que el artista modificó para que pareciera un cigarro de marihuana.

El sucesor de Wilson como diseñador de planta de Family Dog fue Stanley Mouse (cuyo verdadero nombre era Stanley Miller). Mouse era conocido en el medio por su trabajo

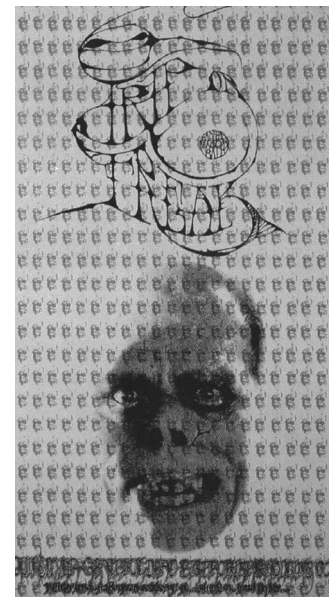
FAMILY DOG # 89, 1967, RICK GRIFFIN

RICK GRIFFIN, DISEÑO PARA GRATEFUL DEAD, 1969.

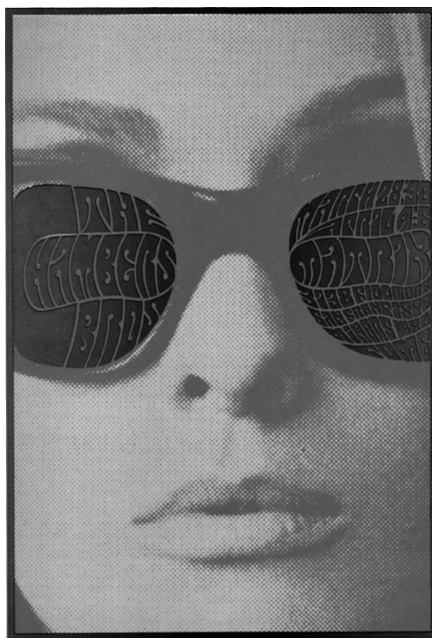
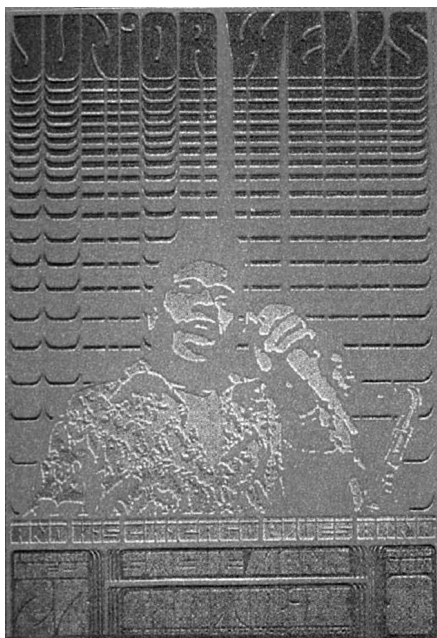
STANLEY MOUSE, *BE MINE*, PARA GRATEFUL DEAD, 1968.

STANLEY MOUSE, ALTON KELLY, RICK GRIFFIN, *TRIP OR FREAK*, 1967.

con el aerógrafo, herramienta que marcaba diferencia con relación a las formas tradicionales de ilustrar. A él se unió Alton Kelley, conformando un equipo donde Mouse elaboraba los textos y las gráficas, y Kelley aportaba las fotos y el *collage*.

Muy probablemente fue el trabajo de este dúo el que llamó la atención de Rick Griffin y fue su justificación para trasladarse a San Francisco. Su arte estaría muy influido por la cultura del oeste norteamericano.

VICTOR MOSCOSO, CARTELES DE 1966 Y 1967.

Otro renombrado artista del cartel psicodélico es Victor Moscoso, oriundo de New York y quien contaba con una formación en arte, de la cual extrajo una forma original para el tratamiento del color, siendo reconocido por la brillantez, fuerza y particularidad en los colores con los que resolvía sus carteles.

El cartel psicodélico fue un fenómeno gráfico que se produjo, principalmente, como respuesta a la necesidad de promocionar los diferentes grupos musicales, sus conciertos y los auditorios donde se presentaban. La psicodelia, entonces, es la manifestación de un fenómeno cultural que estrechó lazos entre la música rock y la necesidad de expresar un estilo de vida, una forma particular de concebir y percibir el mundo.

Carátulas

Si algo ha contribuido desde sus comienzos a la promoción del rock, ha creado y desarrollado un imaginario gráfico estrechamente relacionado con su filosofía, y ha reflejado de una manera más directa el concepto y forma de pensar de los músicos y de los grupos en cada trabajo, esto ha sido las carátulas del rock. La década de los 70 dejó como testimonio gráfico innumerables carátulas, para dicha de los coleccionistas, y fue la cúspide de una época en la cual el acetato fue el rey, gracias al respaldo de las empresas disqueras a numerosos grupos jóvenes e innovadores, con

La primera mitad de los 70 fue un período cargado de lenguaje gráfico, con ejemplos como la cubierta creada por Hipgnosis para *The dark side of the moon*, de Pink Floyd, la de *Yessongs*, diseñada por Roger Dean para el grupo Yes, la estupenda de *Stand up*, del artista gráfico Jimmy Grashow, para Jethro Tull, etc.

una efervescencia creativa y artística inglesa y norteamericana, en un comienzo, y seguidamente a nivel mundial. Pero si éstas presentaron similitud en el tratamiento gráfico con los carteles psicodélicos, llenos de flores y colores, rápidamente evolucionaron hacia una imagen más concreta y menos estridente cromáticamente, donde el concepto del disco y la imagen externa del mismo presentaban una relación directa. Pero esta vez el fenómeno fue a la inversa: las mejores carátulas se produjeron inicialmente en el mercado británico (Pink Floyd, Yes, Jethro Tull). El "álbum conceptual" fue una denominación casi general para una serie de discos empacados en estuches compuestos a veces por tres o cuatro cuerpos, despleglables entre sí y conteniendo igual número de acetatos. Normalmente, se presentaba una unidad gráfica entre los sellos centrales del acetato, las carátulas y los plegables, calcomanías y *stickers* que se suministraban, además del correspondiente cartel promocional a manera de una imagen corporativa, donde el diseñador cuidaba, a la vez, la identidad gráfica, musical y conceptual del grupo.

Roger Dean

Gran parte del trabajo y el más conocido de Roger Dean lo constituyen sus piezas gráficas realizadas desde el año 1971 para el grupo Yes, como consecuencia de la popularidad del grupo y

ROCK EN ESPAÑOL

SINIESTRO TOTAL
España

Me pica un huevo

Desde pequeño siempre he
llevado
en mi interior Abanderado
el día más señalado
al cumplir como soldado
al sentirme enamorado
siempre he llevado Abanderado
pero siempre he sentido
un picor que me ha estremecido.
Y es que me pica un huevo
no sé qué voy a hacer,
no sé qué puedo hacer.
Y es que me pica un huevo
no sé qué voy a hacer,
no sé qué puedo hacer.
En la corte del Congo Belga
con mi smoking y mi suegra
hay una gran recepción
un protocolo del copón.
Presidentes y embajadores
y la nobleza de los alrededores.
A la reina voy a saludar
cuando entre las piernas
me vuelve a picar.

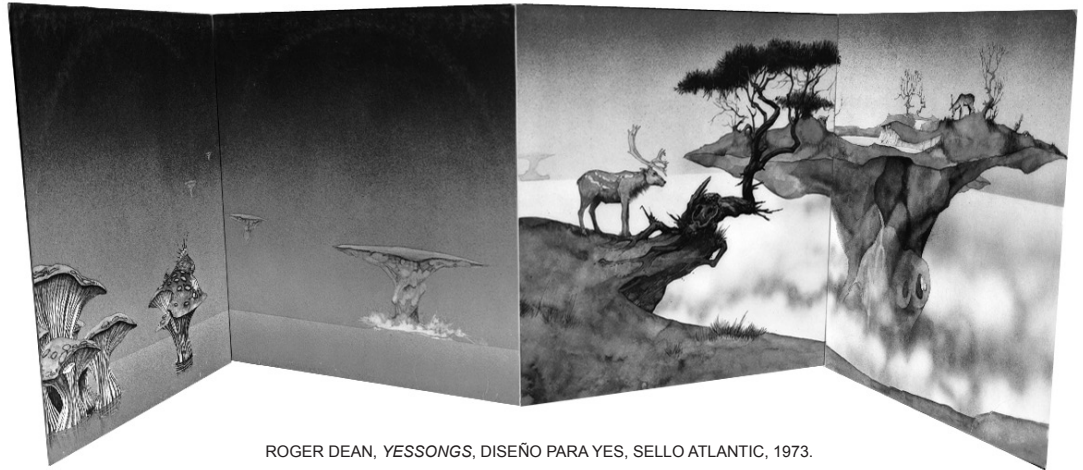
[...]

Me he metido de astronauta
a ver si así suena la flauta.
Hemos llegado a la luna
poco antes de la una.
Al salir al exterior
vuelvo a sentir ese picor.
Cien millones de espectadores
y yo sin poder
rascarme los cojones.

[...]

¡Ay por Dios!

Álbum: Ante todo: mucha calma
Imagen: www.siniestro.com

ROGER DEAN, YESSONGS, DISEÑO PARA YES, SELLO ATLANTIC, 1973.

sus enormes ventas internacionales. El trabajo mancomunado con Yes le permitió el desarrollo de ideas durante varios años consecutivos.

Para el grupo, Roger Dean diseñó desde el logotipo –el cual se ha conservado a pesar de los años y después de un esporádico intento, durante los 80, por reemplazarlo– hasta la tipografía, pasando por las carátulas de los discos más representativos de su discografía, como *Relayer*, *Fragile* y el archifamoso *Yessongs*.

ROGER DEAN, LOGO DE YES.

Precisamente, *Yessongs* se constituyó en la obra maestra de Roger Dean junto al grupo. Sus espectaculares ilustraciones, la acertada combinación entre tipografía e ilustración, y el peculiar diseño de la pieza, conformada por cuatro cuerpos que se desplegaban para formar espléndidas ilustraciones, de dos cuerpos cada una, por el lado frontal y el revés de las mismas, le merecen, sin lugar a dudas, el puesto de la carátula más espectacular de la década. Dean creó un mundo

irreal, fantástico, donde flotan en el espacio pedazos de planetas y seres que habitan un paraíso perdido; este mundo de Roger Dean muestra ese lugar adonde los jóvenes de la década quisieran llegar. No se puede negar que su imaginación única condicionó la imagen pública de Yes.

ROGER DEAN, YESSONGS, DISEÑO PARA YES, SELLO ATLANTIC, 1973.

Andy Warhol

Una carátula que merece especial atención es la diseñada por Andy Warhol en 1971 para para el álbum de los Rolling Stones titulado *Sticky fingers*.

Éste representa un caso especial en relación con el diseño gráfico, pues para la primera edición del LP se decidió agregar a la carátula una cremallera real sobre la foto del pantalón, hecho que, si bien causó novedad y transformó esta pieza en algo único, se convirtió en un problema para los distribuidores y almacenes que lo vendían, porque la cremallera dañaba el empaque de celofán y los de los otros discos que le hacían compañía en los estantes de venta y promoción. Rápidamente fue retirada del mercado, constituyéndose en un clásico apetecido y buscado por coleccionistas de todo el mundo. El disco, además, presentaba en su interior una envoltura con el logo recreado por Warhol, que muestra por un lado una boca con labios rojos y sacando la lengua, y por el otro un cuerpo masculino en interiores.

ANDY WARHOL, *STICKY FINGERS*, DISEÑO PARA THE ROLLING STONES, SELLO VIRGIN, 1971.

LOGO DE LOS ROLLING STONES DISEÑADO POR WARHOL.

R.H. Giger y ELP

Otra relación exitosa entre un artista-diseñador y un grupo de rock se llevó a cabo entre el ilustrador, diseñador y artista R.H. Giger y el grupo inglés Emerson Lake & Palmer, más conocido por la sigla ELP. La carátula consistía en una máquina de tortura que presentaba la calavera de una de sus víctimas atravesada por tornillos y elementos metálicos. Pero lo novedoso es que la portada se abría

R.H. GIGER, *BRAIN SALAD SURGERY*, DISEÑO PARA EMERSON LAKE & PALMER, 1973. Foto: Luis Carlos Celis

dejando ver en su interior una especie de momia petrificada muy al estilo Giger, todo dentro de una atmósfera de color oscuro y lúgubre, tonalidad igualmente característica del artista.

Jethro Tull

En este panorama que vincula rock y diseño sobresalen las carátulas realizadas por varios artistas para el grupo inglés Jethro Tull. Tal vez la más conocida es la creada para el álbum *Stand up* a partir de unas ilustraciones realizadas en xilografía por el ilustrador norteamericano Jimmy Grashow para el sello Chrysalis en el año 1969. Ésta contenía, en su parte interna, una pieza troquelada que en el momento de abrirse muestra a los miembros del grupo. Similar a ésta, la carátula realizada para el álbum *Thick as a brick*, al abrirse, se convierte en un periódico, tamaño medio pliego, con secciones que abarcan temas referentes a política, cultura, farándula, entretenimiento y clasificados, entre otros. A manera de editorial, presenta la historia de Little Milton, quien gana un concurso de poesía con un poema erótico, pero que por censura es descalificado en el último momento. El texto del poema es el mismo de las canciones que conforman el disco, y su diseño es concepción de todo el grupo.

ROCK EN ESPAÑOL

SODA STEREO
Argentina

Lo que sangra

Yo conozco ese lugar donde
reventan las estrellas,
yo conozco la escalera en espiral
hacia la cúpula.

Los rayos x no penetran
los oscuros vidrios de una
limousine.

Te rescataré, te rescataré.

Los guardianes pierden el honor
mientras desfilan.

Hay tanto fraude a nuestro
alrededor (comprenderás)

Es amor lo que sangra desde el
cielo en la cúpula.

Es amor lo que sangra sobre el
techo en la cúpula.

Yo conozco ese lugar donde
todos se la creen,

yo conozco la salida de
emergencia que nos salvará.

Cruje tu nombre en las paredes
si sé que esperas no podré
dormir.

Te rescataré, te rescataré.

Los guardianes pierden el honor,
aprovechemos.

Hay tanta cama a nuestro
alrededor.

(y verás que...)

Álbum: Doble vida

Imagen: www.sodastereo.com

JETHRO TULL,
STAND UP, SELLO
CRYSLIS, 1969.
Foto: Luis Carlos Celis

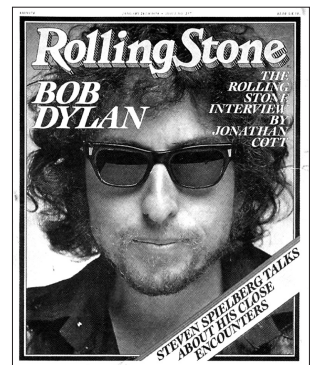
Revista

JETHRO TULL, THICK AS A BRICK, SELLO CRYSLIS, 1972. Foto: Luis Carlos Celis

Rolling Stone

Desde el enfoque diseño-rock, no sobra mencionar en este artículo a la revista *Rolling Stone*, fundada en 1967 con un capital de tan sólo \$US 7.500 en el segundo piso de un taller de impresión en San Francisco. *Rolling Stone* fue la primera publicación significativa que entendió y exploró la tremenda importancia e impacto del rock en la sociedad. No solamente fue el reducto de respetables críticos del rock como Greil Marcus, Jon Landau y Dave Marsh, sino que cubrió algunas de las más publicitadas historias de los años setenta, como el caso de los asesinatos perpetrados por Charles Manson y el secuestro de Patty Hearst. Hoy en día, la revista tiene una circulación de más de un millón de ejemplares y conserva una voz dominante en la cultura musical popular.

REVISTA ROLLING STONE, ENERO 26 DE 1978.

El caso colombiano

En Colombia el fenómeno no fue tan libre ni abierto, como consecuencia de una sociedad cerrada y convencional. Poco y nada había de apoyo presupuestal por parte de empresarios y organizaciones en el ámbito cultural, lo cual causaba un mercado exiguo. Por consiguiente, ante la carencia de producto para ofrecer y promocionar, el diseño gráfico fue poco requerido en la publicidad de conciertos, grupos, carteles y/o carátulas. De otra parte, los grupos que se aventuraban a lanzarse en ese momento eran seguidores influidos por agrupaciones extranjeras como los Beatles y los Rolling Stones, lo que los llevaba a ser simplemente una imagen copiada del exterior. Una característica de este movimiento fue su

desarrollo clandestino en discotecas urbanas de las principales ciudades, con excepción de algunos eventos públicos, como el Concierto de Ancón, que se llevó a cabo en Medellín en 1971, el cual se convirtió en la versión criolla de Woodstock, los del parque de la 60 en Chapinero, el Parque Nacional, el teatro La Mama y El Pedregal de Cali.

El impacto gráfico de la psicodelia que se vivía en los países anglosajones brilló por su ausencia en nuestro medio, con contadas excepciones, como las carátulas realizadas para el grupo Los Speakers, una de las primeras bandas musicales que con Los Flippers, Génesis, Columna de Fuego, Banda Nueva, Siglo Cero, Los Ampex, Malanga, The Time Machine, Los Danger Twist y Los Streaks, entre otros, pretendieron dar forma al movimiento rock en nuestro país.

Los Speakers

Esta agrupación presentó un acercamiento al estilo psicodélico en dos de sus carátulas iniciales. En su segundo álbum, *La casa del sol naciente*, del año 1966, se aprecia a los miembros del grupo asomados a la puerta y ventanas de una casa, pero lo interesante es la presencia de flores en un primer plano y los atuendos coloridos y juveniles de los integrantes, lo que representaba un cambio con respecto a su carátula anterior del año 1965, donde lucían al estilo Beatles. Éste se constituye en el primer tímido acercamiento a una imagen psicodélica en las carátulas de grupos locales. De igual manera, la contracarátula permite ver a los músicos asomados a una

ventana, y el color es el rasgo dominante, incluso en los recuadros empleados para servir de fondo a los nombres de las canciones. Aunque no son ejemplos claros ni contundentes de una psicodelia gráfica, se nota un parecido.

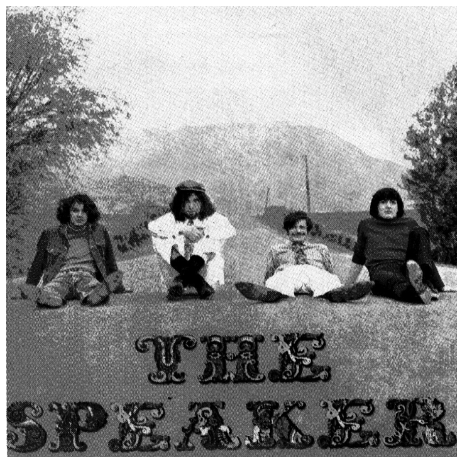
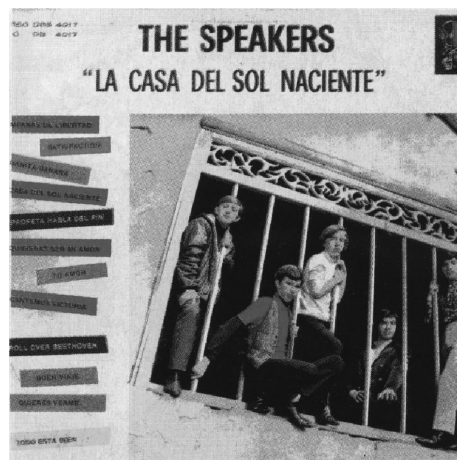
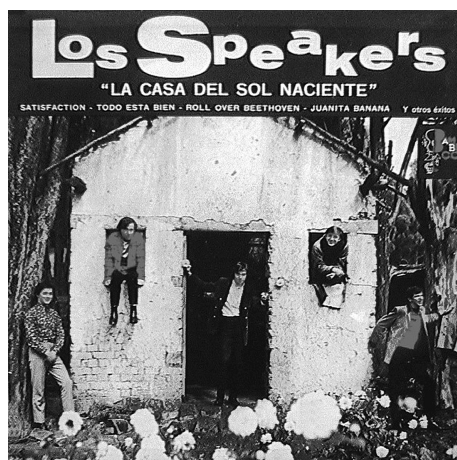
Posteriormente comenzaron a aparecer grupos que pretendieron fusionar ese rock extranjero con sonidos locales, y fue así como surgió Humberto Monroy y sus Amigos, agrupación liderada por Monroy, ex miembro

de Los Speakers. Sus carátulas reflejan la debilidad en el presupuesto, pues son elaboradas en blanco y negro y por medio de técnicas elementales como el grabado, o simplemente a mano con rapidógrafo, como sucedió también con la carátula de *Malanga*, pieza elaborada por Augusto Martelo, bajista de la agrupación, en 1973.

El grupo de Humberto Monroy evolucionaría hacia Génesis (grupo colombiano, no el inglés), exponente fiel de la propuesta musical que pretendía fusionar lo externo con lo local y mostrar un “rock criollo”.

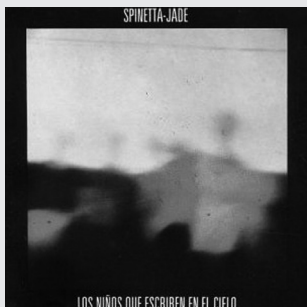
Finalmente, se puede decir que en ningún otro momento de su historia el rock y la gráfica se encontraron tan relacionados como durante el período de la psicodelia, una época en la cual los jóvenes pudieron encontrar un medio perfecto para la expresión de sus ideales y formas de ver la vida, donde la rebeldía y los sueños se plasmaron gráficamente por medio de carteles invadidos de color e imágenes llamativas.

Igualmente, se puede añadir que este fenómeno musical y gráfico tocó a

LOS SPEAKERS, LA CASA DEL SOL NACIENTE, CARÁTULA, 1966.
LOS SPEAKERS, LA CASA DEL SOL NACIENTE, CONTRACARÁTULA.
LOS SPEAKERS, VOLUMEN III, 1967.

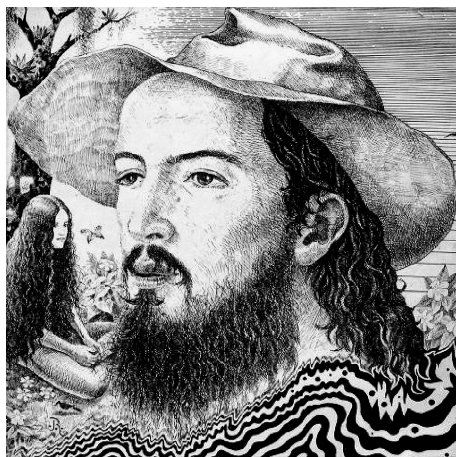
ROCK EN ESPAÑOL

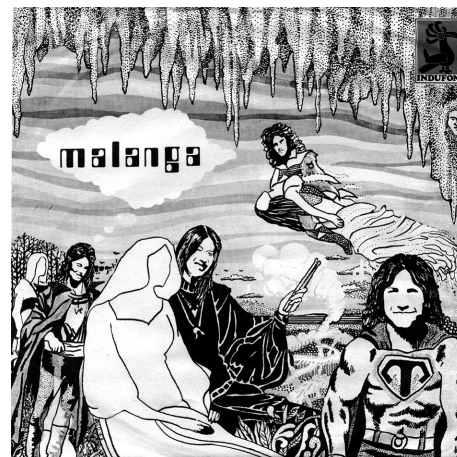
SPINETTA JADE
Argentina

Todos los males de este mundo
Vamos a buscar
al enorme dragón
a su morada entre las ruinas de oro.
La noche nos guía
al sol se asomará
y al volverse...
Lo obligaremos a dar su corazón
a dar el antídoto
contra todos los males de este mundo...
Vamos a buscar
aquel viejo tiburón
a las profundidades del mar de la sangre.
La marea misma
nos guiará
y al cambiar...
Lo obligaremos a dar su dirección
a dar el antídoto
contra todos los males que hay aquí.
Vamos en procura
de un genio tirador
que pruebe con nosotros o
busquemos la forma
de algo que nos cure la preocupación
algo que nos sirva
contra todos los males de este mundo.

Álbum: Los niños que escriben en el cielo
Imagen: www.rock.com.ar

RENDÓN, SOL Y LUNA,
ILUSTRACIÓN PARA HUMBERTO MONROY, 1975.

A. MARTELO, MALANGA, 1973.

nuestro país de una manera tangencial a pesar del apoyo mínimo, produciendo contados ejemplos gráficos, en su mayoría carátulas de discos que testimonian la presencia de un espíritu psicodélico en los pioneros del rock en Colombia. Rock y diseño siempre convivirán en una relación que ha dejado excelentes piezas gráficas para referencia y goce de diseñadores, melómanos y coleccionistas. ■

BIBLIOGRAFÍA

- ARIAS, Eduardo. "Surfin' Chapinero: historia incompleta, cachaca, subjetiva, irreflexiva e irresponsable del rock en Colombia". En revista *Gaceta*, N° 13, mayo- julio de 1992, pp. 14-19.
- _____. "Quantrofrenia. 35 años de rock en Colombia". En revista *El Malpensante*, N° 24, agosto-septiembre de 2000, pp. 66-71.
- CLARK, Toby. *Arte y propaganda en el siglo xx*. Traducción Isabel Balsinde. Madrid, Akal, 2000.
- GRUSHKIN, Paul D. *The art of rock*. New York, Abbeville Press, 1987.
- LE COULTRE, Martin F. y Alston W. PURVIS. *Un siglo de carteles*. Traducción de Eugeni Rosell. México, Gustavo Gili, 2003.
- RESTREPO, Jorge. *La generación rota. Contracultura y revolución de posguerra*. Bogotá, Planeta, 2002.
- FRIEDL, Friedrich, Nicolaus OTT y Bernard STEIN. *Typography*. Milan, Könemann, 1998.
- ZEEGEN, Lawrence y Crush ZEEGEN. *Principios de ilustración*. Traducción de Silvia Pujol. México, Gustavo Gili, 2006.

PEDRO JOSÉ DUQUE LÓPEZ

Maestro en Bellas Artes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. Por más de 10 años ha sido docente de cátedra en las universidades Jorge Tadeo Lozano, Unitec, La Salle College y Javeriana. En la actualidad es docente de tiempo completo en el Programa de Diseño Gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.