

punto y línea

Año 11 | Número 4 | Octubre-Diciembre 2022

"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

Directorio de la Universidad

Dra. María Rita Plancarte Martínez
RECTORA

Dra. Luz María Durán Moreno
VICERRECTORA DE LA UNIDAD REGIONAL CENTRO

Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda
SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA

Dr. Luis Enrique Riojas Duarte
SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVA

Dra. María Guadalupe Alpuche Cruz
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN DE HUMANIDADES
Y BELLAS ARTES

Dra. Glenda Bethina Yanes Ordiales
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

M.E. Andrés Abraham Elizalde García
COORDINADOR DE LA LICENCIATURA
EN DISEÑO GRÁFICO

Año 11, No. 4, Octubre-Diciembre de 2022

Publicación trimestral editada por la Universidad de Sonora, a través del Departamento de Arquitectura y Diseño Gráfico. Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n. Col. Centro. C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. Tel. 259-21-78 y 80. Impreso en los talleres del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Sonora. Este número se terminó de editar el 10 de diciembre del 2022. Tiraje: 150 ejemplares. Comentarios y colaboraciones al celular 662 149 87 55 con Andrés Elizalde o al correo andres.elizalde@unison.mx

Diseño de Portada:
Margarita Valencia Trujillo y Lizeth Alejandra Encinas Madrid

Directorio de la Revista

RESPONSABLE DE PROYECTO
M.E Andrés Abraham Elizalde García

CREATIVIDAD
Jorge Luis Soto Martinez

LA BOMBILLA
Teran Esquer Gessel Deyanira

INTECH
Elizabeth Munguia Aragon

TENDENCIAS
Leslie Belen Leyva Rodriguez

CONOCE A
Alondra Maria Medrano Castillo

GRÁFICOS SOCIALES
Andrés Abraham Elizalde García

LOS 10+
Felix Sanchez Mariangel
Guadalupe

ILUSTRACIÓN
Margarita Valencia Trujillo
Lizeth Alejandra Encinas Madrid

FOTOGRAFÍA
Alisson Stephanie Molina Silva

MÚSICA

La música ha evolucionado, al igual que el diseño, de lo análogo a lo digital de forma acelerada. En esta ocasión, haremos un breve recuento de algunos aspectos que han marcado la historia de este arte.

En cuanto a tecnología, mencionamos algunos antecedentes relevantes, instrumentos modernos y antiguos y el equipo básico para que; con ayuda de los medio digitales empecemos a hacer música.

Hacemos mención de los 10 artistas con el mejor estilo según la revista Rolling Stone, algunos tips sobre este medio, las tendencias de la industria en el 2022 así como las 10 plataformas de música más rentables en la actualidad.

Finalizamos esta edición con algunas portadas de discografías que han marcado tendencia por su diseño y en fotografía, grandes fotógrafos destacados por sus destacadas fotografías tomadas en conciertos musicales.

Editorial Punto y Línea.—

Índice

Creatividad

Software e inspiración 4

Creando música en Ableton Live 6

Intech

Antecedentes de la música..... 8

Instrumentos modernos y antiguos..... 9

Equipo básico para empezar

a hacer música..... 10

Conoce A

Músicos famosos que estudiaron

música 12

Los 10+

Los 10 artistas con el mejor estilo en la

actualidad según Rolling Stone..... 16

Los 10 generos musicales

más populares..... 19

La Bombilla

Tips sobre la música 20

Tendencias

4 Tendencias en la industria musical

del 2022..... 24

Top 3 Tendencias del mes..... 27

Gráficos Sociales

Las 10 plataformas de música digital

más rentables..... 28

Ilustración

The Velvet Underground & Nico 32

The Dark Side of the Moon..... 33

LP1..... 34

Yes..... 34

Live After Death..... 35

American Idiot..... 35

Fotografía

Fotografía musical 36

8 grandes fotógrafos de conciertos

que deberías de conocer 38

REVISTA
punto y
línea

Misión

Fomentar la cultura del diseño gráfico en nuestra sociedad mediante la investigación y el trabajo en equipo, con artículos que promuevan la creatividad y la retroalimentación, de forma que permita a los alumnos aplicar sus conocimientos en la práctica profesional.

Visión

Ser reconocida como la mejor revista de diseño gráfico a nivel universitario, en diseño, impresión y contenido, y que sea la plataforma para el desarrollo de talento de los estudiantes de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Universidad de Sonora.

SOFTWARE E INSPIRACIÓN

CREATIVIDAD

¿Cómo se produce?

La música para su escucha no podría lograrse esto en un buen llamado software de producción musical o (DAW) así que en esta sección presentamos los más utilizados y de mejor comodidad de uso.

¿Qué es exactamente un (DAW)? por sus siglas en inglés "digital audio workstation" y se utiliza en la actualidad para las canciones, soundtracks y proyectos más comunes de la actualidad. Originados desde los años 70s los DAWs funcionan como un estudio de grabación digital integrado en las computadoras de quienes utilizan la vida como inspiración para melodías, letras y ritmos que escuchamos diariamente en plataformas digitales como Spotify, Youtube, Soundcloud, iTunes, la radio y o la televisión. Algunos son exclusivamente para un sistema operativo en específico como iOS sin embargo otros si están hechos para todos los sistemas.

Algunos son:

- * **FL Studio** (Porter Robinson, deadmau5, Nicky Romero, Afrojack, Avicii, Orjan Nilsen)
- * **Ableton Live** (Daft Punk, Cirque Du Soleil, Sasha, Cirque Du Soleil, Hot Chip, David Guetta)
- * **Logic Pro** (Tiësto, Zedd y Justice. Depeche Mode)
- * **Reason (Reason)**
- * **Cubase (Steinberg)**

EFFECTOS EN LA COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL

Escuchar música puede crear picos en los sentimientos de uno, permitiéndonos conocer la dopamina en el cerebro, este componente nos permite seguir queriendo seguir adelante haciendo esto gracias al poder que la música nos da desde nuestros audiculares.

¿Qué es lo que inspira?

Llamada así por el método de respiración, la inspiración para crear música puede provenir de muchas partes, tus sentimientos, una persona, un evento, un lugar, un objeto, una palabra, un color, un concepto, o un sonido que llega al oído de la persona quien dependiendo la mente de esta, le encontrará una variedad diferente de sentidos y estilos.

LA ESTÉTICA EN LAS ONDAS DE SONIDO

Son las que se utilizan en la creación de sonido básicas, llamadas Senoidales, Diente de sierra, Triangulares y cuadradas. Escuchadas en los sintetizadores de la mayoría de las canciones.

Alguna tipografía vista en pantalla... patrones gráficos...símbolos...colores... efectos...los sonidos creados en el ambiente...la lluvia...las texturas auditivas que se sienten en cada sonido... sensación...dan esa impulsión por querer buscar la manera de documentar y grabar ello en la base de datos de una memoria. Presionando el botón de "grabar" ...ajustando a 120 bpm el ritmo del cerebro...sincronización con el ritmo del reloj...ese metrónomo. Es lo que nos dará la temORIZACIÓN para la pieza musical que queremos componer.

Incluso los sonidos mismos de la naturaleza funcionan como fuente de imaginación para sintonizarnos con el ritmo interno. Solo es cuestión de encontrar el momento y lugar indicado para ello sobre todo en lugares hechos para esto.

Creando música en Ableton Live

CREATIVIDAD

A partir del uso de la tecnología, software digital podemos encontrarnos con Ableton Live, un programa para diseño de música y sonido, mejor conocido como (DAW). Usaremos este como ejemplo en este artículo.

El programa cuenta con dos modos, **Session** y **Arrangement**. Ambos funcionan como distintas formas de ver el tiempo de duración de la pista.

EFFECTOS DE AUDIO

En esta sección se encuentran delays, reverbs, ecualizadores, filtros, amplificadores, flangers, limitadores, compresores, bit crushers y demás efectos.

LIBRERIAS

La ubicación por defecto donde guardamos los elementos usados como ritmos, clips, instrumentos, carpetas, samples, etc.

SONIDOS

Es la ubicación en la que se miran todos los instrumentos, racks y presets que se organizan dependiendo del tipo de sonido que tienen.

DRUMS/BATERIAS

Es la ubicación en la que se encuentran los kits de baterías o "presets" y sonidos individuales.

GRABAR/ARMAR GRABACIÓN

Este botón funciona para armar una pista para la grabación que registrará la señal definida en los selectores "tipos de entrada" y "canal de entrada" Pueden armarse varias pistas a la vez con la tecla "ctrl"

MUTEAR/INDIVIDUALIZAR

Estos botones activan y desactivan la pista para silenciarla y el botón "S" activa la preescucha silenciando todas las demás a excepción de esa.

VOLUMEN/PANEO DE PISTA

Indicadores de volumen de la pista y el control de paneo para decidir de que lado sonará con más intensidad.

Conociendo los elementos básicos y más necesarios para esto, podremos comenzar a crear una canción inspirada en el género, gusto, color, soundtrack, momento, objeto, concepto, nombre ritmo, velocidad, emoción, material, elemento, sample, persona, recuerdo, comida que queramos.

ANTECEDENTES DE LA MÚSICA

El origen de la música es desconocido, ya que inicialmente no se utilizaban instrumentos musicales para interpretarla, sino la voz humana, o la percusión corporal, que no dejan huella en el registro arqueológico. Se puede inferir que la música se descubrió en un momento similar a la aparición del lenguaje.

"Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo inexpresable es la música."

-Bob Marley

Ritmo

Los ritmos son inherentes al ser humano. Sin la pulsión latente la vida no es posible, ya lo explicó Nietzsche: sin un patrón rítmico la vida sería un error. Las técnicas de manufactura se han perfeccionado en un ambiente rítmico, lo que implica un movimiento muscular en complemento con los sentidos. El ritmo nace de la repetición de gestos en choque, logrando así, lapsos de tiempo identificados como contemporáneos y antiguos; los golpes de palmas, los sonidos de las aves y hasta los constantes ruidos de máquinas son algunos ejemplos.

Melodía

Son los primeros sonidos utilizados hace 200 mil años. A partir de entonces ha acompañado al hombre y evolucionado a través de la historia. Sucesión coordinada de notas con tono y duración específicos, enlazadas en el tiempo para producir una expresión musical coherente. La melodía es, junto con el ritmo, el aspecto horizontal de la música que avanza en el tiempo, pautada por silencios, mientras que la armonía es el aspecto vertical, el sonido simultáneo de tonos distintos. Las secuencias de notas que componen una melodía son musicalmente satisfactorias y a menudo la parte más memorable de una canción. Se puede considerar que la melodía es el primer plano respecto de la acompañamiento de fondo.

Armonía

La armonía se define como una "disposición agradable de varios elementos", tanto si se trata de notas en una melodía como de relatos en paralelo o de un orden visual de composición y color. Cuando pensamos en armonía, nos viene a la mente una sinfonía de sonidos, un conjunto de notas o acordes tocados simultáneamente. En el siglo XII, la palabra latina y griega "harmonia" se entendía como un "acuerdo de sonidos". Y, a finales del siglo XIV, el nombre "harmonie" en francés antiguo se tradujo como "una combinación de tonos agradables al oído".

Instrumentos

Modernos

Antiguos

Beatboxing es una forma de sonido vocal que se basa en la capacidad de producir ritmos de cualquier tipo, compases y sonidos musicales, utilizando el aparato fonado. Es el arte de crear música por medio de imitación de sonidos, especialmente instrumentos musicales y se influencia por varios géneros

La flauta es el más versátil de los instrumentos de sopro. De la música medieval al jazz, pasando por las melodías folclóricas de varios países. Es muy utilizada en el Rock progresivo y después del, bajo, guitarra, batería y teclado, aparece como el instrumento más utilizado en este género.

El violín eléctrico; el cuál carece de caja de resonancia, cuenta con un cuerpo macizo, de este modo transcribe la vibración de las cuerdas en una señal eléctrica que luego será amplificada. También ayuda el uso de un pedal o amplificador externo.

En la guitarra eléctrica la caja no hace resonancia, por lo que el sonido se produce indirectamente por inducción eléctrica y a través de un amplificador o también a través de un pedal de efectos. El sonido se verá influido especialmente por la madera con la que este construida, por los elementos que conforman su diseño y las piezas de la parte externa.

El arpa, o clavecín, es un instrumento multistringed que destaca verticalmente en la fase de ejecución. Se personaliza a partir de un modelo original. A diferencia de un instrumento acústico, esta a menudo no tiene caja de resonancia hueca, que es la razón de arpa produce un ruido mínimo cuando se toca sin amplificar.

1

En la música, la voz es el primer e indispensable instrumento musical. Ha sido el fundamento de la expresión musical desde sus cimientos, e inspiró la creación de numerosos instrumentos. La voz es a veces el modelo expresivo para la música instrumental, por ejemplo, en la música clásica india.

2

Además de la de voz, las acanaladuras son conocidas por ser los primeros instrumentos musicales. Hay flautas conocidas que datan de hace 40.000 a 35.000 años, en la región del Jura de Suabia (Alemania). Demuestran una tradición musical que se desarrolló desde inicios de la presencia humana moderna en Europa.

3

El violín surgió en Italia a comienzos del Siglo XVI. Parece haber evolucionado a partir de dos instrumentos de cuerda frotada: *la fidula*, también denominada *viella* y *rebec*, y *la lira da braccio* (instrumento como el violín con bordones separados del diapasón).

4

Es considerado como el instrumento más popular en todo el mundo. La guitarra clásica es reconocida por todos a lo largo del globo debido a su gran influencia en la música. Descendiente del laúd morisco (Guitarra morisca), la guitarra que conocemos actualmente tiene su origen en el siglo XV, donde se dio paso a través de Europa empezando por España.

5

Las arpas datan desde la Antigüedad en Asia, África y Europa; al menos desde año 3500 a. C. Alcanzó gran popularidad en Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. Algunas variantes se extinguieron en Oriente y Asia meridional. Otras en Europa y Asia han sido recuperadas en la era moderna.

VOZ

FLAUTA

VIOLIN

GUITARRA

ARPA

Equipo básico para empezar a hacer música

Ahora que ya vimos la importancia de los instrumentos en la música, procederemos con algo igual de importante... Para hacer música necesitas ciertos elementos vitales:

- Ordenador
- Software de producción o DAW
- Interfaz de audio o tarjeta de sonido
- Monitores de escucha o altavoces de estudio
- Auriculares
- Teclado o controlador MIDI
- Micrófonos
- Cables y conectores

● Ordenador

El ordenador es la base principal de tu estudio virtual y en donde va a suceder el proceso de creación. En él grabarás sonido, conectarás interfaces, tendrás tu software o DAW de producción y las herramientas que te van a ayudar a hacer música como instrumentos virtuales y efectos. Toma en cuenta el procesador, memoria RAM y el espacio del disco duro; estos detalles son clave para que puedas trabajar con alta calidad, rapidez y cuentas con suficiente capacidad de almacenamiento. Podrás trabajar en PC o Mac, o en una laptop o de mesa. Una laptop te facilitará el trabajar desde cualquier lado por su fácil movilidad.

● Software de producción o DAW

Es el software que necesitas tener en tu ordenador para crear tu música. (Digital Audio Workstation). A continuación mencionaremos dos ejemplos:

- Ableton Live (Intro, Estándar o Suite)
- Logic Pro (sólo funciona en Mac)

En tu home studio podrás trabajar con cualquiera de estos softwares. En este tipo de programas tienes disponibles sintetizadores digitales, plugins y recursos que te ayudarán a construir y a plasmar tus ideas musicales.

● Interfaz de audio o tarjeta de sonido

A través de ella podrás conectar tus monitores de escucha y los micrófonos para grabar audio de manera externa. La tarjeta de sonido transforma lo analógico en digital y viceversa. Si grabas voces, percusiones, sonidos de guitarra eléctrica o acústica, esta interfaz convertirá esas señales electroacústicas en digitales, de tal manera de que tu ordenador las pueda digitalizar y procesar. Hay disponibles en el mercado con diferentes interfaces, todo depende de tus necesidades y presupuesto.

● Monitores de escucha o altavoces

Los monitores te permitirán escuchar el resultado de lo que produzcas y tendrás una referencia más clara de tus sonidos. El monitoreo reproduce la señal de audio de forma transparente y una respuesta en frecuencias plana, sin alteraciones y sin coloración. Ten en cuenta que unos altavoces de estudio son algo muy diferente a los equipos de sonido domésticos (hi-fi), ya que estos suelen alterar un poco los graves y agudos para obtener un sonido más agradable.

¿Qué monitores comprar para tu home studio?

Para un home studio son recomendables los altavoces activos de campo cercano, los de campo medio o lejano son más para estudios profesionales. Puedes fijarte en marcas como ADAM AUDIO, M-AUDIO, KRK SYSTEMS o en la serie Alpha de FOCAL. Te vas a emocionar viendo la variedad que ofrece el mercado, así que un consejo más: a la hora de elegir el tamaño de tus monitores, no olvides tener en cuenta la magnitud del espacio de tu estudio. No es recomendable tener monitores grandes en habitaciones pequeñas.

● Auriculares

Además del monitoreo es importante que te hagas a unos buenos auriculares o cascos. Estos te ayudarán a tener una referencia más clara de tus sonidos, de la mezcla, la grabación y de todo el proceso de producción de tus temas. Te permitirán aislarte de sonidos externos para que no se filtren al momento de escuchar, grabar o diseñar tus canciones. Asimismo, evitarán que molestes a los demás con algún tipo de ruido.

● Teclado o controlador MIDI

MIDI (Musical Instrument Digital Interface), es un protocolo estándar de comunicación informática que permite que varios instrumentos musicales electrónicos, ordenadores y otros dispositivos se conecten entre sí. Si pulsas un Do desde el teclado, tu ordenador entenderá que tiene que ejecutar esa nota, pero, además, podrás controlar el registro de expresión o cambios de tono como si tocaras un instrumento real. La mayoría de los teclados vienen en forma de piano y los hay de diferentes tamaños. Otras opciones son los controladores avanzados como un push o una Maschine, estos vienen listos para encender y divertirse.

● Micrófonos

Te ayudará a hacer muy buenas grabaciones externas con voces, guitarras, baterías o los instrumentos que quieras agregar de una manera acústica a tus producciones. Una buena ayuda para tus grabaciones es acompañar tu micrófono de una pantalla acústica. Los tipos de micrófonos más comunes son los dinámicos y los de condensador. Elige entre una opción y otra, según lo que quieras grabar (voz, instrumentos, acústicos).

● Cables y conectores

Uno de los errores que debes evitar al producir música, es descuidar el cableado. Para tu home studio puedes tener en cuenta tipos de cables como los RCA, los TS Jack de instrumentos, los TRS Jack o los XLR o Canon. Unos son más profesionales que otros y su uso varía según el tipo de conexión o fuente que quieras conectar.

Extras:

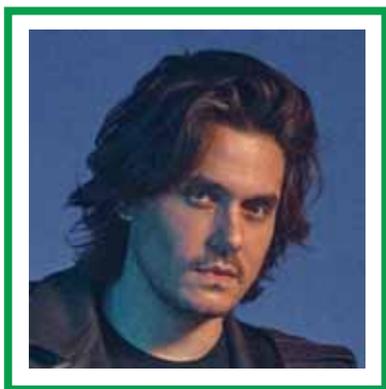
Instrumentos hardware:

Sintetizadores o cajas de ritmos. Opciones: Roland, Arturia, Moog, Korg, etc. Te ofrecen todo lo necesario para empezar a producir.

Grabadoras: Son útiles para hacer arte sonoro y grabar sonidos externos de la calle o la naturaleza, para luego samplearlos en tu música. Una muy recomendable es la grabadora Zoom H4N Pro.

MÚSICOS FAMOSOS QUE ESTUDIARON MÚSICA

Algunos músicos famosos han pasado por importantes escuelas de música. ¡Echa un vistazo a la historia de 5 artistas de renombre mundial que estudiaron para llegar a la cima! A diferencia de lo que imaginan los fanáticos, muchos músicos famosos tuvieron que estudiar para destacarse en el mundo artístico. Algunos incluso tuvieron que atravesar un largo camino para alcanzar el estrellato. Invirtiendo en estudios de música, dedicación y disciplina, lograron alcanzar posiciones exitosas y hoy son considerados ídolos de la música.

JOHN MAYER

Uno de los grandes nombres de nuestra lista de músicos famosos, John Mayer es un cantante, guitarrista, compositor y productor musical

estadounidense detrás de éxitos como "Daughters", "Your Body is a Wonderland" y "Gravity". El artista, a menudo incomprendido por su versatilidad musical, se interesó por la música a una edad temprana. Tuvo su infancia marcada por los videos musicales de MTV, principalmente del género pop. A los 13 años, Mayer se sorprendió con la interpretación de Marty McFly de la canción "Johnny B. Goode" en la película Regreso al futuro. La vena artística comenzó a latir con más fuerza, inclinándose hacia el lado de la guitarra. Después de eso, el artista decidió inspirarse en famosos músicos de rock y blues favorito. Su padre, notando su interés, decidió inscribirlo en una escuela

de música. Con solo 16 años, Mayer formó su primera banda y comenzó a tocar en bares y clubes. Adquirió una importante formación musical y, a la edad de 19 años, fue a estudiar música en Berklee College of Music. Sin embargo, el artista abandonó la institución porque creía que el lugar no tenía nada más que ofrecerle. En 1997, Mayer se mudó a Atlanta con su amigo Clay Cook, un compositor, productor y músico estadounidense.

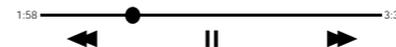

DISCOGRAFÍA DE JOHN MAYER

Inside Wants Out	1999
Room for Squares	2001
Any Given Thursday	2003
Heavier Things	2003
As/Is	2004
Try!	2005
The Village Sessions	2006
Continuum	2006
On His Own	2008
Where the Light Is: John Mayer	
Live in Los Angeles	2008
Battle Studies	2009
Live from Abbey Road	2011
The Complete 2012 Performances Collection	2012
Born and Raised	2012
Paradise Valley	2013

MIKE PORTNOY

Uno de los músicos famosos más importantes del metal, Mike

Portnoy es un distinguido baterista y compositor estadounidense con 29 premios de la aclamada revista Modern Drummer. Su admisión a Berklee College of Music en Boston a los 18 años fue un momento decisivo en su carrera, influyendo en sus composiciones hasta el día de hoy. Portnoy reconoce el papel vital de las universidades y escuelas de música y dice que estuvo rodeado de artistas, ya fueran profesores, equipo de trabajo o estudiantes.

Te rodeas constantemente de músicos asombrosos en las escuelas de música. No solo del personal que labora y de la facultad sino también de todos los demás estudiantes. Ellos se sientan en los pasillos a practicar, intercambiar riffs, a improvisar juntos. Aprendí tanto del entorno y de los estudiantes como de las clases mismas.

El artista es uno de los fundadores de la banda de metal progresivo Dream Theater y ha colaborado con grandes nombres del panorama musical, como Avenged Sevenfold, The Winery Dogs, Flying Colors, y, lo creas o no, incluso Kiss. Portnoy ha ganado 23 premios desde la revista "Modern Drummer", incluyendo "Mejor video educativo" (2 veces), "Mejor Grabación" (6 veces) y "Mejor Baterista de Rock Progresivo" (12 veces seguidas). Es también considerado por muchos expertos como el mejor baterista en la actualidad y en los últimos

años. Él también ha estado fundando algunas otras bandas de rock progresivo como: Transatlantic, Liquid Tension Experiment, y O.S.I.

DISCOGRAFÍA DE MIKE PORTNOY

When Dream and Day Unite	(1989)
Images and Words	(1992)
Awake	(1994)
Falling into Infinity	(1997)
Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory	(1999)
Six Degrees of Inner Turbulence	(2002)
Train of Thought	(2003)
Octavarium	(2005)
Systematic Chaos	(2007)
Black Clouds & Silver Linings	(2009)

LADY GAGA

La "Madre Monstruo" no podía quedar fuera de nuestra lista de músicos famosos. Con más de 46 millones de seguidores en Instagram, Stefani Joanne Angelina Germanotta, más conocida como Lady Gaga, se ha convertido en un fenómeno mundial de la música pop. La cantante, compositora y productora musical ha acumulado cientos de premios en su carrera y revela que se inspiró en artistas como David Bowie, Madonna, Michael Jackson y Queen. Gaga ya tenía afinidad por la música desde una edad temprana y decidió estudiar más sobre ella en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Dos años después, abandonó el curso para gestionar su propia carrera. Luego, la artista comenzó su camino, componiendo canciones para grandes nombres como Britney Spears, Fergie y The Pussycat Dolls.

A pesar de la controversia sobre el título de "Reina del Pop", la cantante se ha aventurado en diferentes géneros, incluyendo asociaciones con músicos famosos del pop, jazz, rock, country y k-pop. Con sus poderosas actuaciones, trajes extravagantes y conceptos profundos, Gaga sigue encantando al mundo con su talento. A lo largo de su carrera, Gaga ha conseguido hacerse con variedad de reconocimientos. En cuanto a música, ha ganado un total de trece premios Grammy en diez categorías distintas, tras haber sido nominada veintinueve veces. Entre estas, fue nominada en tres años consecutivos como Álbum del Año, siendo la tercera mujer con más nominaciones a dicha categoría. Sus doce premios la convierten en la novena mujer con más Grammys en la historia. Gaga también ha ganado tres American Music Awards y nueve Billboard Music Awards. En los MTV Video Music Awards ha conseguido alzarse con dieciocho galardones, lo que la convierten en la tercera artista con más victorias; además, fue la primera mujer en ser nominada con dos videoclips a Vídeo del Año de manera simultánea (2010). Asimismo, fue la primera receptora del Tricon Award en 2020, un galardón que reconoció su talento e impacto como cantante, actriz, icono de la moda y activista. En los MTV Europe Music Awards ha ganado en un total de doce ocasiones, lo que la convierte en la mujer con más victorias en la

historia de la premiación. También fue la primera en obtener el premio al Icono Contemporáneo otorgado por el Salón de la Fama de los Compositores, el cual reconoce el impacto en la cultura pop. Igualmente, fue reconocida por el Grammy Museum con el Jane Ortner Education Award por promover la educación musical entre los jóvenes. Otros de sus reconocimientos incluyen un Bambi, Estrella en Ascenso en 2009 y Mujer del Año en 2015 según Billboard y cinco World Music Awards.

DISCOGRAFÍA DE LADY GAGA

Table with 2 columns: Album Name and Year. Includes The Fame (2008), Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek to Cheek (2014), Joanne (2016), A Star Is Born (2018), Chromatica (2020), Love for Sale (2021).

PAUL McCARTNEY

Uno de los nombres más importantes de nuestra lista de músicos famosos, Paul McCartney comenzó su camino hacia el éxito a principios de la década de 1960 cuando formó la banda de The Beatles. Multiinstrumentista, cantante, compositor y productor musical, el artista ha tenido muchas influencias a lo largo de su carrera. Cuando era niño, su padre le dio una trompeta, pero pronto perdió interés en el instrumento. Años más tarde, skiffle, un estilo de música folclórica con matices de jazz y blues, dominó las calles de Londres, y el artista se enamoró de una nueva compañera: la guitarra. Para aumentar sus conocimientos musicales, Paul estudió piano clásico y guitarra durante su infancia. A lo largo de los años, el artista ha tocado más de 40 instrumentos en su carrera y se ha asociado con grandes nombres de la

escena musical, como Elvis Costello, Stevie Wonder, Johnny Cash y Michael Jackson. Con sesenta discos de oro y sobrepasando los 100,000,000 de álbumes y los 100,000,000 de sencillos vendidos tanto en su trabajo como solista como con The Beatles. Más de 2,200 artistas han versionado su canción con The Beatles «Yesterday», convirtiéndola así en la canción con más versiones en la historia de la música popular. Ocupa el undécimo puesto de los 100 Grandes Cantantes, de la revista Rolling Stone. Además, como miembro de The Beatles, ocupa el primer puesto de las listas de 100 Grandes Artistas, de la misma publicación. Asimismo, ocupa el tercer puesto de los 100 mejores bajistas de la misma revista. También figura en el segundo puesto de los 100 Grandes Compositores de la mencionada publicación.

DISCOGRAFÍA DE PAUL McCARTNEY

Table with 2 columns: Album Name and Year. Includes McCartney (1970), Ram (1971), Wild Life (1971), Red Rose Speedway (1973), Band on the Run (1973), Venus and Mars (1975), Wings at the Speed of Sound (1976), London Town (1978), Back to the Egg (1979), McCartney II (1980), Tug of War (1982), Pipes of Peace (1983), Give My Regards to Broad Street (1984), Press to Play (1986), CH06A 6 CCCC (1988), Flowers in the Dirt (1989), Off the Ground (1993), Flaming Pie (1997), Run Devil Run (1999), Liverpool Sound Collage (2001), Driving Rain (2001), Chaos and Creation in the Backyard (2005), Memory Almost Full (2007), Kisses on the Bottom (2012), New (2013), Egypt Station (2018), McCartney III (2020).

LOS 10 +

Los 10 artistas con el mejor estilo en la actualidad según Rolling Stone

La música y la moda han mantenido una estrecha relación desde hace algunas décadas; para muestra de ello, recordemos que David Bowie dijo una vez a un entrevistador en 1976 "Si realmente quieres entretener a una audiencia tienes que lucir bien". Y qué razón tenía.

En la actualidad es casi imposible pensar en una sin considerar a la otra; muchas marcas de ropa, maquillaje y accesorios han optado por firmar con diversos cantantes para convertirlos en su imagen, y otros tantos han creado sus propias marcas de ropa, o han realizado colaboraciones con algunas empresas para cierta colección de accesorios o ropa.

Más de 113 músicos recibieron al menos un voto, pero solo 10 fueron incluidos en esta lista.

Por ello, la revista especializada en música Rolling Stone realizó un listado con los 25 artistas con mayor estilo en la actualidad. Dentro de estos, seleccionaron a músicos y cantantes que son 'cool' desde un punto de vista conceptual, pero que también son culturalmente importantes por crear nuevos estilos o romper con estereotipos de tallas, formas y colores para ambos géneros.

1.- Lil nas X

Su estilo podría ser catalogado como 'atrevido' para algunos. El año pasado, con la ayuda del estilista Hodo Musa, convirtió cada uno de sus looks en temas de conversación: desde el traje de cuero adornado con llamas que usó para un evento en vivo, hasta su versión de los vestidos rococó de María Antonieta.

2.- Lady Gaga

Sin duda, Lady Gaga tenía que estar entre los primeros de este listado pues desde el inicio de su carrera llamó la atención su estilo tan extravagante. "Me encanta convertirme en arte", dijo una vez a British Vogue reflexionando sobre su evolución: desde el legendario vestido de carne hasta su alter ego drag Jo Calderone.

3.- Cardi B

Los estilos de la rapera podría rayar en lo atrevido y extravagante, pues incluso para la MET Gala de 2019 llegó a usar un edredón diseñado para parecer una vagina acolchada. "Si pudiera describir su estilo, diría drama", mencionó a Women's Wear Daily su estilista favorito, Kollin Carter.

4.- BTS

BTS no solo ha roto récords musicales, también normas de género en cuanto a la ropa que utilizan en sus presentaciones: desde trajes de gran tamaño hasta chaquetas de matador

ostentosas y blusas con lentejuelas. Cuando BTS fueron anunciados como embajadores de Louis Vuitton la primavera pasada, la casa de moda los llamó "uno de los grupos más influyentes del mundo".

5.- Harry Styles

“La ropa está ahí para divertirse, experimentar y jugar”, dijo Harry Styles a Vogue en 2020. “Cuando quitas ‘Hay ropa para hombres y hay ropa para mujeres’... obviamente abres el campo en el que puedes tocar”. ¿A qué se refiere con esto? Que el ‘género’ en la ropa no existe siempre y cuando te sientas a gusto con ella.

Styles le ha dado un giro de tendencia disco a la moda masculina con su afición por las boas, los pantalones acampanados y los colores atrevidos y psicodélicos.

Hubo un jurado conformado por diversos periodistas, diseñadores y conocedores de las industrias tanto musical como de la moda, que hicieron un total de 13 personalidades. Se les pidió que enumeraran, a su criterio, a los 20 músicos más elegantes actualmente activos.

Los votos fueron tabulados de la siguiente forma: el músico mejor clasificado en cada lista recibió 250 puntos, el segundo 240 puntos, el tercero 230 y así hasta 60 puntos para el número 20.

Top 10

6.- MALUMA

7.- RIHANNA

8.- A\$AP ROCKY

9.- DUA LIPA

10.- SOLANGE

Los 10 generos musicales más populares

Cuando hablamos de los géneros musicales más populares tenemos mucha tela para cortar. Existen cientos, por no decir miles, de manifestaciones musicales, que dan lugar a diferentes categorías.

Algunas comparten características en común, otras son la fusión de varios géneros. A su vez, cada uno cuenta con sus propias divisiones internas, de modo que cuando hablamos de pop hacemos referencia a más de 50 subgéneros.

A pesar de dicha complejidad, hoy nos hemos dado la tarea de recopilarte los géneros musicales más populares de la actualidad. En tal sentido, te comentamos su historia, sus características y algunos de sus exponentes más importantes

Antes que nada, debes saber que no existe una división oficial sobre los géneros musicales. La clasificación siempre es subjetiva y cada año surgen nuevas alternativas que demandan una nueva categorización.

Con esto en mente, te invitamos a echar un vistazo a nuestra lista de 20 géneros musicales más populares. Y a partir de esta selección podrás dar un vistazo a la historia de la música contemporánea y no tan contemporánea.

- 1.- Rap
- 2.- K-pop
- 3.- Rock
- 4.- Música electrónica
- 5.- Pop

- 6.- Independiente
- 7.- Música clásica
- 8.- Country
- 9.- Metal
- 10.- Folk

Entre las menciones de honor que no hemos recogido en nuestra lista apuntamos al trap (con gran popularidad durante los últimos años), el house, el funk, la música experimental y muchos más.

Y la lista de géneros musicales podría ser casi infinita. De hecho, lo popular puede variar por cada país. Lo que se escucha mucho en Colombia, por ejemplo, como la cumbia, no es conocido en la India.

Además, cada año surgen nuevos estilos, así como reinterpretaciones y refundiciones de los géneros anteriores. Una lista objetiva recogería cientos y cientos de manifestaciones y se actualizaría constantemente.

TIPS

SOBRE

LA
MÚSICA

1. Usa metrónomo

Se trata del tiempo. Si la música es el arte de alternar el sonido y el silencio, la precisión con la que puedes comprender y subdividir el tiempo es crucial para el ritmo.

Practicar con el metrónomo a velocidades lentas mejorará la sensación de sincronización y practicar a tempos más altos ayudará a lograr precisión.

¡No olvides incorporar los ejercicios de metrónomo en tu horario de práctica y garantizamos que escucharás los resultados!

2. Toca con otras personas

El arte no existe en el vacío. Incluso si eres un cantautor solista que odia compartir el escenario con alguien que no sea tu guitarra, puedes beneficiarte tocando con otras personas.

La música es una habilidad interactiva que requiere una sensibilidad profunda y reflejos rápidos, pero lo más importante, se trata de aprender a escuchar. Reunirse con otros músicos y aprender a comunicarse con ellos a través de la música, sin duda, ayudará a obtener una comprensión más profunda de ti mismo/a como músico/a.

3. Transcribe canciones de oído

La música es, ante todo, un arte de escuchar. Aunque hay miles de recursos que ayudan a aprender nuevas canciones, no hay nada como sentarse junto al reproductor de CD durante horas y transcribir tus canciones favoritas nota por nota.

Transcribe una canción de oído cada semana y rápidamente desarrollarás la capacidad de reconocer y encontrar notas en tu instrumento. Tus compañeros de banda y tus oídos agradecerán.

Se conoce como música a la combinación ordenada de ritmo, melodía y armonía que resulta agradable a los oídos. Por su carácter inmaterial, la música se considera un arte temporal o del tiempo, al igual que la literatura.

En el sentido restrictivo, la música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos y estéticamente válidos, los cuales son generados a través de la voz o de instrumentos musicales.

La música es una manifestación artística y cultural de los pueblos, de manera que adquiere diversas formas, valores estéticos y funciones según su contexto. A la vez, es uno de los medios por el cual un individuo expresa sus sentimientos.

La persona que pone en práctica la música o la ejecuta por medio de un instrumento se llama músico.

Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído.

4. Aprende otros estilos de música

Dicen que no pasa nada interesante dentro de nuestra zona de confort. Eso es definitivamente cierto para la música. Después de un tiempo tocando el estilo de música que elijas, comenzarás a desarrollar un vocabulario acorde a medida que te sientas más cómodo con él. Todo esto está bien, pero a veces es fácil seguir repitiendo las mismas ideas una y otra vez. Es entonces cuando un viaje a través de diferentes géneros de música puede actualizar tu perspectiva musical y darle nuevas ideas y conceptos para aplicar en tu música.

5. Practica 30 minutos diarios (mejor que 6 horas un día a la semana)

Dicen que la práctica hace la perfección. Pero no siempre hagas los mismos ejercicios. Las escalas son un buen calentamiento, pero pueden volverse aburridas si haces las mismas cosas una y otra vez. Establece objetivos y trabaja a través de ellos. Divide tus piezas de música en trozos más pequeños y repítelas hasta que estén 100% perfectas. Ten en cuenta que todo lleva su práctica, no sueñes despierto. ¡Practica en una habitación libre de distracciones! ¡Practicar a menudo por períodos de tiempo más cortos funciona bien! Grabar la práctica también ayuda

4 TENDENCIAS EN LA INDUSTRIA MUSICAL DEL 2022

Tendencias en el marketing musical

La música de 2022 ya nos ha traído unas cuantas sorpresas, del regreso de la cultura de los *samples* al *hip-hop* a las canciones introspectivas de la generación Z, la influencia africana en el pop global o la inesperada resurrección del *drum and bass*.

Todo apunta a que la música continuará siendo protagonista de nuestro ecosistema en estos últimos meses del año y del próximo 2023. En el artículo de hoy te contamos 4 tendencias de marketing musical que están triunfando en la actualidad.

#1 El mercado Latino es un terreno fértil.

Este mercado está en su cumbre. Los artistas especializados sobre todo en géneros como el *trap* y el *reggaeton*, están en plena efervescencia y venden miles y miles de entradas en todo el mundo. Bad Bunny, que sin ir más lejos acaba de sacar álbum, agotó estadios en cuestión de minutos este año y las marcas están haciendo cola para entrar en este espacio.

En la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, recientemente publicada por la edición estadounidense de Rolling Stone, (generalmente copadas casi exclusivamente por artistas anglosajones), aparecen discos de Bad Bunny y Daddy Yankee, además de Shakira, Rosalía, Selena e incluso Manu Chao.

“La música latina está en su mejor momento histórico a nivel comercial, sin duda. Nunca antes había tenido este impacto global en las audiencias, más allá de algunos artistas (o bandas) súper ventas. De forma paralela, si escarbas en la superficie y miras más allá de los grandes éxitos, desde hace años se está produciendo una explosión realmente excitante en las escenas alternativas de toda la región. La clave es cómo se están acercando a las

tradiciones desde una óptica contemporánea, una revolución sonora que va más allá del reguetón y cuya banda sonora incluye cumbia electrónica, dembow, trap latino, corridos tumbados, champeta...” afirma para la revista digital de RedBull Jose Fajardo, presentador de radio y escritor especializado en música.

#2 La nostalgia impulsa a las marcas hacia los artistas no tan emergentes.

Con más de 60.000 nuevas canciones publicadas al día en Spotify y aún más en YouTube, los consumidores están abrumados por la cantidad de nueva música disponible tan solo a golpe de clic. Si a esto le sumamos el auge del gasto en catálogos y la fuerza de las editoriales, así como las sociedades de capital riesgo que buscan obtener beneficios, es la primera vez que la música nueva no impulsa los hábitos de consumo musical, sino que los artistas llamados “*legacy*” son los que están creciendo exponencialmente a día de hoy.

Gran parte de esta tendencia también viene dada gracias a plataformas como *TikTok*, donde se viralizan canciones independientemente del año de creación. Y es que la plataforma tiene una especie de poder revitalizante, dando una segunda vida a aquellas canciones que parecían caídas en el olvido. Debido a este fenómeno la música se ha convertido, todavía más si cabe, en algo atemporal, que traspasa fronteras sin importar la edad de sus oyentes. Un claro ejemplo de esto es el famoso challenge de la mano de la canción ochentera de A-Ha “*Take On Me*”, que,

desde la aparición de un filtro basado en su videoclip, pocos han podido resistirse a verse convertidos en un dibujo animado como en el tema.

#3 El Hip-hop continúa dominando.

Allá por los 90, los artistas de Hip-hop cambiaron la cultura de masas y la forma en la que la música y los artistas se asociaban con las marcas. Podemos remontarnos a cuando Run DMC, sujetaba sus zapatillas Adidas en el Madison Square Garden y miles de niños hacían lo mismo. Pues bien, esa tendencia no ha hecho más que crecer a medida que estas asociaciones se vuelven más elaboradas y estratégicas. No hay una forma más rápida de entrar en la cultura en este momento que asociarse con el Hip-hop.

Para muchas marcas, aprovechar la cultura del Hip-hop es una de las formas más fuertes de conectar con los consumidores. En Estados Unidos, por ejemplo, casi un tercio de toda la música consumida en 2020 correspondió a los géneros hip-hop y R&B.

A comienzos de 2022, vimos algunas asociaciones de marca únicas que añadieron un valor real a la comunidad del Hip-hop. Pusha T y Arby's Filet-O-Fish diss track, "Spicy Fish Diss", marcó el tono del trimestre cuando el rapero calificó el sándwich de McDonald's de "insípido" e incluso señaló su participación en la coescritura del icónico jingle de McDonald's, "I'm Lovin' It".

"El hip-hop no es sólo un género, es el epicentro de la cultura", dijo Juice Rodríguez. "No importa cuáles sean tus intereses -ya sean las zapatillas, los juegos, los NFT o el arte-, la música estará naturalmente entrelazada. Las marcas deberían asociarse tranquilamente, ya que la alineación en el hip-hop es sólo una forma orgánica de llegar a nuevos mundos."

#4 NFT Mania.

Es maravilloso ver que cada vez más marcas se adaptan a los nuevos formatos. La definición de estrategias de NFT debería estar en la hoja de ruta de todos los ejecutivos de marketing en los próximos años.

Este modelo de negocio está tomando fuerza cada vez más. Los NFT (Non Fungible Token) son un nuevo formato de venta que se basa en activos digitales únicos, ya sea un disco, una entrada a un concierto o una camiseta firmada. Los artistas pueden revalorizar su música ya que al existir pocas copias de estas obras -en formato NFT-, su valor aumenta. Así como certificar sus obras como únicas, indivisibles e inalterables.

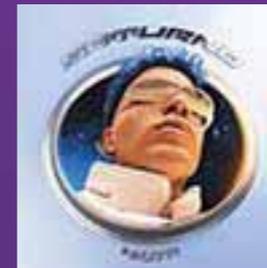

Bandit #2, parte del contenido exclusivo de la colección de NFT de Kings of Leon con imágenes y audio incorporado fue vendido por 90 ethers, nombre de la moneda que se maneja dentro de este mercado, equivalente aproximado a 100 mil dólares.

Kings of Leon vía OpenSea.

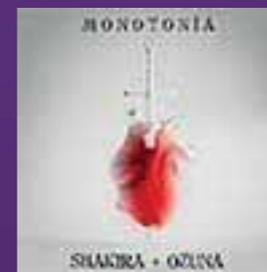
TOP 3 TENDENCIAS DEL MES

#1

Título: LEJOS DEL CIELO
Artista: Rauw Alejandro
Álbum: SATURNO

#2

Título: Monotonía
Artista: Shakira, Ozuna
Álbum: Monotonía

#3

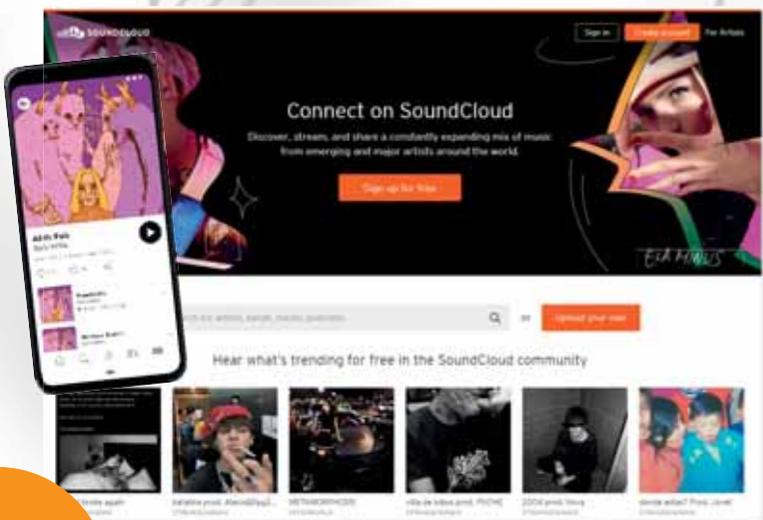
Título: ESTÁS BUENÍSIMO
Artista: NATHY PELUSO
Álbum: ESTÁS BUENÍSIMO

LAS 10 PLATAFORMAS DE MÚSICA DIGITAL MÁS RENTABLES

10 SoundCloud

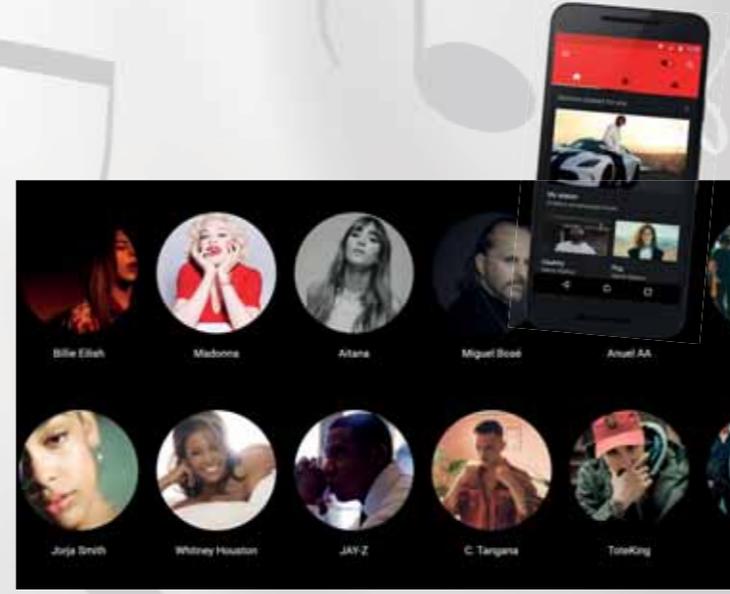
Aunque su funcionamiento no es igual al del resto de plataformas de música digital, se ha convertido en la preferida por los músicos independientes. No hay canales de distribución y por ello, lograr el alcance deseado es cuesta arriba. Debido a sus enormes pérdidas en el 2018, han decidido dar un vuelco en su filosofía y desde el pasado mes de octubre premiará con su servicio SoundCloud Premier Monetization a los artistas que cuenten con más de 5 mil reproducciones en un single.

9 YouTube

Contrario a lo que nos hacen creer los youtubers de esta plataforma y de sus ganancias, Youtube es considerado una de las plataformas menos rentables de entre las 10 principales para la distribución musical; ten en cuenta que para generar ganancias que superen los 1500 dólares al mes deberás lograr al menos unas 2.173.913 reproducciones mensuales.

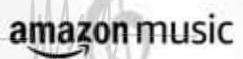
8 Pandora Premium

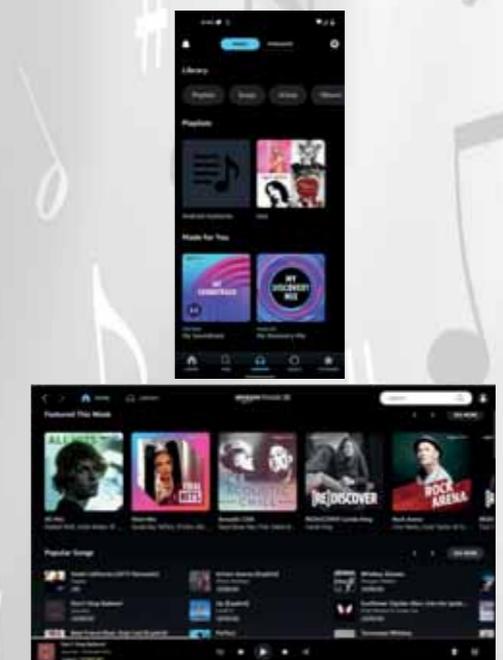
En su momento se posicionó como una de las principales plataformas de música digital con más usuarios en todos los Estados Unidos y las que más ganancias generaban a sus suscriptores gracias a su servicio de radio streaming. Tiene más de 80 millones de suscriptores. Luego y tras el nacimiento de otras plataformas de distribución musical empezó su declive en el mundo digital. Hoy día y tras ser subastado y comprado por SiriusXM, Pandora paga a los artistas 0.0011 dólares por reproducción y a principios del 2018 aumentó ligeramente esta cifra a 0.0034 dólares, mejorando un poco en su servicio Premium donde la cifra asciende a 0.00133 dólares por reproducción; lo que quiere decir que para alcanzar los 1500 dólares mensuales, deberás lograr las 1.127.819 reproducciones por mes.

7 Amazon Music

Creada en el año 2007, Amazon tiene dentro de su catálogo más de 50 millones de canciones categorizadas en playlist y emisoras streamings. Aunque alcanza los casi 12 años de trayectoria aún no ha logrado encabezar las listas de los distribuidores que más ganancias generan a los artistas, pero sí ha logrado mantenerse en una férrea competencia con Spotify por los dividendos que les generan a los artistas. En el 2018 ha mejorado su cifra a 0.00402 dólares por play lo que mensualmente y para alcanzar un salario promedio suponen unas 366.169 reproducciones mensuales.

6 Spotify

En el 2018 este monstruo derrotó a Amazon Music mejorando su cifra a los 0.00437 dólares por reproducción. Es decir, los artistas necesitan superar los 336.842 plays para alcanzar unos 1400 -1500 dólares mensuales. Sin embargo y aunque Spotify no es el número uno de esta lista, se ha convertido en el líder mundial como la plataforma con más suscriptores y mayor presencia en la web; son más de 190 millones de usuarios activos mensuales subiendo y descargando contenido musical.

5 **Deezer**

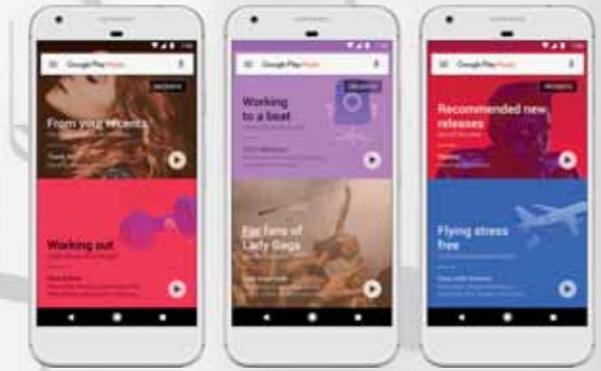
Si bien esta plataforma francesa no ha terminado de sentar bases en todos los Estados Unidos y Latinoamérica, en términos de pago supera a Spotify por 0.00187 dólares por reproducción, lo que se traducen a 230.000 reproducciones al mes si además de presencia buscas ganancias equiparables a un salario norteamericano. Por ahora, Deezer sigue extendiendo sus redes a nivel mundial y se encuentra disponible en 16 idiomas y cuenta con 16 millones de usuarios, 6 millones de ellos conectados a través del servicio Premium.

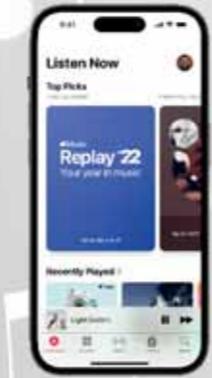
4 **Google Play Music**

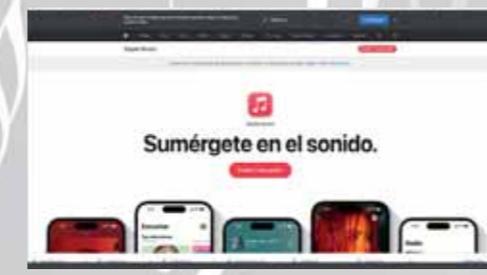
Solo tiene 7 años en el mundo de las plataformas de música digital y aunque mantiene en secreto las métricas de sus suscriptores, se estima que no alcanza los 10 millones de usuarios; no obstante, y según se rumorea en la industria musical una de las estrategias de Google Play Music para convertirse en el preferido de los artistas, se basa en pagar más por plays que muchos de sus contrincantes. Para que te hagas una idea, por reproducción ganas 0.00676 dólares, es decir, necesitarías 217.752 plays para alcanzar los casi 1500 dólares mensuales.

3 **Apple Play Music**

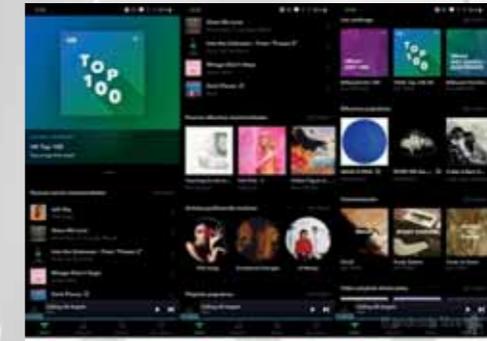
Aunque desde esta plataforma de distribución musical manejan sus cifras con total hermetismo han dejado que el mundo se entere que en ganancias por reproducción casi duplica a Spotify. Hablamos de 0.00735 dólares por reproducción lo que traducido a plays mensuales serían 200.272, razón por la cual se mantienen en el top five de los preferidos por los artistas.

2 **Tidal**

De acuerdo a cifras de Information is beautiful en el 2018 TIDAL se alzó como la segunda plataforma que más ganancias le genera a los artistas. Hasta el primer semestre del 2018 reportó pérdidas mínimas por usuario y dividendos más altos para sus suscriptores. Por reproducción paga 0.01284 dólares, es decir, más del triple que sus contrincantes más fuertes como Spotify y Google Play Music; lo que quiere decir que para acumular más cerca de 1500 dólares mensuales en la plataforma digital de música de Jay-Z, necesitarías solo 177.604 plays

1 **Napster**

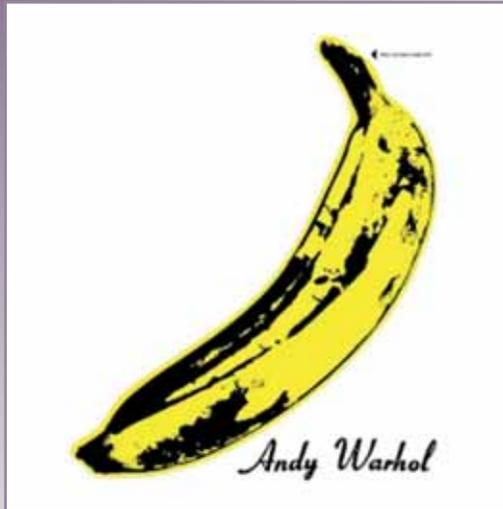

Por más de 2 años consecutivos, Napster lidera los listados y se corona como el Rey de las plataformas de música digital que generan más ganancias a los artistas por single subido a la red. De hecho, con respecto a su contendiente más cercano (TIDAL) la diferencia es abismal pues con solo 77.474 plays al mes, alcanza más de 1400 dólares mensuales, o sea, ¡100.000 reproducciones menos! y lo más importante es que según previsiones estos números seguirán siendo positivos para los artistas que decidan mantener esta plataforma como su preferida.

Fuente: <https://latinwmg.com/las-10-plataformas-de-musica-digital-mas-rentables/>

Ilustración

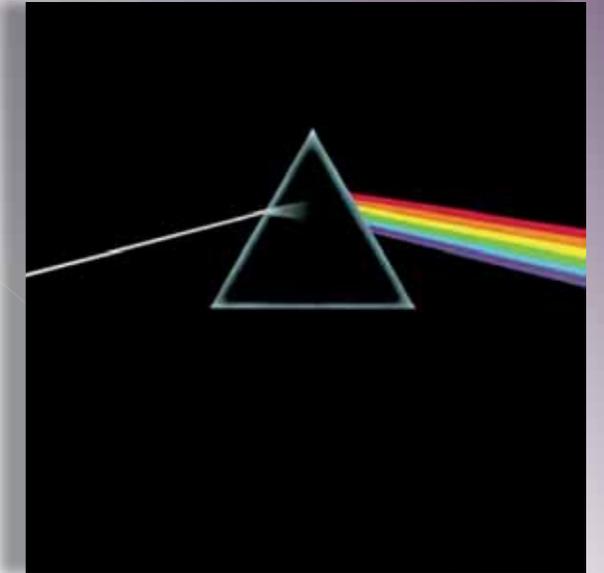
The Velvet Underground & Nico
(The Velvet Underground, 1967)

Referente –indiscutible– del pop art, el trabajo de Andy Warhol se ha convertido en una guía y una fuente inagotable de inspiración para la posmodernidad, a base de guiños y refritos que ponen en valor la ruptura del progreso en sociedad optando por el éxito único, personal e intransferible; los “quince minutos

de fama” que ya vaticinó el artista de cabellera blanca despeinada. Andy tomó parte en la producción del disco de debut de The Velvet Underground, además de diseñar su portada. E hizo especial hincapié en que Nico cantara en varios temas de la banda. Da igual si el disco fue un absoluto ba-

tacazo cuando salió al mercado (afortunadamente, después se ha reverenciado) pero era la retranca, al menos en los primeros ejemplares, en los que se instaba al dueño del disco a “pelar [la banana] despacio y esperar a ver qué pasaba”. Entonces se retiraba la pegatina de la cáscara y aparecía el fruto fállico pintado de color carne.

The Dark Side of the Moon
(Pink Floyd, 1973)

Quizás sean mucho más conocido por The Wall que por The Dark Side of the Moon, pero Pink Floyd es una banda de rock experimental, profunda y sesuda en sus letras, compleja en sus composiciones musicales; un referente para infinitos artistas que han venido después.

Storm Thorgerson, el autor de la portada, trabajaba otra idea; algo parecido a una foto con una ola y un superhéroe surcándola vestido de plata, como el grandullón de la Marvel Silver Surfer. Afortunadamente lo desestimó. Y profundizó en algo que se le había pasado por la ca-

beza: la luz, el prisma y los colores. Su trabajo marcó y Storm se alzó como un diseñador gráfico de culto, alguien que también trabajó para bandas como Led Zeppelin o Muse.

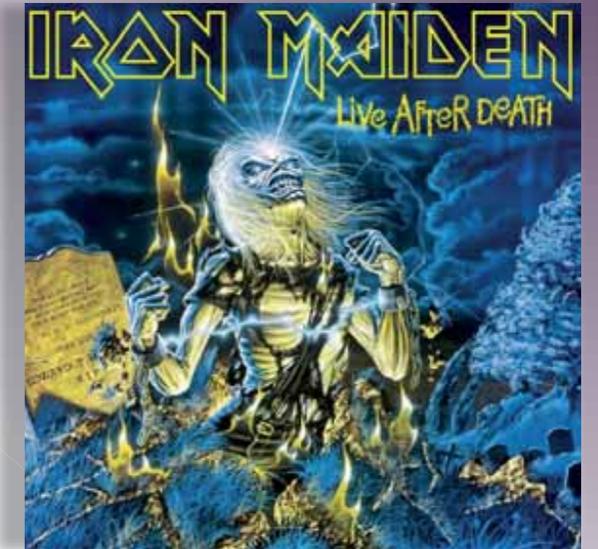

LP1 (FKA Twigs, 2014)

Así se presentó al mundo FKA Twigs, con una cara multicolor y dos moños rematados en pequeñas greñas pegadas a la frente. Un trabajo de Jesse Kanda, quien ya había dirigido a la artista en los videos Water Me y How's That; cosas de epatar al público desde el principio.

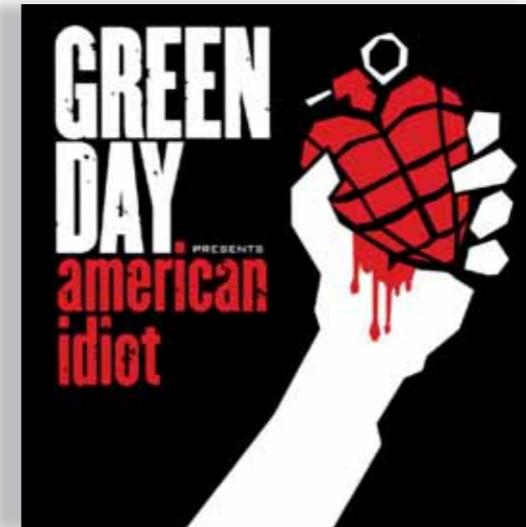
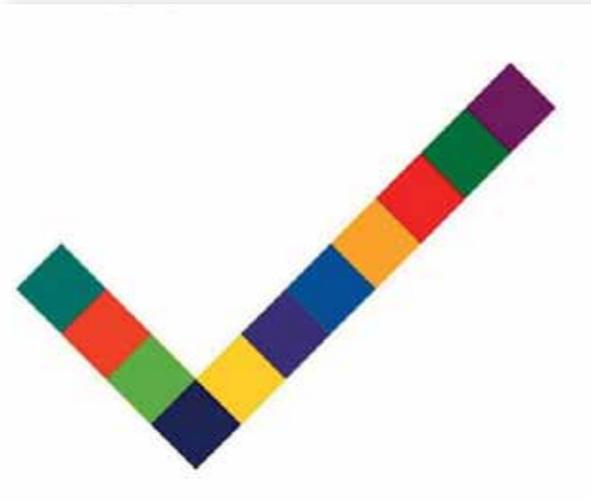
Live After Death (Iron Maiden, 1985)

De Iron Maiden nos vale cualquier disco, iporque lo que de verdad importa es Eddie! Con entrada propia en la Wikipedia, Eddie the Head se ha convertido en la mascota de la banda de heavy metal inglesa Iron Maiden. Derek Riggs fue el encargado de convertir aquella máscara de papier-mâché en una ilustración que ha estado presente en todas y cada una de las carátulas. Después de tanto tiempo juntos, Eddie se ha convertido en un integrante más del grupo.

Yes (Pet Shop Boys, 2009)

El duo de "chicos de la tienda de animales" son reverenciados por infinitas bandas de culto; padres de un techno pop que les pertenece por derecho. Con Yes, su colaborador habitual -Farrow, firmó una de sus mejores portadas. Sencillez, limpieza y un poquitín de desempalago en una era saturada de imágenes. Once cuadrados de diferentes colores, uno por cada pista del disco, dispuestos de forma que simbolicen un "tick" de Yes. Sí, a la portada. Sí, al desempacho gráfico. Y por supuesto sí -siempre, a Pet Shop Boys.

American Idiot (Green Day, 2004)

Herederero directo de Saul Baas, Chris Bilheimer diseñó la carátula del disco a partir de una de las letras. Una granada en forma de corazón; una imagen bien cargada de simbolismo. Negro, rojo y blanco como artillería gráfica propia de la propaganda. Justo lo que la banda le había pedido.

FOTOGRAFÍA MUSICAL

DOS ARTES EN UNO

¿CÓMO SURGIÓ?

Si nos remontamos en la historia de la fotografía musical podemos decir que lleva bastantes años con nosotros, pero no es hasta las finales del siglo XIX cuando realiza su aparición estelar.

Durante esta época, se solía retratar a los músicos con el fin de que una vez finalizara la actuación poder repartir su fotografía en el público para que éstos pudieran solicitar un autógrafo de los mismos.

La importancia de la imagen de los artistas no es exclusiva del siglo XXI, sino que viene de mucho más atrás.

El punto de partida lo marcó Elvis Presley; desde entonces se empezó de hacer fotografías para retratar al artista tanto en el ámbito profesional como el personal, su imagen se había convertido en una pieza clave.

Otro de los cambios significativos llegó con The Beatles; las revistas de género musical pasaron de (solamente) publicar imágenes promocionales de los artistas a publicar imágenes con un aire más fresco y juvenil, pero además también se incluían escenas personales de los artistas.

Pero no es hasta la llegada del rock de los años 70 cuando de verdad comienza la fotografía musical como género; los fotógrafos comenzaron a desarrollar su creatividad y potencial, comenzó la era de los macroconciertos y las grandes giras internacionales, en las que los fotógrafos se subían al bus de gira y realizaban todo un reportaje fotográfico que documentaba el viaje, dando a conocer la parte más personal y profunda de los artistas, algo que los fans de la época ansiaban ver.

¿CUÁNDO SURGIÓ?

Es muy complicado saber cuál fue la primera fotografía de conciertos, y sobre todo saber cuándo surgió la profesión de la fotografía musical, pero de lo que estamos casi convencidos, no al 100%, es que pudo empezar fácilmente en los años cincuenta, debido a que a finales de dicha década, fue cuando Elvis Presley lanzó a la venta su primer disco.

Obviamente antes de la aparición de Elvis Presley se celebraban conciertos y habría algún fotógrafo para cubrir el evento para algún periódico de la época; pero, no es a partir de los años cincuenta cuando empiezan a aparecer fotografías de músicos, ya sea en concierto como en una sesión fotográfica.

Además, se debe destacar al fotógrafo Alfred Wertheimer, quien hizo más de 2.500 fotografías de Elvis Presley. Fue un fotógrafo que retrató al músico en infinidad de lugares, además de hacerlo en sus actuaciones, pudo llegar a fotografiarles en hoteles, en trenes, en el baño e incluso en la televisión.

Por lo que podríamos decir que el señor Alfred Wertheimer fue uno de los primeros reporteros fotográficos de un músico.

6 años después del primer disco de Presley, nos colocamos en el año 1962, nació una banda en el seno de Londres (Inglaterra) llamada Rolling Stones. Entre los años 63' y 65' estuvieron trabajando con la banda dos fotógrafos importantes del sector, Terry O'Neill y Gered Mankowitz, quienes ilustraron sus trabajos fotográficos sobre Rolling Stones en un fotolibro editado en marzo de 2016 llamado "Breaking Stones".

8 GRANDES FOTÓGRAFOS DE CONCIERTOS QUE DEBERÍAS DE CONOCER

Lo que garantizará resultados eficientes y constantes en este tipo de fotografía es la práctica: el famoso ensayo y error. Y créeme: al superar esa fase, ya estarás viviendo una gran pasión.”

Hemos reunido ocho ejemplos de grandes fotógrafos de conciertos actuales e “históricos”, además algunos de sus logros que han marcado el registro visual de la música producida en las últimas décadas.

Además de tratar con las personalidades tan variadas que retratan, los fotógrafos de conciertos deben tener en cuenta muchas variables.

“El acto de fotografiar un espectáculo requiere de dominio del equipo, de conocimientos de fotometría... Por lo general, encontrará una gran variación en la iluminación y mucho movimiento en el escenario.

"El saber de mis hijos
ha sido mi vida."