

Diseño i Usabilidad

Práctica 1: Vinilo

Marc Monegal Martín
09/11/2018

Portada.....	1
Índice.....	2
Resumen del Proyecto.....	3
Exposición de Referencias.....	4-5
Composición.....	6-12
Color.....	13-14
Texto.....	15-16
Creatividad.....	17-18

Resumen del Proyecto:

Para presentar este proyecto primero introduciré el cantante sobre el que he basado el proyecto, Ambkor, junto a su historia seguido de los diferentes puntos vistos en clase (Composición, Color, Tipografía, Creatividad). Para hacer este proyecto, he utilizado los programas Photoshop y Illustrator para editar y crear ciertas imágenes.

Ambkor (Con corazón en catalán) empezó en la industria musical en solitario en 2009, dejando atrás un grupo con el que saco un par de discos. Dejando claro que su estilo es el Hip Hop/Rap desde el inicio, ya ha sacado más de cuatro discos. Uno de ellos es con el que saltó al estrellato en España y todos los países de habla Hispana, llamado Lobo Negro, siendo el que inspira mi proyecto. Como he dicho antes, formó parte de un grupo, llamado *Malafama Squad* pero al cabo de un tiempo cada integrante (Zaisé, T-Key, Triple-H) acabó haciendo su propio camino y Ambkor acabó sacando su primer disco en solitario en 2009.

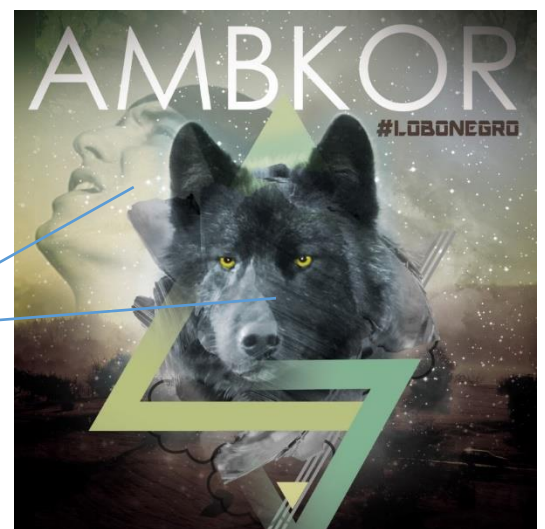
Su público mayoritariamente esta comprimido a un intervalo de gente entre 17-35 años, pero debido al género (Rap) la edad puede variar mucho, dependiendo de la madurez del individuo. Sus canciones suelen ser melancólicas y de desamores así que cualquiera que haya experimentado estas cosas pueden sentirse identificados por Lobo Negro de Ambkor.

Exposición de referencias:

El estilo de Ambkor es mas de Rap sentimental, tratando temas como desamores, depresiones, etc.

Mi principal inspiración ha sido el disco original de Lobo negro, donde aparece un lobo negro, valga la redundancia, y Ambkor de fondo con una opacidad reducida. He usado estos elementos y los he retomado de otra forma. Mi estética sería de color fríos, intentando transmitir la tristeza y la dureza de los sentimientos trasmitidos en sus canciones.

Aquí podemos apreciar estos dos elementos del disco original en mi proyecto.

Vemos que los elementos, aunque queden muy distintos en los dos discos, son los mismos. Por una parte tenemos al lobo y a Ambkor, los dos bajo un cielo nocturno.

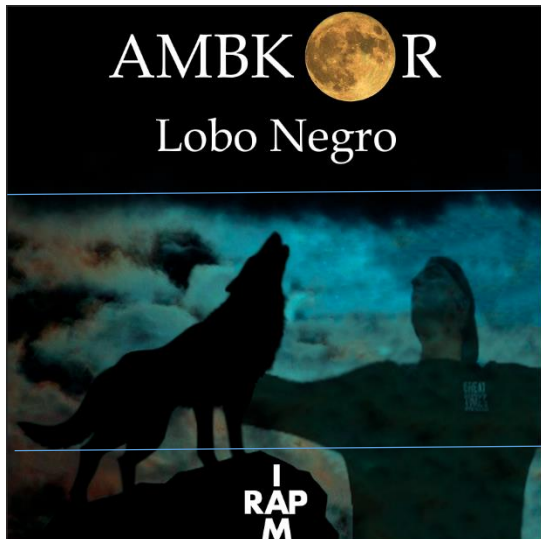
A continuación, dejo el MoodBoard de mi proyecto:

Composición:

La palabra 'composición' denota que el objeto mantiene una organización. Para que un diseño este logrado, esta organización tiene que ser clara y limpia. Dejando una lectura de la información adecuada y fácil para el observador. A esto es a lo que llamamos una buena composición, la cual debe seguir unas normas.

Esta portada cumple con la norma de los tercios (Horizontalmente)

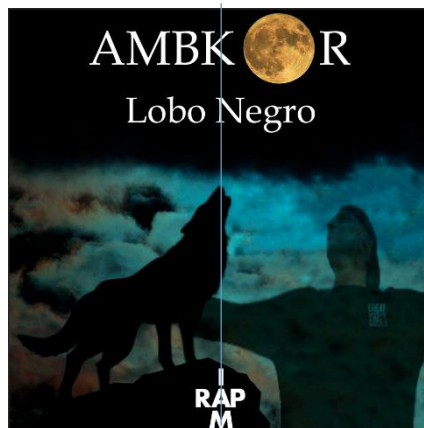

La portada de mi vinilo se puede dividir en 3 partes. En la primera parte, podemos observar el nombre del autor, con una luna como letra 'o'. En esta parte también encontramos el título del disco, he decidido de centrar los dos títulos formando un equilibrio central. Esta sería la parte superior.

Por la parte central encontramos los dos personajes de peso en la portada del vinilo. A la izquierda está el lobo aullando a la luna y a la derecha nos encontramos a Ambkor, mirando también al cielo.

La última parte es la parte menos importante, que viene a ser la parte inferior, abajo en la jerarquía solo encontramos el monte y la discográfica

A nivel de pesos, tenemos el nombre del autor escrito más grande que el título del disco. Así le doy una importancia mayor a Ambkor. Si dividimos la portada en dos, vemos que el lobo, al tener una opacidad al 100% tiene más importancia que Ambkor, pero esto se corrige con la luna, que equilibra el peso si dividimos la portada con una línea vertical centrada. Por otra parte, podemos ver que la unidad entre todos los elementos está lograda. Un aspecto importante relacionado en parte con los pesos es la simetría. El vinilo lo podemos dividir por el centro y podemos ver que cada elemento tiene su simétrico. Todo el texto está centrado, lo cual hace que no otorgue peso a uno de los bandos, y el lobo tiene al artista, todo dividido en un eje vertical.

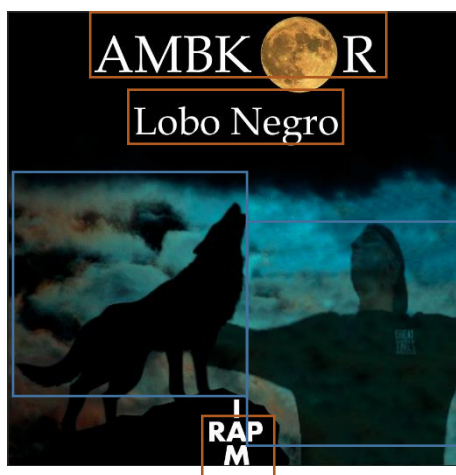

Las leyes de Gestalt son un factor a tener en cuenta a la hora de formar la composición de nuestro vinilo. Entre ellas tenemos la Ley de Proximidad, que dice que se tiende a agrupar los elementos que se encuentran a menor distancia. Esto lo encontramos con el título y subtítulo y el lobo y la persona. En los dos casos son dos elementos muy juntos que se asocian entre sí. Otra de las leyes que se cumple es la de la similitud, en la que vemos que todas las letras de la portada se asocian por su color blanco

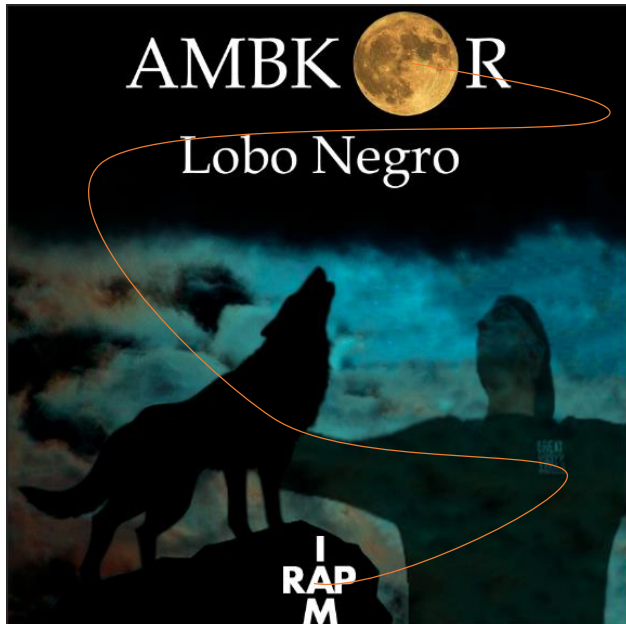
(Todo el texto es información y este mismo color lo junta como un grupo, como una unidad).

Unidad 1

Unidad 2

Siguiendo ahora con el recorrido visual esperado sería el siguiente:

Lo primero que quiero que se fije la gente es en el nombre del autor, en este caso Ambkor. Y lo consigo gracias al contraste de la luna contra todos los colores apagados de la portada.

Lo siguiente es el título del disco con una importancia menor (En parte por el tamaño y por la luna). Seguimos con el lobo, que se muestra como el objeto principal del vinilo, pero al ir seguido de la figura de Ambkor, con un segundo vistazo y un poco de interpretación vemos que el que realmente ocupa este rol es el mismo Ambkor.

Lo último en lo que nos podemos fijar es en el logo de la discográfica.

Otra vez podemos encontrar la ley de la similitud, en la que asociamos los titulos de las canciones como una unidad. Esto tambien es gracias a la ley de Proximidad, aunque esta ultima se ve reflejada mas abajo, con los logos de Youtube, Twitter y Instagram. Que gracias a su proximidad y a su mismo color, se reflejan como una sola unidad. Aparte de esto la simetria gracias al eje vertical se vuelve a cumplir en esta contraportada, como podemos ver reflejado aquí abajo.

☐ Unidad por ley de proximidad y de similitud

☐ Unidad por ley de proximidad y de similitud

☐ Unidad por ley de proximidad y de similitud

Los elementos estan distribuidos según la ley de los tercios (Horizontalmente) como muestro a continuación

La contraportada del vinilo se puede dividir otra vez en 3. La primera sería el encabezado con el logo de Ambkor.

La siguiente serían las diez canciones que forman el disco.

Y finalmente la parte que sería la de pie, conteniendo los créditos, la página oficial los logos de las redes sociales y el código de barras.

El gran protagonista de esta contraportada es el logo, con acabados metálicos, centrado y alzado. Los pesos centrales están equilibrados y simétricamente colocados en un eje vertical. Finalmente, la parte inferior podemos identificar el código de barras y los iconos de las redes sociales, simétricos por este mismo eje.

En esta contraportada los ojos se nos clavan primero en el logo, seguido de las canciones que forman parte del disco y finalmente en toda la pequeña información que podemos encontrar abajo.

Esto es conseguido gracias a los diferentes tamaños donde el logo es el más grande, las canciones en mediano y en letra pequeña lo último.

Colores:

El color suele ser lo más impresionante a la hora de hacer un cartel o algo que este expuesto al público, así que se tiene que jugar bien con ellos y conseguir una combinación entre ellos. Para este proyecto hemos utilizado los colores CMYK ya que está pensado para la portada impresa de un vinilo.

En general uso colores fríos, a excepción de la luna. Pero gracias a un juego entre la saturación y el brillo consigo que no destaque con un amarillo brillante y que encaje bien con la paleta de colores usada. En general, gracias a unos filtros, los colores del fondo son de un tono azulado. Con esto quiero transmitir la tristeza y la melancolía que Ambkor quiere hacer sentir a través de sus canciones. Con temas hablando sobre desamores, un tono azulado transmite ese sentimiento, aunque también lo podemos asociar a la tranquilidad que transmite el rapero al haber pasado ya página de esta etapa. El otro elemento de esta portada, la luna, como he dicho, jugando con la saturación y el brillo la he acercado a un color un poco menos brillante que el amarillo, mas con una tonalidad naranja, para conseguir que haga una combinación complementaria con el azul del fondo. Lo vemos en la imagen siguiente.

Tanto el lobo como la figura de Ambkor van de negro. Como he dicho, las canciones se basan en épocas oscuras de su vida. Viendo cómo va vestido él, podemos asociarlo a un 'luto' de una de esas épocas pasadas. Por otra parte, este color es asociado a la soledad, la tristeza, el misterio y a la muerte. Esto vendría representado por el lobo, un animal conocido por ser solitario y todo lo que ello implica. Al final para salir de estas experiencias solo estas tú, como un lobo solitario. La tristeza y la muerte también están asociadas a la idea de pasar estas etapas de la vida.

Como he dicho, he elegido estos dos colores principalmente por su significado, aparte que el color de la luna no podía retocarlo mucho y ya me iba bien con los tonos un poco modificados. Con la contraportada los colores no varían. Aparte del logo de Ambkor, en el que he usado unos efectos para metalizar ese logo, también para transmitir ese frío, el del tacto del acero, que me genera esos escalofríos al escuchar estas canciones.

Texto:

El nombre del autor está escrito con una tipografía Romana/con sérif. Con esto, vuelvo a destacar la seriedad con la que trata estos temas Ambkor. Aparte de esto, tanto en la portada como en la contraportada no hay ni un ápice de movimiento, más bien es el momento congelado y mágico de un lobo aullando a la luna: Como esta familia son letras muy estáticas se ajusta a la perfección para transmitir ese efecto. Aparte ayuda a tener una lectura fácil a corta distancia.

Podemos ver un ejemplo de la letra usada.

1. Vuelve ft. Dante

Los únicos textos que no siguen esta norma son el título del disco y el nombre de la discográfica. Estos dos están con una tipografía de palo/sans sérif. Gracias a la combinación con el nombre del autor (con Sérif) se logra un pequeño destello de juventud y de frescura a estas letras. Esto va dirigido a que gran parte del público del rapero vienen a ser adolescentes y jóvenes.

Así consigo romper con la rigidez y conseguir que sea algo menos institucional.

Aquí un ejemplo:

Creatividad:

Para acabar este trabajo, me toca hablar sobre la “Creatividad”. Hilando todo lo que he dicho ya, el mensaje general que he querido transmitir con este trabajo es en un primer tiempo la tristeza y la soledad (transmitidas por el autor en sus canciones) y por otra parte la tranquilidad y serenidad transmitida en este caso por este momento mágico de un lobo aullando solitario ante el frío anochecer. Ese es el sentimiento que trato de transmitir con este juego de colores.

Por otra parte, algo que he querido plasmar en este vinilo es una imagen un poco curiosa y bonita. Por la parte física encontramos al lobo, solo ante la noche, aullando a la luna, mostrando su libertad. Esa es la primera interpretación, pero en el fondo el lobo viene representando al autor, Ambkor, que con este disco lanza un aullido a la luna, liberándose de todas esas experiencias negativas y que tanta soledad le han aportado. Entonces Amkor sería el alma del lobo, enfrentándose a esa fría noche (Símbolo de la mala época pasada) y soltando ese aullido liberador contra el mundo, diciéndole que es fuerte y que puede con todo. Por eso en la foto Ambkor esta con los brazos abiertos, mostrando libertad y desafiando al resto.

Ya que me he decantado por un proyecto un poco más sencillo a nivel práctico, ya que no ha sido costoso ni ha requerido mucho tiempo el crear la portada, he preferido invertir el tiempo en dejar claro lo que me gustaría que transmitiera mi proyecto y trabajarlo lo mejor posible para lograr plasmarlo en una portada.

Por una parte, también es una apuesta arriesgada, ya que los sentimientos que se tratan de transmitir no son sentimientos comunes, por suerte. Al ser una persona que ha pasado por la depresión y que la ha superado, Amkor intenta hacer sentir ese sentimiento, intenta que la gente aprenda a luchar contra él y que de ahí se sale. Eso es en parte lo que he tratado de mostrar al hacer un vinilo de su disco.