

TIPOGRAFÍAS MUSICALES

TIPOGRAFÍAS MUSICALES

Una obra museográfica sobre la retorica tipografica en el pop, rock, hiphop y reggae

Memoria para optar al título de Diseñador con mención en Visualidad y Medios

Raúl Gabriel Berríos Jofré

PROFESOR GUÍA Roberto Osses Flores

> Santiago de Chile 2024

AGRADECIMIENTOS

A mi madre, Elizabeth, cuyo abrazo siempre supo brindarme calma en los momentos más difíciles de este proceso.

A mi hermana, Daniela, quien, aun en sus días más agotadores, encontró la energía para apoyarme cuando más lo necesité.

A mi hermano, Martín, y mi prima, Estefanía, por contagiarme su alegría y regalarme las risas que tanto me ayudaron a seguir adelante.

A mi abuelita Carmen y mi tía Pamela, quienes siempre interesadas, se preocuparon en ayudarme de cualquier forma que estuviera a su alcance.

A Alexander, mi mano derecha en este proyecto, por su apoyo inquebrantable en los días en que me sentí más abrumado.

A mis amigos, Leslie, Diego y Valentina, quienes siempre dispuestos a escuchar, me sacaron sonrisas y despejaron mi mente.

A mi profesor guía, Roberto Osses, quien me ha formado a lo largo de los años y me enseñó la belleza de la tipografía.

Por último, **quiero dedicar esta memoria a mi padre, Raúl,** cuyo nombre siempre llevaré con orgullo. Sin su apoyo incondicional desde el primer día, este proyecto no habría sido posible.

RESUMEN

La siguiente investigación consistió en la creación de una experiencia museográfica interactiva, la cual tuvo como finalidad, visibilizar y causar reflexión respecto a la relación retórica presente en la tipografía y diferentes géneros musicales. Esta memoria posee una documentación completa desde la investigación tipográfica, edición gráfica, diseño estructural y presentación en un museo nacional.

Para comenzar el desarrollo de este proyecto, se investigó las características retóricas y estilísticas de los tipos de letra que permiten efectuar una vinculación con diferentes estilos musicales, como el Pop, Rock, Hip-Hop y Reggae. Para estos efectos, se utilizó una metodología investigativa de enfoque mixto, en la que se recopilaron y clasificaron las fuentes más utilizadas en los álbumes más exitosos de los géneros mencionados.

Los resultados de esta investigación tipográfica concluyeron que los géneros pop y reggae poseen en su identidad trazos y ángulos mayormente redondeados y suaves. Y, por el contrario, el Hip-hop y el Rock usan caracteres con ángulos y trazos mucho más puntiagudos y duros, siendo el Rock aún más extremo en este caso.

Basado en estos hallazgos, se diseñó una exposición interactiva en la que los participantes pudieron, a través de estímulos auditivos y visuales, identificar de manera instintiva cómo las características tipográficas influyen en la percepción de cada género musical.

En conclusión, el proyecto evidenció la existencia un interés significativo del público en comprender cómo la tipografía influye en la percepción musical, abriendo así nuevas posibilidades para investigaciones y exposiciones futuras en este ámbito u otras áreas de la tipografía.

Palabras clave: Tipografía, Identidad, Música, Retórica, Museografía.

ABSTRACT

The following research involved the creation of an interactive museum experience aimed at highlighting and prompting reflection on the relationship between typography and various musical genres. This thesis provides comprehensive documentation, including typographic research, graphic editing, structural design, and the presentation at a national museum.

To begin the project, the rhetorical and stylistic characteristics of typefaces that connect with different musical styles such as pop, rock, hip-hop, and reggae were investigated. A mixed-methods approach was used, collecting and classifying the most frequently used typefaces in the most successful albums of these genres.

The results of this typographic study concluded that the pop and reggae genres are associated with typefaces characterized by rounded and smooth lines. In contrast, hip-hop and rock feature typefaces with sharper, more angular characteristics, with rock being the most extreme in this regard.

Based on these findings, an interactive exhibit was designed where participants, using auditory and visual stimuli, could instinctively identify how typographic features influence the perception of each musical genre.

In conclusion, the project demonstrates a significant public interest in understanding how typography affects musical perception, thus opening new possibilities for future research and exhibitions in this field or other areas of typography.

Keywords: Typography, Identity, Music, Communication, Museography.

CONTENIDO

Agradecimientos	3
Resumen/Abstract	4
PRIMERA PARTE	
INVESTIGACIÓN	
Introducción	10
Antecedentes Generales	11
La música y las emociones	12
Tipografía y retórica	13
Tipografía e identidad	14
Fundamentación	16
Objetivos de la investigación	18
Marco metodológico	19
Resultados	23
Resultados género Pop	25
Resultados género Rock	28
Resultados género Hip Hop	31
Resultados género Reggae	34
Resultados conjunto de géneros	37
Discusión de datos obtenidos	40
Efecto Kiki-Bouba	40
Conclusiones de la investigación	43
SEGUNDA PARTE	
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	
Museografía tipográfica y musical en el mundo	48
Museos y exposiciones sobre tipografía	48
Museos y exposiciones sobre música	53
Oportunidad de diseño	57
Descripción del proyecto	58
Objetivos del proyecto	59
Metodología del proyecto	60

Sociabilización del proyecto	61
Público objetivo	62
Referentes del proyecto	63
Conceptuales	63
Visuales	65
Definición de colores	68
TERCERA PARTE	
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Generación de contenido digital	74
Carátulas Rock	76
Carátulas Pop	77
Carátulas Reggae	78
Carátulas Hip Hop	79
Diseño estructural	80
Modelado 3D	82
Diseño de folletos	84
Prototipado y testeo	88
Desarrollo de la estructura final	93
Construcción de cubos	93
Ensamble de la estructura	95
Instalación de varas y cubos	96
Impresión de folletos	98
Instalación de sistema auditivo	99
Impresión de texto y logos	101
Difusión	102
Presentación en el museo	108
CUARTA PARTE	
CONCLUSIONES	
Conclusiones	118
Referencias	120
Anexo	122

PRIMERA PARTE INVESTIGACIÓN

INTRODUCCIÓN

La tipografía es un elemento que ha estado presente en nuestra historia desde hace cientos de años y con el que todos nos relacionamos diariamente. Si bien las personas al hablar de tipografía pueden pensar primeramente en libros, diarios o revistas, su presencia se manifiesta tan repetidamente en nuestro entorno que se vuelve parte de nuestro cotidiano vivir, lo que podría provocar que no ponderemos las dimensiones de su influencia en la comunicación visual. Un elemento, por ejemplo, del que forma parte la tipografía, son las carátulas de los álbumes musicales.

La música también ha sido partícipe de esta área del diseño llamada tipografía. Ejemplo de esto son las carátulas de álbumes, pues, desde el surgimiento de este formato, se ha experimentado con las diferentes fuentes tipográficas para alertar al receptor respecto a qué tipo de música podría contener cada conjunto de canciones reunidas en un disco compacto. Así, dicha cuidadosa asimilación de tipos de letras y géneros musicales, implica un gran objeto de estudio para el área del diseño y la tipografía.

En la siguiente investigación, se llevará a cabo un estudio del comportamiento del diseño y la tipografía, en la cual se realizará una recolección, comparación y análisis de los álbumes más populares de la última década. Esto con el motivo de explorar las características retóricas y estilísticas de los tipos de letra que son utilizadas en sus carátulas, permitiendo finalmente realizar una vinculación entre la tipografía y el sonido.

En Chile, la tipografía aún es una disciplina en desarrollo, es decir que, en comparación a otros países, aún queda mucho por investigar y educar sobre este tópico, un ejemplo de esto, y que se verá más adelante en la investigación, existe un gran déficit de lugares para aprender sobre esta materia.

Este proyecto se enfocó en los museos como un vínculo importarte para la difusión de información y la educación de la población. Es por esto que el fin de este trabajo, es la creación de una exposición museográfica que tenga el rol de enseñar a su público sobre las habilidades de la tipografía, y al mismo tiempo, relacionar este tópico con el ámbito musical y auditiva, fijando así un factor interdisciplinar entre estas dos áreas.

ANTECEDENTES GENERALES

Para poder indagar en los diferentes elementos que componen la disciplina de la tipografía y su rol en el diseño en el área de la música, es necesario tener en cuenta lo que distintos expertos y estudiosos han concluido y estipulado en torno a la relevancia e influencia que tiene la tipografía y el diseño en la percepción de la música.

Primeramente, es necesario entender los diferentes factores que pueden afectar la forma en la que las personas perciben la carátula de un álbum. Al igual que una gráfica perteneciente a un afiche publicitario o a la tapa de un libro, lo que se interpreta de la portada de un disco puede ser influenciado por elementos externos y experiencias previas del usuario. Así lo explica el diseñador Andrés Peñaranda (2017) en su investigación sobre la identidad tipográfica del género de música metal:

"Los elementos analizados de las portadas seleccionadas, constituyeron un punto importante a la hora de construir una identidad propia del género Metal, ya que mediante la creación de estas, junto con el contenido musical, la vestimenta y las letras de las canciones, generaron juntas la identidad cultural del movimiento" (Peñaranda, 2017, pág. 42).

Es decir que, para poder constituir la identidad de un género musical, hay que tener en cuenta factores previos y culturales que existen alrededor de este, tales como, la vestimenta que suelen utilizar los cantantes, el contenido rítmico y lírico de las canciones,

¹ Peñaranda, A. (2017). Diseño gráfico, tipografía y música: el caso de las portadas de las primeras bandas Heavy Metal. RE-VISTA IMAGO, (6).

y también, los elementos gráficos que han sido utilizados previamente para representar este género, tales como, los colores, la diagramación y la más pertinente en esta investigación, la tipografía.

La música y las emociones

La música es un elemento de expresión del ser humano que surgió hace miles de años y con el que casi todas las personas conectan de una forma u otra. Este fenómeno no es extraño, ya que existen factores biológicos y físicos que unen la música a la emocionalidad de las personas. En palabras del psicólogo Jacob Levy Moreno (2003) "El mensaje afectivo de la música lo localizamos en el diencéfalo, zona profunda del cerebro asiento de las emociones, es el diencéfalo el que recibe los motivos y diseños melódicos, adquiriendo esta significación."² (Moreno, 2003, pág. 216).

Es decir, que existe una innegable conexión entre la música y las emociones, ya que sé, su interpretación se produce en el mismo lugar que las emociones en nuestro cerebro.

Además de estos factores biológicos que vinculan la música con nuestras emociones, también existen factores sociales y experiencias personales que generan lazos emocionales con la música, influyendo en la forma en que se percibe. Así lo concluye el académico Alaminos-Fernández en su investigación sobre la relación entre las emociones y la música.

"Un elemento importante en la música es su capacidad para evocar personas, situaciones, actividades. Estos recuerdos tienden a estar impregnados de valencias emocionales que son trasportadas y almacenadas por las canciones. Conforma un código personal que vincula las emociones pasadas con el presente. Este efecto compromete, teóricamente, la fiabilidad y validez de las mediciones de asociación entre canciones y emociones. Es un factor especialmente significativo para el caso de aquellas canciones

²Moreno, J. L. (2003). Psicología de la música y emoción musical. Educatio siglo XXI, 213-226. que, siendo conocidas previamente por los individuos, poseen una carga emocional adquirida por el contexto de su audición anterior"³ (Alaminos-Fernández, 2021, pág 31).

En lo anterior, Alaminos-Fernández explica que las canciones, ya sean escuchadas por primera vez o conocidas previamente, tienen la capacidad de revivir recuerdos en las personas, estos recuerdos van a estar enlazados con los sentimientos que se experimentaron en ese momento, provocando una conexión entre la emoción y la música

Ahora que se ha demostrado que existe una relación entre el medio de expresión que es la música junto a las emociones, sabiendo también que la tipografía es otro medio de expresión, surge la interrogante ¿podría existir una relación entre la tipografía y las emociones? La respuesta a esta pregunta tiene como respuesta un concepto clave en la tipografía, el cual es la retórica.

Tipografía y retórica

La tipografía, además de tener la capacidad de comunicar palabras de manera literal, también posee la habilidad de entregar mensajes y emociones de manera subconsciente al usuario, a este fenómeno se le conoce como "retórica tipográfica" y es un elemento crucial a la hora de investigar la influencia que tiene la tipografía en cualquier tipo de formato. En palabras del diseñador Eduardo Pepe (2015) "Toda tipografía expresa, por medio de su morfología externa, un mensaje particular. Podemos decir, por lo tanto, que el tipo comunica a través de su apariencia" (Pepe, 2015, pág. 58). Es decir que, la morfología de la tipografía va a tener el poder de entregar un mensaje más allá de lo que está escrito literalmente, si no que también podrá entregar un mensaje subconsciente y emocional.

³Antonio, Francisco, Alaminos-Fernández. (2021). El efecto del contexto social en la asociación entre música y emoción. OBETS: Revista de Ciencias Sociales.

⁴Pepe, E. G. (2015). Diseño tipográfico e identidad. Bold.

Investigaciones respecto a los efectos de la retórica tipográfica en las portadas de los álbumes han demostrado que dependiendo de la forma de la letra que posea la carátula, será diferente el tipo de música que el usuario espere de ella. Tal como lo explica la investigadora Tara Venkatesan (2020) en su estudio sobre la percepción de la tipografía en portadas musicales "La letra presente en la portada de un álbum puede influir en las expectativas de las personas con respecto a la música que escucharán"⁵ (Venkatesan, 2020, pág. 40). Si bien se afirma que la tipografía tiene esta habilidad, es necesario identificar cuáles son los elementos morfológicos que provocan este suceso. En la investigación de Venkatesan (2020) se llegó a la conclusión que, "Los participantes esperaban que la música sonará más masculina, rápida, dura, feliz, violenta, emocionante y activa cuando el tipo de letra en la portada del álbum era angular. Por el contrario, se esperaba que la música sonara más femenina, lenta, suave, triste, buena, suave, tranquila y pasiva cuando la tipografía es redonda"⁵ (Venkatesan, 2020, pág. 40). Es decir que, dependiendo de la forma de la letra, si es que esta es más puntiaguda, redondeada, condensada, gruesa, delgada, si posee o no serifas, entre otras características, va a tener la habilidad de influenciar la percepción de la música que espera el usuario al visualizar la portada de un proyecto musical.

Tipografía e identidad

Se ha definido que la tipografía tiene el poder de cambiar su interpretación dependiendo de su morfología gracias a la retórica tipográfica, sin embargo, la importancia de este fenómeno no termina ahí, ya que esta habilidad crea una herramienta de la tipografía que influenciará de gran manera al diseño gráfico, la cual se denomina como identidad tipográfica.

La identidad tipográfica consiste en el conjunto de características de la letra, que gracias a la retórica, comunican un elemento en común, ya sea una emoción, una cultura, una marca o también un género musical. Un ejemplo clásico de identidad tipográfica es

⁵ Venkatesan, T., Wang, Q. J., & Spence, C. (2020). Does the typeface on album cover influence expectations and perception of music?. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. la manera en la que las marcas utilizan ciertas tipografías retóricamente parecidas o iguales a lo largo de todos los elementos de la marca. Se emplea tanto este recurso, que hasta producen sus propias tipografías con el fin de producir su propia identidad corporativa basándose en la identidad tipográfica. Así lo manifiesta el diseñador Marcos Castro. "En este contexto ha surgido la tendencia de la creación de familias tipográficas «personalizadas» atendiendo a las necesidades específicas de cada una de las marcas, ocupando un lugar destacado entre estos elementos identificativos" (Castro, 2021, pág. 37). Es decir que, la tipografía juega un papel muy importante a la hora de producir identidad, y que las marcas aprovechan esta capacidad para poder transmitir lo que ellos deseen a sus consumidores.

Si bien, la creación de una identidad corporativa para una marca puede resultar un tanto forzada o planificada, existen identidades tipográficas que se fueron formando de manera más orgánica, como lo es el caso de la identidad tipográfica musical. Así lo explica Peñaranda (2017) en su investigación sobre las carátulas del género metal

"La tipografía, en los que cada una de las portadas, ya sea gótica, de textura o fractura, se insertan en los logotipos de las agrupaciones generando una apropiación de este tipo de letra en el género musical. Dando lugar a que otras bandas que surgirán posteriormente, utilicen este tipo de letra para identificar a sus grupos y a su público, tomándola como elemento de identidad." (Peñaranda, 2017, pág. 42).

Es decir que, gracias a la cultura que existe alrededor del género, y la retórica tipográfica, se fue poco a poco seleccionando tipografías, que posteriormente iban a ser imitadas por sucesores en el género, creando así una identidad específica para este tipo de música.

⁶ Castro, M. D. (2021). La tipografía como generadora de identidad en la imagen de marca de países europeos en el s. XXI. I+Diseño. Revista Científico-Académica Internacional de Innovación, Investigación y Desarrollo en Diseño, 16, 37-60.

⁷ Peñaranda, A. (2017). Diseño gráfico, tipografía y música: el caso de las portadas de las primeras bandas Heavy Metal. RE-VISTA IMAGO, (6).

FUNDAMENTACIÓN

La experiencia de escuchar música ya no es como antes, Antiguamente el consumo de música estaba centrado en el uso de la radio, es decir que cuando una persona que escuchaba una nueva canción, solía ser a través de este dispositivo, y si le gustaba al usuario, se procedía a comprar un disco físico del artista. Por lo que antes de ver la portada de un álbum, se tenía mayor conocimiento y predisposición a la música que contenía.

Hoy, en la realidad intangible del mundo virtual y la música online, el asunto no es tan diferente. En palabras de los investigadores Jānis Lībeks y Douglas Turnbul, "actualmente, motores de descubrimiento de música popular, tales como Pandora y Last.fm, dependen de imágenes para hacer que sus sitios web y aplicaciones móviles sean visualmente atractivas. Por tanto, transmitir música con imágenes asociadas proveen al locutor con una experiencia atractiva de multimedia." (Libeks, J., & Turnbull, D., 2011, Pág. 1) Es decir que, con la llegada de redes sociales y servicios de streaming, las carátulas han cobrado aún más protagonismo, esto debido a que para llegar a una canción nueva, se suele navegar por estas redes sociales musicales, y luego de que el usuario ve la portada que más le llama la atención, procede a escuchar la canción escogida. Convirtiendo la hora de escuchar música en una galería de portadas llenas de diferentes colores, fotografías y tipografías.

Teniendo en cuenta lo expuesto, es importante entender entonces el rol que tiene la tipografía a la hora de esta nueva forma de seleccionar y escuchar música. Ha sido demostrado en diversos estudios que la tipografía tiene la capacidad de transmitir diferentes significados dependiendo de su forma y estructura. Así lo explica el diseñador e investigador Paolo Arevado, "La estructura de las composiciones tipográficas ofrece un potencial creativo para los diseñadores, lo cual es empleado para ordenar, conectar y equilibrar las combinaciones para el diseño de marcas racionales en armonía con la calidad y gracia estética." (Astudillo, A., Arévalo, P., Barriga, S., Ruiz, E., 2020, Pág. 182). Es decir, que la tipografía

⁸ Libeks, J., & Turnbull, D. (2011). You can judge an artist by an album cover: Using images for music annotation. IEEE MultiMedia, 18(4), 30-37.

⁹ Astudillo, A., Arévalo, P., Barriga, S., & Ruiz, E. Principios de comunicación visual y elementos tipográficos para segmentación y estudio marcario en grupos musicales. Caso de estudio Black Metal ecuatoriano.

es manipulable a través de su estructura y organización, para que así el mensaje se transmita con mayor claridad, según lo que el diseñador desee. Dando así no sólo una transmisión del mensaje deseado, sino que también una identidad tipográfica.

En vista de lo anterior, varios autores han determinado que cada género musical tiene su personalidad propia que puede ser representada por la tipografía. Es así como lo declara el tipógrafo Andrés Peñaranda en su investigación sobre la tipografía utilizada en la música de género metal,

"La tipografía, en cada una de las portadas, ya sea gótica, de textura o fractura, se insertan en los logotipos de las agrupaciones generando una apropiación de este tipo de letra en el género musical. Dando lugar a que otras bandas que surgirán posteriormente, empleen este tipo de letra para identificar a sus grupos y a su público, tomándola como elemento de identidad."¹⁰ (Peñaranda, 2017, pág. 42).

Es decir que, debido a la influencia de la historia y retórica, los géneros musicales han adoptado la identidad de diferentes tipografías que ahora las caracterizan y ayudan a diferenciar entre los otros géneros.

Peñaranda, A. (2017). Diseño gráfico, tipografía y música: el caso de las portadas de las primeras bandas Heavy Metal. RE-VISTA IMAGO, (6).

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Es posible encontrar características retóricas y estilísticas en los tipos de letra que faciliten su vinculación y pertinencia con diferentes estilos musicales?

HIPÓTESIS

La hipótesis de esta investigación plantea que, si indagamos en las características retóricas y estilísticas en los tipos de letra, es posible encontrar una vinculación y pertinencia con diferentes estilos musicales, como el pop, rock, hip-hop y reggae.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

General

Explorar las características retóricas y estilísticas de los tipos de letra, que permiten realizar una vinculación y pertinencia con diferentes estilos musicales, como el pop, rock, hip-hop y reggae.

Específicos

- Definir una metodología de investigación y clasificación que per-1 mita identificar y organizar de manera óptima las tipografías utilizadas en los álbumes más vendidos de los últimos diez años en cada género musical abordado.
- **2** Graficar e interpretar la información obtenida.
- Analizar la relación retórica entre la música y la tipografía, con el
   fin de definir la identidad tipográfica de los géneros pop, rock, hip hop y reggae.

MARCO METODOLÓGICO

Para iniciar esta investigación y resolver las dudas y objetivos anteriormente planteados, primeramente, hay que tener claro cuáles son las direcciones metodológicas de esta investigación.

El propósito de esta investigación es aplicado, puesto que se indagará en un área de entendimiento del cual se tiene noción, y se emplearán herramientas bibliográficas para relacionar y expandir el conocimiento del tema.

El carácter de este estudio es exploratorio y su enfoque es mixto, ya que a través de métodos cuantitativos se clasificará la cantidad de veces que se emplearán ciertas morfologías tipográficas en cada género musical, definiendo así qué fuentes son las que más se suelen emplear para cada género. Sin embargo, a través de métodos cualitativos, como la exploración y comparación de formas, se interpretará cómo es que la retórica de las letras clasificadas, logran comunicar el estilo musical que representan.

Para iniciar el proceso de recolección de información, es necesario definir los géneros musicales en los que se indagará. Para esto, se buscaron cuatro estilos musicales que se diferencien entre sí en cuanto a su sonido y que tambien sean facilemente reconocibles por un publico general.

El académico Simon Frith (1996) investigó esta tematica y expresó que "Los géneros musicales como el pop, rock, hip-hop y reggae han sido definidos y reconocidos culturalmente no solo por sus audiencias regulares, sino también por quienes, a través de la exposición cultural general, aprenden a identificar sus características sónicas distintivas"¹¹ (p. 72). Y ademas, la músicologa Sheila Whiteley (2003) en su investigación sobre las diferencias auditivas entre diferentes géneros expresó que "Las distinciones sónicas entre géneros musicales como el pop y el reggae son claras y culturalmente significativas, lo que permite a las personas identificar y diferenciar estos géneros sin necesidad de ser oyentes habituales"¹² (p. 110).

¹¹ Frith, S. (1996). Performing Rites: On the Value of Popular Music. Harvard University Press.

¹² Whiteley, S. (2005). Too Much Too Young: Popular Music, Age and Gender. Routledge.

El propósito de seleccionar géneros musicales muy diferentes entre sí tiene como finalidad que esta investigación logre abarcar no solo aquellos grandes estilos musicales, sino que también los subgéneros que provienen de ellos, ampliando así el alcance de este artículo.

El pop, rock, hip-hop y reggae son todos géneros musicales populares reconocidos mundialmente, independientemente de si una persona escucha este tipo de música en su día a día, aun así, puede reconocer su sonido y diferenciar uno del otro, ya que la forma en la que están compuestos sónicamente es completamente diferente.

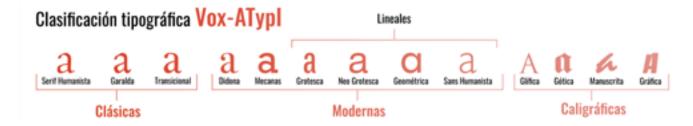
Para poder averiguar si ocurre el mismo fenómeno a la hora de visualizar la tipografía de un álbum de los géneros recién mencionados, se analizaron carátulas de los dos álbumes más vendidos cada año de cada estilo musical desde el año 2010 hasta el año 2021.

Los datos necesarios para este estudio se obtuvieron a través de la reconocida revista estadounidense Billboard, la cual publica una lista anual, exponiendo los álbumes que obtuvieron mayor cantidad de ventas en formato físico, digital y reproducciones a través de aplicaciones de stream como Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, YouTube, entre otros.

El siguiente paso en esta investigación consistió en la realización de una tabla comparativa de cada género a analizar y en esta se expusieron todas las portadas de los álbumes presentes en este estudio. Luego, se extrajo cada tipografía y se catalogó según cuatro categorías claves para entender la identidad de cada fuente: primeramente se clasificó si estas poseen o no serifas, luego según si el trazado de sus ángulos es principalmente redondeado o recto, después de acuerdo a su clasificación tipográfica general y específica y finalmente en función a la cantidad de tipografías diferentes presentes en cada portada.

En función de esta investigación, se utilizó el sistema de clasificación tipográfica Vox-ATypl, la cual fue ideada por Maximilien Vox en 1952 y fue adoptada diez años después por la Association Typographique Internationale. Esta clasificación reagrupa las tipografías de entre los siglos XV y XX y se basa en criterios como el contraste, la altura de las equis, eje de inclinación, etcétera (Mora, J. B., 2015). Creando así tres grandes categorías tipográficas. Primeramente, tendremos las letras clásicas, que contienen a las serif humanistas, las garaldas y transicionales. Luego a las caligráficas, la cual contendrá las letras glíficas, góticas, manuscritas y gráficas. Finalmente, tendremos la categoría de las modernas, las cuales son las letras didonas, humanas, grotescas, neo grotescas, geométricas y sans humanistas.

Esta última sección posee además una subcategoría que clasifica las fuentes que no poseen serifas o sans serif la cuales se denominan como lineales. Para facilitar la comprensión de este sistema de clasificación se generó una gráfica explicativa que se puede visualizar a continuación.

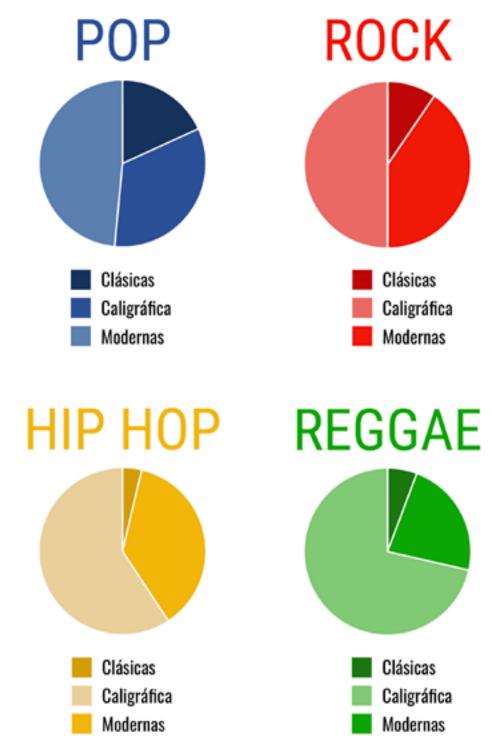
Figura 1: Clasificación tipográfica Vox-ATypl **Fuente:** Elaboración propia

Debido a que identificar la fuente exacta que se utiliza en algún material gráfico a simple vista puede resultar difícil, para encontrar correctamente cada tipografía, en esta investigación se utilizó herramientas digitales tales como, Myfonts y Find my font. Detectando así con mayor precisión la fuente empleada o una que posee características muy similares. Esto con el motivo de indagar sobre su origen, revisar los tipos de letras que no están incluidos en la portada y entender el propósito con el que el autor o autora creó la tipografía originalmente, dando como resultado una clasificación tipográfica precisa para cada fuente analizada.

Una vez obtenida toda la información necesaria y haber clasificado cada una de las tipografías presentes en cada carátula, se produjo diferentes visualizaciones de estos datos para así facilitar el análisis de los resultados obtenidos, los cuales podemos encontrar a continuación.

RESULTADOS

Estilo tipográfico presente en los álbumes más vendidos. 2010 - 2021

Figura 2: Clasificación tipográfica por grupos, el pop, rock, hip-hop y reggae **Fuente:** Elaboración propia

Primeramente, en la figura 2, se puede observar los resultados obtenidos al catalogar las tipografías pertenecientes a los álbumes de cada género, en las tres grandes categorías planteadas por nuestro sistema de clasificación. Las cuales son, las letras clásicas, modernas y caligráficas.

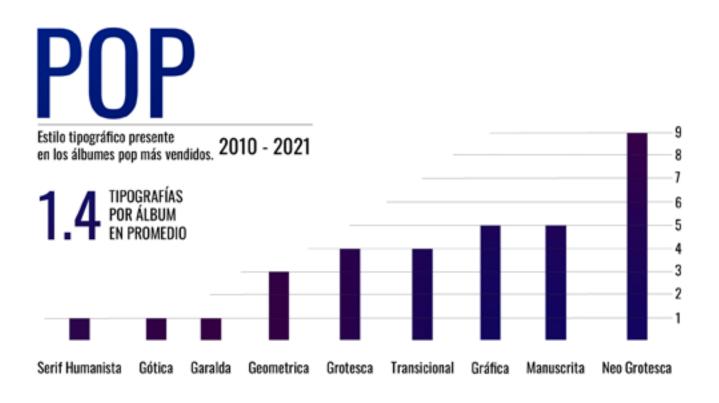
A simple vista es posible identificar que las letras clásicas son las menos utilizadas en todos los géneros musicales, encontrándose siempre por debajo del 20% de las tipografías usadas en cada estilo, siendo el pop quien más utiliza este recurso y el hip-hop el que lo utiliza menos.

En el caso de las letras caligráficas y modernas, se encuentran variaciones en su uso dependiendo del género musical analizado. En su mayoría, las letras caligráficas son las más empleadas en este estudio, siendo estas las tipografías con más uso en el rock, hip-hop y reggae, con una aplicación total de 50%, 59% y 71% respectivamente. En consecuencia, las fuentes modernas se posicionaron en el segundo lugar con una utilización de 40% 37% 23% respectivamente.

Sin embargo, en el caso del pop podemos encontrar resultados opuestos a los recién mencionados. Siendo las tipografías modernas las más empleadas en la muestra estudiada, esto con un total de 49% de las fuentes. Por lo tanto, las letras caligráficas quedan en el segundo puesto con un 33% de utilización en el estudio.

Si bien la información obtenida en la visualización de la figura 2 entrega datos importantes para esta investigación, es importante también interpretar los datos obtenidos de cada género musical por sí solos, para así estudiar su comportamiento e identidad tipográfica propia y característica.

RESULTADOS GÉNERO POP

Figura 3: Clasificación tipográfica del género pop **Fuente**: Elaboración propia

La primera gráfica a analizar corresponde a la música pop, aquí es posible observar los estilos tipográficos presentes en las carátulas de los álbumes más vendidos entre los años 2010 y 2021 de este género.

Con un total de 24 carátulas y 33 tipografías diferentes, el pop utiliza en su gran mayoría fuentes de tipo neo grotesca, seguidas por letras manuscritas y gráficas, las cuales comparten la misma cantidad de uso. A continuación se encuentran las fuentes transicionales y grotescas, que también se emplean en la misma medida. Luego se encuentran las geométricas y finalmente las fuentes garaldas, góticas y humanistas, las cuales solo se presentaron una vez cada una.

Otro dato que se logró clasificar en esta visualización fue el estilo de las serifas de cada tipografía estudiada, en el caso de la música pop, y como se podrá apreciar al comparar los datos de los siguientes géneros, es el estilo musical que posee mayor uso de fuentes sin serifas, siendo estas un total de 71% de las fuentes estudiadas. En consecuencia, las letras con serifas ocupan un 29% en total de la muestra.

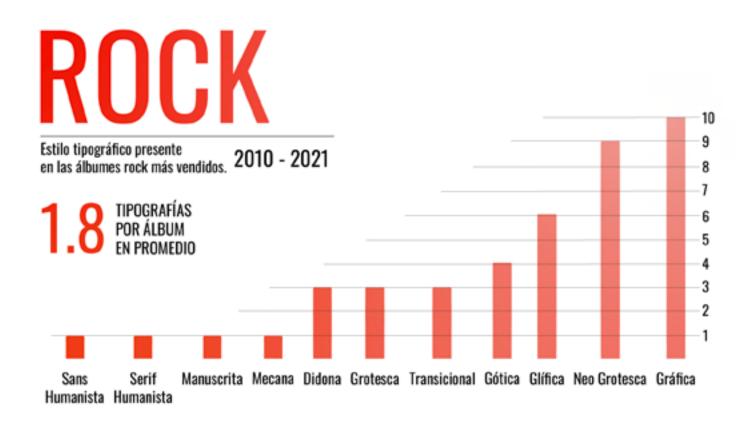
Un dato importante que es señalado en esta visualización de datos es la cantidad de tipografías diferentes que se encuentran en cada portada, esto porque, al momento de analizar las carátulas se descubrieron situaciones donde el diseñador de estas utilizó entre dos, tres y hasta cuatro fuentes de diferente clasificación tipográfica por cubierta.

En el caso del género pop, el promedio de tipografías por álbum dio un total de 1,4 fuentes por carátula. Convirtiéndose en el tercer género musical con mayor empleo de este recurso.

Finalmente, se ha estudiado y categorizado el estilo del trazado de cada tipografía, diferenciando su tipo de construcción y la morfología que posee cada una. Creando una distinción entre letras con trazos y ejes de forma curva, suave y continua o si su forma posee trazos y ejes rectos, puntiagudos e interrumpidos.

En el caso de la música pop, se encuentra una gran predominancia de las fuentes con trazados en ángulos redondeados, siendo estos un 63% de la muestra total. Dejando así una minoría de 37% de tipografías con ángulos rectos.

RESULTADOS GÉNERO ROCK

Figura 4: Clasificación tipográfica del género rock **Fuente:** Elaboración propia

El segundo estilo musical a analizar en esta investigación es el género rock. Continuando la lógica de los gráficos anteriores, en la figura 4 podemos apreciar con mayor detalle la clasificación tipográfica de cada fuente de las portadas más vendidas entre los años 2010 y 2021.

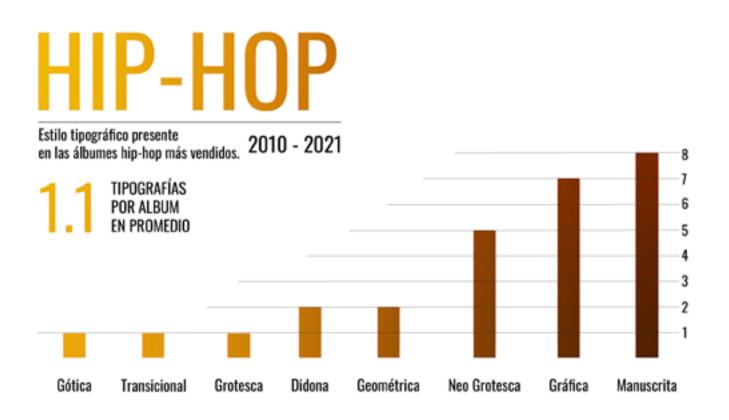
Con un total de 24 portadas y 42 tipografías diferentes, el rock es el género con mayor variación en sus clasificaciones tipográficas. Comenzando por las menos utilizadas, las cuales son las sans humanistas, serif humanistas, manuscritas y mecánicas, las cuales solo fueron localizadas una vez a lo largo de la muestra del estudio. Luego se encuentran las letras didonas, grotescas y transicionales, las que fueron identificadas en la misma medida de tres instancias cada una. Seguidas por las letras góticas que se presentaron cuatro veces y las glíficas en seis ocasiones. Luego, con una gran diferencia respecto a las anteriores fuentes, se encuentran las neo grotescas, las cuales se hicieron presente nueve veces. Finalmente, las letras más empleadas en este género son las tipografías gráficas, con una mayoría de diez repeticiones en la muestra estudiada.

El siguiente dato presente en la figura 4 es el estilo de las serifas usadas en el género rock. La repartición de este recurso tipográfico se encuentra casi empatado, siendo las fuentes con serifa la cercana minoría con un 48% del total de la muestra. Dejando a las letras sin serifas como las más empleadas, representando un 52% del total del estudio.

A continuación se puede visualizar el estilo del trazado de las tipografías. En el caso del rock, las letras con trazos rectos, puntiagudos y discontinuos poseen la gran mayoría con un 84% de la muestra estudiada. Dejando a las fuentes con trazos redondeados y continuos, con solo 16% del total del estudio.

Finalmente, se expone la cantidad de tipografías diferentes presentes en cada álbum, siendo el género rock el que más emplea este recurso gráfico en comparación a los otros géneros estudiados. Con un total de 1,8 fuentes distintas en promedio por álbum.

RESULTADOS GÉNERO HIP HOP

Figura 5: Clasificación tipográfica del género hip-hop **Fuente:** Elaboración propia

El tercer género musical a analizar en esta investigación corresponde al estilo hip-hop. En la figura 5 se exponen los estilos tipográficos presentes en los álbumes más vendidos entre los años 2010 y 2021 del género mencionado.

Con un total de 24 portadas y 27 tipografías, el hip-hop es el género que posee la menor variación en la clasificación tipográfica de sus carátulas, en comparación a los otros estilos musicales analizados, con solo 8 estilos tipográficos distintos.

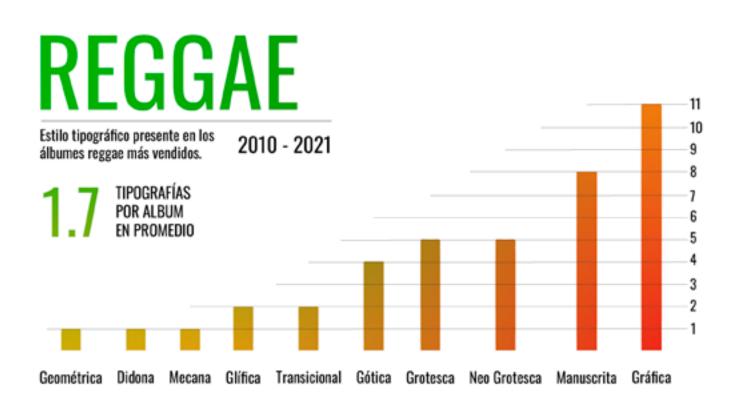
Las letras menos utilizadas por el hip-hop son las góticas, transicionales y grotescas, siendo estas identificadas solamente una vez en la muestra analizada. A continuación están las fuentes didonas y geométricas, las cuales fueron empleadas dos veces. Luego, con una mayor delantera, están las letras neo grotescas, haciéndose presente 5 veces. Posteriormente, se encuentran los tipos neo grotescos, los cuales tienen una mínima diferencia de uso con la tipografía más usada, la cuales son las letras manuscritas.

El siguiente dato presente en la figura 5 es el estilo de serifas presentes en la tipografía del hip-hop. Con una gran mayoría de diferencia, las fuentes sin serifas predominan en este estilo musical, siendo estas un 83% de la muestra analizada. Dejando a las fuentes con serifa representando solo un 17% del estudio. Cabe destacar que este estilo musical es el que posee la mayor diferencia entre la utilización de este recurso en comparación a los otros géneros analizados.

A continuación se presenta el estilo del trazado de las tipografías del hip-hop. En el caso de este género musical, las letras con trazos y ángulos redondeados y continuos poseen una minoría no muy amplia de 42% de la muestra. Siendo las letras con trazos rectos, puntiagudos y discontinuos, el recurso más utilizado por los diseñadores de carátulas de este estilo musical.

Finalmente, se expone la cantidad de tipografías diferentes empleadas en cada álbum en promedio. En el caso del hip-hop, se obtuvo un total de 1,1 fuentes distintas por carátula, esto significando que la mayoría de los diseñadores usaron solo una tipografía por portada diseñada. Es importante destacar que este género es el que menos empleó una variación de tipografías por álbum en comparación a los otros estilos musicales estudiados.

RESULTADOS GÉNERO REGGAE

Figura 6: Clasificación tipográfica del género reggae **Fuente:** Elaboración propia

El cuarto género musical analizado en esta investigación corresponde al reggae. A continuación se puede visualizar la figura 6, la cual contiene los datos sobre el estilo tipográfico presente en los álbumes más vendidos entre los años 2010 y 2021 de este género.

Con un total de 24 portadas y 35 tipografías, el reggae posee una alta cantidad de estilos tipográficos en el diseño de sus carátulas. Comenzando por las letras geométricas, didonas y mecanas, las cuales solo fueron localizadas una vez en la muestra estudiada. Seguido por las fuentes glíficas y transicionales que se presentaron dos veces. Las letras góticas que se encontraron cuatro veces. Y las grotescas y neo grotescas que fueron utilizadas cinco veces cada una. Finalmente, las tipografías más empleadas fueron las manuscritas, con un uso de ocho ocasiones. Junto con las letras gráficas que poseen una amplia mayoría de once portadas que emplean este tipo de fuentes.

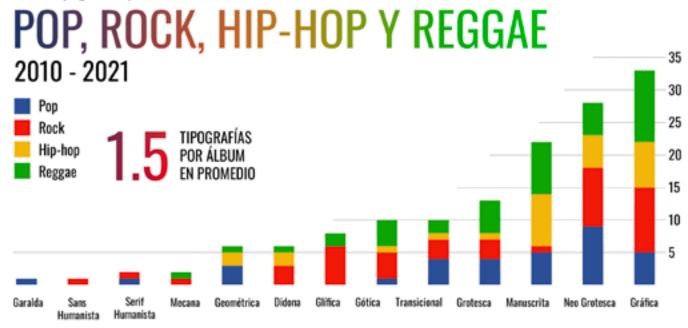
El siguiente dato que se expone en la figura 6 corresponde al estilo de serifas presente en las carátulas de álbumes reggae. En el caso de este género musical ocurre un fenómeno único entre los demás géneros analizados, ya que, la cantidad de tipografías con y sin serifas se encuentran distribuidos de igual cantidad, correspondiéndole a cada una el 50% de la muestra estudiada.

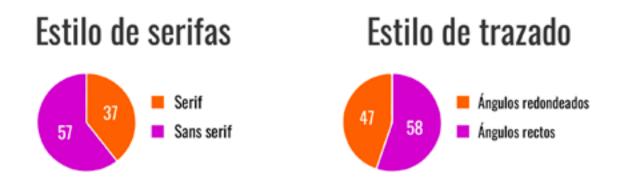
A continuación, se ven expresados en la figura 6 el estilo de trazado que poseen las tipografías de los álbumes reggae. En el caso de este género musical, las fuentes con menor presencia corresponden a las letras con trazos rectos, puntiagudos y discontinuos. Siendo en consecuencia las tipografías con trazos y ángulos redondeados y continuos las más utilizadas por este género, correspondiendo a un 53% de la muestra estudiada.

El último dato que nos presenta la visualización anterior corresponde a la cantidad de fuentes diferentes por álbum. En el caso del reggae, se utiliza un promedio de 1,7 tipografías por portada musical. Siendo este el género que más emplea este recurso después del rock.

RESULTADOS CONJUNTO DE GÉNEROS

Estilo tipográfico presente en las álbumes más vendidos.

Figura 7: Clasificación tipográfica específica del pop, rock, hip-hop y reggae **Fuente:** Elaboración propia

Finalmente, si bien es necesario analizar el comportamiento y diseño tipográfico de cada género musical en específico, también resulta muy valiosa la información que resulta al unir todos estos datos y visualizar una comparación de todos los estilos musicales en un solo lugar. Es por esto que a continuación, en la figura 7, se encuentran

graficados los estilos tipográficos presentes en los álbumes pop, rock, hip-hop y reggae más vendidos entre los años 2010 y 2021.

Con un total de 96 portadas y 137 tipografías analizadas, el resultado general de esta investigación demuestra una clara tendencia sobre la preferencia a la hora de seleccionar una tipografía destinada a representar música.

Las fuentes menos utilizadas para esta labor fueron las garaldas, serif humanistas, sans humanistas, mecanas, geométricas, didonas y glíficas. Luego se encuentran las fuentes que si bien tienen una alta participación, no son las favoritas de los diseñadores, estas con las góticas, transicionales y grotescas. Finalmente, existen tres estilos tipográficos que son los más usados para comunicar música, comenzando por las manuscritas, siguiendo por las neo grotescas y por último, las que más se emplearon, las fuentes gráficas.

A continuación, en la información graficada de la figura 7, es posible identificar el estilo de serifas utilizado en todos los géneros analizados. En el caso de la suma de los álbumes estudiados, se obtiene que el 39% de las carátulas poseen fuentes con serifas, convirtiendo a las fuentes sin serifas como las más empleadas con un 61% de presencia en la muestra de estudio.

El siguiente dato expuesto en la visualización anterior corresponde al estilo de trazado que poseen las tipografías analizadas. Con un total de 45%, las letras con trazado recto y puntiagudo son las menos usadas. Siendo las fuentes con trazos y ángulos redondeados y continuos el estilo más empleado para comunicar música, con un total de 55% de la muestra estudiada.

Finalmente, el último dato que nos entrega el gráfico expuesto, es la cantidad de tipografías diferentes por portada que se emplean en general para diseñar carátulas musicales. En este caso se llegó al resultado que en promedio se utilizan 1,5 tipografías diferentes por diseño de un álbum.

DISCUSIÓN DE DATOS OBTENIDOS

Luego de haber analizado y entendido los datos anteriormente expuestos, es necesario interpretar e inferir lo que nos están señalando implícitamente los resultados graficados. Como se ha exhibido anteriormente, los tipos de letra más empleados a lo largo de todos los géneros musicales, corresponden a las tipografías neo grotescas y con una gran mayoría, las fuentes gráficas. Es por esto que primeramente se analizará el fenómeno del uso tan alto de esta última clasificación tipográfica en todos los géneros musicales.

Las fuentes gráficas por naturaleza tienen la característica de ser muy personalizables. Usualmente, esta clasificación sirve para categorizar cualquier fuente que no tiene sus rasgos especificados en el sistema Vox ATypl. En palabras del tipógrafo Christophe Badani, "Los caracteres gráficos (a veces llamados publicitarios porque fueron creados con este fin), agrupan todos los caracteres que el espíritu científico no pudo agrupar en una u otra de las categorías ya nombradas. Estos últimos no buscan que sean legibles, pero si llamar la atención del lector." (Badani, planete typographie, Párr. 2.). Es decir que, las tipografías gráficas están diseñadas especialmente para titulares que llamen la atención y además, son únicas entre sí.

Tomando en cuenta estas características de la fuente, el fenómeno que ocurre a la hora de utilizar tipografías gráficas para representar estilos musicales, podría llegar a explicarse a través de un paradigma psicológico llamado "el efecto Kiki-Bouba".

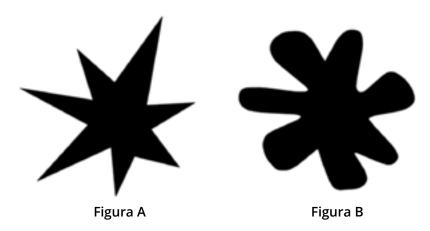
Efecto Kiki-Bouba

Primeramente, es necesario explicar en qué consiste este fenómeno para luego poder relacionar sus efectos en la tipografía. El paradigma Kiki-Bouba se basa en un comportamiento humano inconsciente, el cual explica cómo es que las personas relacionan sonidos, con elementos visuales. Así lo explica el investigador Shukla:

¹³ Badani, C., (2011). Manuale typographicum. planete.typographie. planete.typographie.org/manuel/ autres.html

"En 1929 Wolfgang Kohler demostró, por primera vez, una tendencia inherente en las personas, que las hace coincidir ciertos sonidos con formas. Mostró que las personas emparejaron de manera no arbitraria la palabra sin sentido Takete (más tarde Kiki) con una estrella dentada como forma y Baluma (más tarde Bouba) alrededor de forma bulbosa."¹¹ (Shukla, A., 2016, pág. 240).

Es decir que, se encuentra ratificado por estudios anteriores la verosimilitud de este fenómeno, demostrando que los elementos gráficos y el sonido que se infiere de este tienen un lazo innegable.

Figura 8: Siluetas Kiki-Bouba **Fuente:** Shukla, A., 2016, Pág. 241

La figura 8 expone a las figuras Kiki y Bouba, según la teoría, el humano debería poder asumir inconscientemente que el nombre de la figura A es Kiki y el de la figura B es Bouba.

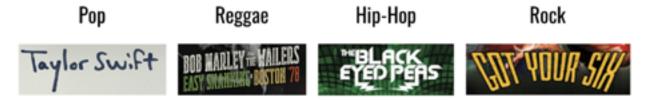
Debido a todo lo que ocurre gracias al fenómeno explicado, se tiene un gran potencial para investigaciones de diseño gráfico. Sin embargo, en el área que se enfoca esta investigación, se ha descubierto que, en palabras del investigador Shukla. "Un estudio demostró que la música con tonos suaves, se asocia con Bouba, junto con los colores verde, gris, claro y azul. Mientras, tonos musicales duros y bruscos fueron asociados con Kiki, junto con los colores amarillo, rojo y gris oscuro". 14 (Shukla, A., 2016, pág. 244). Es decir que, los colores y la música provocan el mismo efecto que los sonidos Kiki y Bouba a la hora de percibir elementos gráficos.

¹⁴ Shukla, A. (2016). The Ki-ki-Bouba paradigm: where senses meet and greet. Indian Journal of Mental Health, 3(3), 240-252.

Por lo tanto, la música que posee ritmos duros, fuertes, estruendoso y rápidos, van a aludir a una visual diferente a los géneros musicales que tengan ritmos más dulces, suaves y alegres.

Regresando al análisis de las tipografías gráficas, y como estas son de las fuentes más utilizadas en todos los géneros musicales. Es interesante interpretar la retórica de sus letras dependiendo del género que se empleó, ya que, como se explicó con el fenómeno Kiki-Bouba, la forma de sus letras va a afectar el sonido que se infiere de ellas y viceversa.

Para ejemplificar el efecto del fenómeno Kiki-Bouba funcionando en tipografía de clasificación gráfica destinada a la comunicación musical, se recopiló una tipografía representativa de cada género, y se comparó su morfología.

Figura 9: Comparación de tipografías de clasificación gráfica **Fuente:** Elaboración propia

Como se puede observar en la figura 9, las cuatro fuentes gráficas expuestas pertenecen a los cuatro géneros musicales analizados en este estudio. Es importante destacar que si bien todas tienen la misma clasificación tipográfica, también son muy diferentes entre sí.

Por un lado, tenemos el género pop y el reggae, los cuales se caracterizan musicalmente por tener, de manera general, sonidos suaves, relajados y familiares. Además, la morfología de la tipografía de ambos está compuesta por trazos y ángulos redondeados y continuos. Asemejándose así a la figura Bouba, la cual también tiene la cualidad de ser relacionada con la música de ritmos y tonos suaves y su morfología es redondeada.

De manera contraria, el hip-hop y el rock se caracterizan por tener ritmos más duros y pesados, lo que se ve reflejado en la forma de sus tipografías, ya que estas poseen ángulos y trazos más duros y puntiagudos. Tal como posee la figura Kiki, la cual también es relacionada con música con ritmos duros y bruscos y su morfología posee trazos y ángulos puntiagudos.

Este efecto de percepción ocurrirá a lo largo de todos los diferentes géneros musicales y tipografías presentes. Por lo tanto, el género pop y reggae en la mayoría de las ocasiones poseerán tipografías mayormente redondeadas y suaves, ya que gracias a factores psicológicos involuntarios, transmitirán de mejor forma el estilo musical presente en el material diseñado. Ocurriendo de igual manera con los géneros hip-hop y rock, los cuales serán mayormente representados por tipografías más rectas y duras, independiente de su clasificación tipográfica.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Para finalizar esta investigación, es importante reiterar los hitos y elementos claves expuestos con anterioridad. Primeramente, el objetivo de esta investigación consistía en demostrar el rol de la tipografía en la comunicación musical, explicando que la retórica de sus letras han llegado a crear una identidad tipográfica en los diferentes estilos musicales. Para esto se seleccionaron cuatro grandes géneros y a través de las fuentes que poseían sus álbumes más vendidos, se clasificó el tipo de letra que más se utilizaba para cada género.

Los resultados de esta investigación demostraron una alta inclinación de los diseñadores de las cubiertas a tipografías producidas para exhibición o display, tales como las fuentes neo grotescas, manuscritas y gráficas. Esto puede explicarse porque las características principales de estas letras es llamar la atención y ser personalizables en cuanto a su retórica.

Gracias al paradigma psicológico Kiki-Bouba, el cual explica la relación inconsciente que existe entre el sonido y los elementos visua-

les, se pudo demostrar el motivo de por qué se emplean ciertas formas en cada género.

Basándose en lo anterior, se llegó a la conclusión de que cada género musical sí posee una identidad y estilo tipográfico que permite comunicar de mejor manera el contendido presente dentro de las portadas de sus álbumes.

Comenzando por el género pop, el cual posee un mayor uso de fuentes gráficas y neo grotescas, siendo la retórica de estas mayormente de trazados y ángulos redondeados. De similar manera, la identidad del reggae posee mayoritariamente letra gráfica y manuscritas, siendo la influencia retorica de trazados y ángulos redondeados aún mayores. Esto debido a que musicalmente estos géneros poseen más ritmos suaves y calmados.

La identidad del género hip-hop posee mayoritariamente fuentes gráficas y manuscritas, sin embargo, al contrario de los dos estilos musicales anteriores, su retórica tipográfica será mucho más recta y dura. Finalmente, la identidad del género rock se asimila a la del hip-hop en el sentido de su morfología dura y discontinua, sin embargo, esta será todavía más extrema en este ámbito, ya que se asemeja a los sonidos de este estilo, siendo este mucho más pesado y duro que el de sus pares.

Para concluir, es importante destacar la relevancia y oportunidades que la información descrita puede aportar en diferentes aspectos de su área. Este estudio aporta en el cierre de la brecha de diseño que existe a la hora de seleccionar tipografías. Ayudando a seleccionar con acierto tipografías que estén dedicadas a la comunicación musical de un género en específico, ya que, esta tarea suele ser muy complicada y en varias ocasiones se realiza sin conciencia del contexto que rodea cada soporte.

Algunas oportunidades que resultan a partir de esta investigación, es la posibilidad de indagar con mayor profundidad en cada género musical, estudiando no solo de manera exploratoria las tipografías más utilizadas, sino que también la historia de cada género musical. Además, sería interesante poner a prueba la información obtenida en este estudio y ejecutar una encuesta en la que se compruebe si realmente las personas tienen la habilidad de identificar un género musical solo en base de la retórica y sin ningún otro contexto como palabras o color.

SEGUNDA PARTE

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

MUSEOGRAFÍA TIPOGRÁFICA Y MUSICAL EN EL MUNDO

Desde que existe el conocimiento, los seres humanos han tenido la necesidad de exponerlo, desde enseñanzas de boca en boca, mediante arte, a través de libros, entre muchos otros. La educación es un elemento que las personas buscan naturalmente. Es por esto que la existencia de las exposiciones museográficas son tan importantes.

El diseño correcto de cualquier exposición museográfica es vital para lograr el objetivo propuesto por el diseñador, así lo explica la autora Sonia Gamboa Fuentes:

"La Museografía es una disciplina, es la parte práctica. La Museografía es definitoria en la relación edificio-público-objeto de exposición, es decir relaciona objetos con el espacio al que se circunscriben y los relaciona entre sí, con un discurso coherente, motivador y comunicador, para que la muestra expositiva logre la relación deseada entre el objeto y el público" ¹⁵ (Fuentes, 2000. Pág. 3).

Es decir, que todo lo que se diseñe y se proponga dentro de una exposición, debe obligatoriamente tomar en cuenta cada detalle. Como, por ejemplo: la línea gráfica, el contexto en el que se encuentra, el público objetivo, el sonido, entre otros factores. A raíz de esto y, para efectos de la realización de un trabajo efectivo y con fundamento, resulta importante indagar en la historicidad de la museografía y en cómo elementos mencionados han sido resueltos y/o desarrollados en proyectos efectivos.

Es posible encontrar una incontable cantidad de obras museográficas alrededor del mundo. En particular, esta investigación se construye con base en dos grandes nociones que pueden ser expuestas en un museo: la tipografía y la música.

Museos y exposiciones sobre tipografía

Primeramente, es necesario conocer los museos especializados en tipografía más grandes y reconocidos del mundo. Para comenzar, En la ciudad de Berlín, Alemania, existe el establecimiento lla-

¹⁵ Fuentes, S. R. G. (2000). Museo, museología y museografía. Biblios: Revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología, (5), 6.

mado "Μουσείο Τυπογραφίας" el cual se traduce como "Museo de Tipografía", este es uno de los mayores exponentes de la historia y maquinarias que se utilizaban para la creación e impresión de tipografías. Este museo es muy influyente en la educación sobre la tipografía, puesto que es parte de importantes recorridos europeos como la "Ruta Europea del Patrimonio Industrial", y también es parte de la "Asociación Internacional de Museos de la Imprenta", la cual reúne a decenas de establecimientos alrededor del mundo que se dedican al grabado e imprenta. Un elemento clave de este establecimiento es que no solo expone información, sino que también, tiene pequeñas actividades para el público, ya que invita a todos los asistentes a grabar su propia impresión con las máquinas expuestas del siglo XIX, entregando dinamismo y participación a las obras.

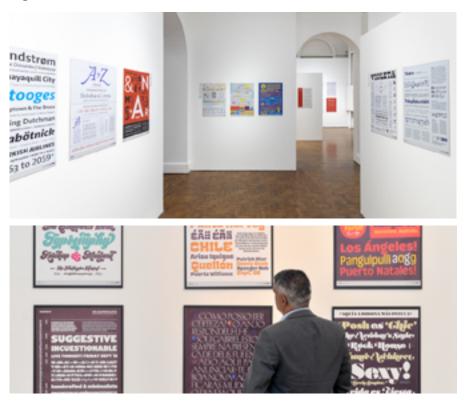

Figura 10: Museo de Tipografía en Alemania **Fuente:** Μουσείο Τυπογραφίας

Dentro de la realidad latinoamericana, el arte de la tipografía y la museografía también se encuentra presente, si bien no existen museos dedicados a esto en cada país, si es posible hallar exposiciones y organizaciones que buscan y exponen fuentes creadas por autores y autoras latinoamericanos.

Un ejemplo de esto es el espacio llamado "Tipos Latinos" donde participan países exclusivamente de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta organización tiene como objetivo principal realizar la Bienal Tipográfica, donde participan todos estos países y se exponen las fuentes ganadoras. Pero para esto, promueven el desarrollo de actividades que complementan y enriquecen la exposición principal, tales como, charlas, talleres, visitas guiadas, entre otros. La muestra se presenta de manera simultánea en todos los países participantes e incluso, se incluyen algunos fuera de Latinoamérica.

Figura 12: Bienal Tipos Latinos **Fuente:** Tipos Latinos

En el ámbito nacional, Chile no presenta ningún museo dedicado exclusivamente a la tipografía. Sin embargo, sí existen algunas exposiciones realizadas en edificios importantes del país, las cuales exhiben y educan sobre esta disciplina. Un ejemplo de esto es la exposición "Una fuente de luz" presentada el año 2017 en la Biblioteca Nacional de Chile, la cual trata sobre la creación y diseño de una fuente oficial para esta misma entidad, exponiendo las diferentes variantes tipográficas y también educando sobre los diferentes elementos de esta

Figura 13: Exposición "una fuente de luz"

Fuente: Biblioteca Nacional

De la misma forma, este establecimiento posee una exposición titulada "Carmela y la Alborada", la cual evidencia la creación de una tipografía con base en el primer periódico feminista del país, destacando el importante rol de esta fuente y de las tipógrafas de aquella época. Además, dentro de la exposición se entregó un pequeño folleto plegable con información adicional sobre la obra, el cual ayuda al receptor a tener al alcance este nuevo material aprendido cuando este lo necesite

Figura 13: Exposición "Carmela y la Alborada" **Fuente:** Elaboración porpia

Museos y exposiciones sobre música

El convertir el sonido, un actor principal junto a la gráfica, es vital en el proyecto a desarrollar, ya que la investigación está basada completamente en el fenómeno del ruido y como este tiene un efecto directo en lo que interpreta visualmente una persona, como una tipografía. Una de las misiones de esta exposición, es que el usuario tome conciencia de este efecto, y sea capaz de identificarlo en su día a día. Es por esto que es necesario conocer cómo es que se ha utilizado este elemento previamente en el mundo de la museografía.

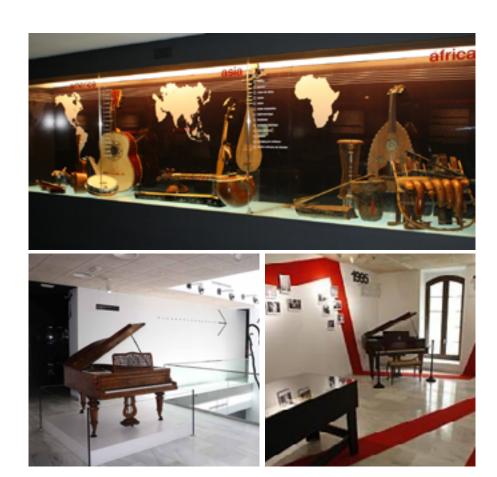
Los museos y exhibiciones con temática orientada a la música y su cultura son más variados y sobrepasan en gran cantidad a las exposiciones basadas en tipografía. Alrededor del mundo se pueden destacar diferentes presentaciones museográficas sobre música. Uno de los museos más grandes sobre esta temática es "El Museo de la Cultura Pop", ubicado en Washington, Estados Unidos, donde se expone todo tipo de información, actual e histórica, sobre la cultura pop. Con gran énfasis en la música, incluyendo la identidad gráfica y sonora que poseen los diferentes géneros musicales como el pop, rock, punk, hip-hop, entre otros.

Algunos ejemplos de las exposiciones que se pueden evidenciar son, "Contact High: una historia visual del hip-hop" o "Nirvana: llevando el punk a las masas", las cuales presentan la importancia de los elementos visuales que posee su respectivo género musical. Además, poseen muchas atracciones interactivas, como el "laboratorio del sonido" donde se exponen todo tipo de instrumentos y equipamiento para grabar música y se invita a hacer uso de estos, o también, talleres artísticos como el llamado "Conexiones de la cultura pop, una nueva serie de talleres para artistas." Donde se invita a desarrollar arte basado en la música pop. Es importante destacar que, debido a su temática, se acompaña cada exposición con elementos musicales que acentúan y completan la experiencia del usuario al vivir la exposición.

Figura 14: Museo de la Cultura Pop **Fuente:** Museum of Pop Culture

Indagando en el área museográfica musical, es posible encontrar exposiciones con mayor enfoque en el dinamismo que se obtiene al utilizar el sentido auditivo combinado con lo gráfico. Es así como lo demuestra el "Museo Interactivo de la Música" ubicado en Magalá, España, donde se disponen sectores divididos por colores. En las habitaciones de paredes negras, se expone la historia de la música, en las salas blancas, se presentan exposiciones temporales y pequeños conciertos, mientras que a las salas rojas se les denomina "se ruega tocar, por favor", ya que se encuentran numerosos instrumentos con los que usuarios pueden experimentar libremente.

Figura 14: Museo Interactivo de la Música **Fuente:** Museo Interactivo de la Música

En cuanto al ámbito nacional, Chile, posee una serie de exposiciones basadas en el área de la música, sin embargo, el único museo dedicado completamente al ámbito musical es el "Museo del Sonido". Al igual que la mayoría de los museos, posee una visión clara de lo que desean producir con sus exposiciones, como lo describen en su sitio web, este busca "Constituirse como un espacio expositivo pionero y referente a nivel nacional y latinoamericano que fomente el conocimiento, la creación, la experimentación, la educación y el intercambio en torno al registro y reproducción del sonido y la música como ámbito cultural de amplio espectro." (Museo del Sonido, Párr. 2). Es decir, que el sentido auditivo es lo más importante que se expondrá en este lugar, y sin importar la temática, lo principal siempre será el protagonismo de la música.

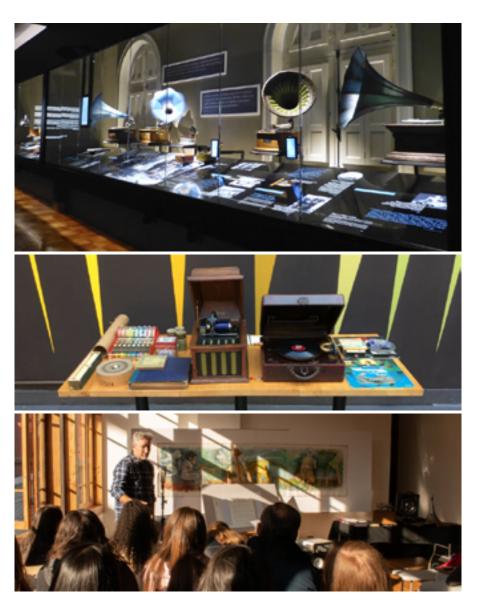

Figura 15: Museo del Sonido
Fuente: www.museodelsonido.cl

El Museo del Sonido presenta principalmente una gran colección de gramófonos, demostrando la evolución de la forma en la que se reproducía música, hasta llegar a la actual era del streaming. Sin embargo, además de esto, posee áreas de exposiciones temporales relacionadas, por ejemplo, con la música y el arte. Finalmente, también realiza diferentes talleres musicales dirigidos desde niños hasta la tercera edad, donde se les invita a que jueguen con su sentido del oído y creen sus propias canciones e instrumentos.

OPORTUNIDAD DE DISEÑO

Se ha demostrado entonces, en esta investigación, que existe una relación directa entre la retórica tipográfica, el sonido y el estilo musical, creando de esta manera una identidad tipográfica para cada género.

Además, Como se analizó anteriormente en esta investigación, se pudo llegar a la conclusión de que el tener conocimiento del fenómeno de la retórica tipográfica puede ayudar a los usuarios no solo a identificar con mayor precisión el género musical de una canción al observar su portada, sino también a ser más conscientes del impacto de la tipografía. Esto les permitirá aprovechar mejor su potencial para crear comunicaciones más asertivas y efectivas en sus diseños.

Por otro lado, el análisis de las exposiciones tipográficas en Chile revela una brecha considerable en la educación e investigación de esta disciplina, comparado con el progreso internacional. Esta falta de desarrollo ha limitado la difusión de la tipografía a solo un par de exposiciones a nivel nacional en toda su historia. Este fenómeno evidencia la urgente necesidad de profundización y difusión de esta materia dentro del país. Es debido a esto que nace la oportunidad de contribuir al progreso de estas áreas con una exposición museográfica de esta índole.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en la creación de una exposición museográfica, interactiva y participativa para los usuarios. La muestra destacará la relación entre cuatro géneros musicales específicos (pop, rock, hip hop y reggae) y las características estilísticas de las tipografías asociadas a cada uno de ellos.

Para ofrecer una experiencia inmersiva, se invitará a los visitantes a interactuar activamente con la exposición. Se presentarán una serie de portadas de álbumes en las que se habrá modificado la tipografía original, y los visitantes tendrán la oportunidad de identificar la tipografía auténtica. Además, podrán escuchar la música correspondiente a cada género, lo que facilitará la identificación de la tipografía correcta de manera intuitiva.

La exposición contará con una estructura interactiva compuesta por varios cubos que giran sobre su eje, los cuales tendrán impresas en sus caras la misma carátula de un álbum musical, pero con variaciones en las tipografías. El usuario será invitado a girar estos cubos e identificar cuál es la portada original.

Para ayudar a los visitantes en su intuición y fusionar el aspecto visual con el ámbito auditivo, la exposición incluirá un par de audifonos frente a cada estación de cubos. Estos audifonos reproducirán de manera continua música del género correspondiente a la estación.

Finalmente, el usuario encontrará un folleto entre los audífonos. Este plegable proporcionará información funcional sobre la obra y educativa sobre la retórica tipográfica en la música, incluyendo detalles sobre la tipografía original de cada carátula, instrucciones sobre cómo interactuar con la estructura y una explicación breve sobre el fenómeno de la retórica en la tipografía.

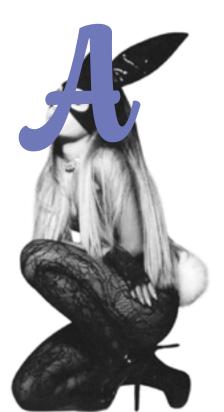
OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Visibilizar y causar reflexion respecto a la relación retórica entre la tipografía y los diferentes géneros musicales, mostrando cómo ambos elementos se influyen y complementan.

Objetivos específicos

- Diseñar una experiencia museográfica que tenga como fin vincular y difundir las características retóricas y estilísticas de la tipografía junto con la música y sus diferentes géneros.
- Prototipar y testear la exposición para que medir la eficacia de la difusión de la información, utilizando feedback del público para mejorar la experiencia del usuario.
- Producir y exhibir una experiencia interactiva que involucre eficazmente al público objetivo, apoyándose de tecnologías y herramientas lúdicas para atraer la participación y el interés.

METODOLOGÍA DEL PROYECTO

ETAPA INVESTIGATIVA

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Sobre retórica tipográfica, estado del arte y marco teórico

RECOPILACIÓN DE DATOS

De los álbumes más populares de cada género musical

ANÁLISIS DE DATOS

Análisis de cada tipografía recopilada y obtención de conclusiones

IDEACIÓN DE PROYECTO

Que cumpla con los objetivos generales y específicos definidos

ETAPA DE IDEACIÓN

APROBACIÓN DEL MUSEO

Presentación formal a la institución para comprobar su viabilidad en el lugar

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Precisar de forma detallada y específica el proyecto a realizar, incluyendo las medidas, colores, y materiales a necesitar

REFERENTES Y PÚBLICO OBJETIVO

Exploración de referentes a nivel mundial y definición del usuario al que se quiere llegar

SOCIABILIZACIÓN

Búsqueda de colaboradores donde poder realizar una exposición museográfica

ETAPA DE FABRICACIÓN

PRODUCCIÓN DIGITAL

Producir el material digital necesario para la exposición

PROTOTIPADO Y TESTEO

Creación de un prototipo y testearlo con diferentes personas, para comprobar funcionamiento

ADQUISICIÓN DE INSUMOS

Compra de materiales definidos anteriormente, incluyendo impresión de gráficas

ARMADO DE LA ESTRUCTURA

Construcción de la estructura, incluyendo pegado de gráficas e instalación de sistema de audio

INSTALACIÓN EN EL MUSEO

Transporte de estructura e instalación en el museo

SOCIABILIZACIÓN DEL PROYECTO

Debido a las problemáticas y oportunidades de diseño indicadas anteriormente, las cuales demuestran una gran falta de exposición interdisciplinar entre el estudio de la tipografía y otras áreas que no sean necesariamente el diseño gráfico, por ejemplo, la música. Es que este proyecto comenzó por contactarse con diversas instituciones que estuvieran interesadas en participar y exponer un proyecto relacionado estos tópicos.

Fue de esta manera que se conversó con Sofía Forttes, directora del Museo del Sonido, la cual demostró un gran interés en realizar un vínculo junto a este proyecto, entregando un espacio dentro de su institución para crear exponer un proyecto de diseño que una la música con la tipografía.

La realización de este proyecto, al ser de carácter expositivo, se ve involucrado con diferentes actores que ayudarán a coordinar y entregar vida a la exhibición. Primeramente, se encuentra siendo guiada desde el comienzo por el tipógrafo Roberto Osses, quien es un gran referente de la tipografía en Chile, puesto que es una de las pocas personas que ha realizado exhibiciones museográficas de esta índole en el país. Además, se verá involucrada la Directora del Museo del Sonido, Sofía Forttes, con la cual se gestiona todo lo que tenga que ver con el lugar a exponer. Ella será quien dictará los espacios específicos dentro del museo y aprobará la exhibición respecto a su contenido y gráfica para que pueda ser expuesta.

PÚBLICO OBJETIVO

Dado que esta obra se expondrá en el Museo del Sonido, su público estará limitado a los asistentes habituales de este espacio. El museo se encuentra en el corazón del barrio Yungay, un sector pintoresco de la Región Metropolitana conocido por su oferta cultural y por albergar diversos museos como el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, el Museo de la Educación Gabriela Mistral y el Museo Taller.

Según la Directora del museo, el público principal está compuesto en su mayoría por colegios que realizan salidas extraprogramáticas y participan en los talleres didácticos y auditivos que ofrece la institución. Asimismo, las juntas vecinales de la tercera edad suelen asistir con frecuencia para participar en estas mismas actividades.

No obstante, la Directora manifiesta su interés en ampliar el público del museo y aumentar el número de visitantes espontáneos que acuden diariamente. Señala que los visitantes que asisten de manera orgánica, es decir, sin la mediación de otras instituciones, suelen ser adolescentes y adultos jóvenes que recorren el barrio y tienen interés en la música.

Por esta razón, el proyecto se enfocará en este grupo etario, es decir, adultos jóvenes de entre dieciocho y treinta años, interesados en la música y en la exploración cultural, y que disfrutan de experiencias interactivas y sensoriales. Sin embargo, no se descuidará a los otros grupos de asistentes del museo, por lo que la exposición se diseñará para ser accesible y funcional también para escolares y personas de la tercera edad.

REFERENTES DEL PROYECTO

Conceptuales

Al momento de comenzar a buscar modelos conceptuales para darle vida a este proyecto, ha sido de suma importancia encontrar referentes que sean capaces de transmitir con eficacia las características esenciales que necesita exponer este proyecto. Como se ha dicho antes, este necesita ser interactivo, tiene que poder llamar la atención y su funcionamiento debe ser intuitivo para el usuario.

Un elemento que muchos niños y adultos pueden reconocer, es un típico juego de "el gato", como se le conoce en Chile, el cual se suelen encontrar en plazas de barrio que poseen juegos para niños. Como se puede apreciar en la figura 16 este mecanismo simple, de un tubo que sostiene diversos cubos giratorios, resulta ser muy amigable para interactuar e intuitivo incluso para niños.

Figura 16: Juego del gato **Fuente:** Elaboración propia

Si se lleva esto a una escala más profesional, es posible encontrar este mismo mecanismo en diferentes instituciones alrededor del mundo, por ejemplo en la figura 17 es posible apreciar una exposición perteneciente a una reserva natural en Australia llamada Alex Wilkie Nature Reserve, la cual usa esta estructura de cubos

giratorios para crear una instancia interactiva con los usuarios, mientras estos reciben la información expuesta de manera oportuna.

Figura 17: Alex Wilkie Nature Reserve
Fuente: www.nuttshell.com.au/alex-wilkie

Así mismo, se buscaron referentes conceptuales para encontrar una forma de incluir el elemento musical y auditivo que requería este proyecto. Para esto se tomaron en cuenta las estrategias que utilizan en museos alrededor del mundo, por ejemplo, el Grammy Museum, o el Museo de los Grammys, creó una exposición auditiva e interactiva, la cual incorporaba doscientos audífonos alrededor de diferentes exhibiciones, los cuales tocaban música y ambientaban al usuario en la época y contexto que se necesitaba.

Figura 18: Museo de los Grammys **Fuente:** grammymuseum.org

Este formato se ha utilizado de manera similar en Chile, por ejemplo, en la figura 19 es posible divisar el Museo del Carmen de Maipú, el cual estrenó hace un tiempo una exposición interactiva, donde niños y adultos podían escuchar, a través de audífonos anclados disponibles frente a una pantalla, un relato sobre los hechos relacionados con la Batalla del Maipú.

Figura 19: Museo del Carmen **Fuente:** www.registromuseoschile.cl/663/w3-article-85399.html

Visuales

Al buscar referentes visuales para un proyecto museográfico, al igual que en cualquier proyecto de diseño, es fundamental considerar el contexto en el que se trabaja. En este caso específico, la exposición está situada en el Museo del Sonido. Por lo tanto, los códigos visuales deben estar alineados con las exposiciones ya existentes para asegurar una coherencia y pertenencia en el espacio.

El Museo del Sonido mantiene una línea gráfica bastante clara. Sus exposiciones suelen utilizar un fondo de color negro con letras blancas, reservando el uso de colores únicamente para destacar ciertos elementos. Esto ayuda a resaltar los instrumentos y fonógrafos en exhibición, creando un ambiente visual congruente y enfocado.

Figura 20: Gramófonos Museo del Sonido **Fuente:** www.museodelsonido.cl

Un sector importante a destacar del museo es su patio interior. Este espacio es fundamental, ya que sirve como punto de recepción para los visitantes y da acceso a las diferentes áreas del museo. Además, el patio cuenta con bancas para sentarse, estacionamiento de bicicletas, una tienda de recuerdos, una cafetería y, ocasionalmente, se realizan conciertos gratuitos allí.

Figura 21: Museo del Sonido Exterior
Fuente: https://www.museodelsonido.cl/casona-familia-prendez/

Como se puede ver en las figuras 21 y 22, en cuanto a la estética de este lugar, se mantiene similar al interior del museo, todo posee un predominante color negro tanto en el suelo como en techo, las

paredes son color crema, excepto por un gran mural de diferentes colores que se encuentra en la pared más grande del recinto.

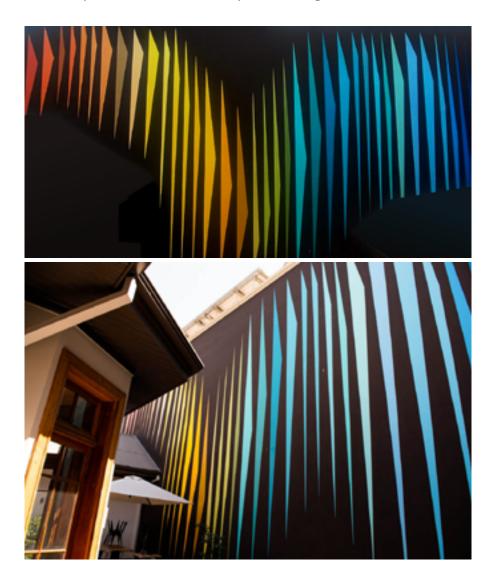

Figura 22: Museo del Sonido Mural

Fuente: ohstgo.cl/espacios/museo-del-sonido y patrimonio.cl/agenda/museo-del-sonido-en-internet

Este mural fue diseñado por el muralista Matías Noguera y se titula "La frecuencia del sonido". Como su nombre lo explica, esta gran pintura busca representar de manera gráfica las ondas sonoras que se producen al escuchar música. Para esto, el autor utilizó un gran fondo negro cubierto por figuras que puestas unas con-

tra otras generan un efecto degradé de cuatro colores principales, estos van desde el rojo, al amarillo, luego al verde, y por último al azul.

Los recursos gráficos utilizados a lo largo del museo serán adaptados e incluidos en el diseño del proyecto a realizar, primeramente generando una paleta de colores guiada principalmente por el color negro para los fondos, letras blancas para los textos y cuatro colores principales que representarán cada género musical a exponer.

Definición de colores

Para definir el color que representará a cada género musical dentro de la exposición, se tendrá en cuenta la significancia del color, su rol y contexto en la historia de cada estilo musical, además se analizarán los colores que se utilizan predominantemente en las portadas de cada género.

La significancia del color y lo que representa puede variar dependiendo del área que se está estudiando. Para definir los colores de esta investigación, se basaron las relaciones entre el color y la música en el estudio realizado por Holm Jukka, Antti Aaltonen y Harri Siirtola, los cuales a través de métodos psicológicos definieron con qué color la gente relacionaba más el género pop, rock, hip hop, reggae, entre otros.

El color del rock

En dicha investigación, se definió que el color rojo fue el más seleccionado como representante del género rock.

Estadísticamente, solo las asociaciones con el rock y el latín son significativas (para el color rojo). Las razones para seleccionar el color rojo para el rock fueron, por ejemplo, poder, energía, vitalidad, agresividad, violencia, escándalo, volumen, presencia dominante y velocidad. Estas razones son fáciles de comprender y también están en línea con el simbolismo del color (especialmente en la cultura occidental). 17 (p. 93)

¹⁷ Holm, J., Aaltonen, A., & Siirtola, H. (2009). Associating colours with musical genres. Journal of New Music Research, 38(1), 87-100.

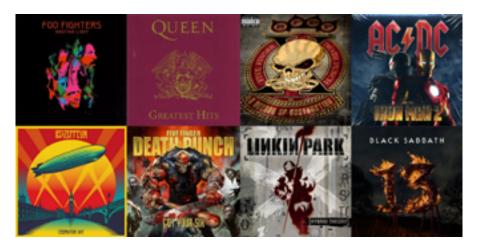

Figura 23: Caratulas Rock18

En la figura 23 es posible ver como este fenómeno se puede ver reflejado también en las carátulas analizadas para esta investigación, donde los colores predominantes que se puede encontrar en ellas son tonalidades provenientes del negro y el rojo.

El color del Reggae

De la misma forma, la investigación de Holm Jukka, Antti Aaltonen y Harri Siirtola, llegó a la conclusión que el género musical Reggae está fuertemente relacionado con el color verde, como se puede apreciar a continuación,

La mayoría de los votos dados al color verde se dividieron entre tres géneros musicales. El 34.0% de los participantes asoció el verde con el country, mientras que el reggae y el folk quedaron en segundo lugar con el 25.5%. Los participantes que votaron por los géneros mencionados anteriormente dieron, por ejemplo, las siguientes razones: árboles, plantas, campo, naturaleza, hierba, marihuana, paz, hippies, y la asociación con la bandera jamaicana (colores rojo, verde y amarillo) o Irlanda. Estas razones están en línea con el simbolismo del color. 17 (p. 94)

Esto también puede verse reflejado en las carátulas analizadas en esta investigacion, donde los colores que predominan son relacionados con la naturaleza, como lo son el celeste, el amarillo y el verde.

¹⁸ -Foo Fighters "Wasting Light"

⁻Celebration Day Led Zeppelin

⁻Greatest Hits Queen

⁻Got Your Six Five Finger Death Punch

⁻A Decade Of Destruction Five Finger Death Punch -Iron Man 2 (Soundtrack) AC/DC

⁻Linkin park hybrid theory

Figura 24: Caratulas Reggae¹⁹

El color del Pop

La investigación de Holm Jukka, Antti Aaltonen y Harri Siirtola sobre música y color, ha establecido que en el caso del Pop, las personas van a relacionar, van a relacionar este género musical con tonalidades rosadas y moradas.

En el caso del rosa, el pop se destacó claramente por encima de los otros géneros con el 48.0% de los 100 votos aceptados. Los conceptos entregados por los usuarios para seleccionar pop incluyeron, por ejemplo, inocencia, lindura, inofensiva, dulzura, artificial, celebridades y moda.¹⁷ (p. 95).

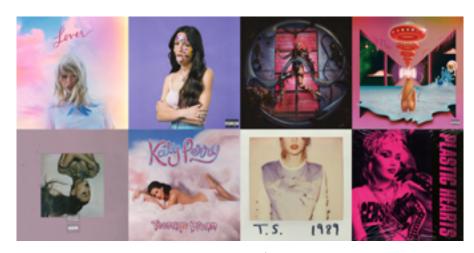

Figura 25: Caratulas Pop²⁰

- 19 -Local Motion Pepper
   -44/876 Sting & Shaggy
   -World on Fire Stick Figure
   -Peace Of Mind Rebelution
   -Reincarnated Snoop Lion
   -Amid The Noise And Haste
   SOJA
   -Easy Skanking In Boston 78
   -Bob Marley And The Wailers
- ²⁰ -Lover Taylor Swift

-Set In Stone Stick Figurez

- -SOUR Olivia Rodrigo
- -1989 Taylor Swift
- -Thank U, Next Ariana Grande
- -Chromatica Lady Gaga
- -Teenage Dream Katy Perry
- -Plastic Hearts Miley Cyrus
- -Rainbow Kesha

El color del Hip Hop

El profesor e investigador Reiland Rabaka (2018) realizó una investigación sobre el movimiento social que influye en al género hip hop. Respecto a los colores que lo representan, llegó a la conclusión de que "Los colores en el hip hop no son meras elecciones estéticas; transmiten mensajes complejos sobre la identidad, la resiliencia y el orgullo cultural. El amarillo a menudo surge como un color que representa la iluminación y la conciencia."²¹ (p. 78). De la misma manera, la académica Gwendolyn D. Pough (2004) en su investigación sobre la cultura existente alrededor del Hip Hop, concluyó que "El uso de colores audaces, especialmente el amarillo, es prevalente en la cultura hip hop, simbolizando un sentido de empoderamiento y la vitalidad de la vida dentro de las comunidades urbanas."²² (p. 92).

Ambos autores llegaron a la conclusión de que, el uso del color es muy importante dentro del género. Y además, uno de los colores que más causan relevancia, creando una identidad gráfica en este estilo musical, es el amarillo.

Es por esto que en este proyecto se utilizará el color amarillo para representar el género musical Hip Hop.

²³ -beerbongs & bentleys Post Malone

hood, hip-hop culture, and the public sphere. Palgrave

Macmillan.

Figura 26: Caratulas Hip Hop²³

⁻The 20/20 Experience

⁻My Turn Lil Baby

⁻Islah Kevin Gates

⁻Take Care Drake

⁻Tyler the creator flower boy

THE 2/2 THE 2/

TERCERA PARTE

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Generación de contenido digital

A partir de las investigaciones y conclusiones previas, el primer paso para materializar esta exposición será desarrollar el trabajo digital antes de su implementación física.

Siguiendo la lógica de los cubos giratorios, que presentan la misma portada con diferentes tipografías, se requerirá editar tres variantes de cada portada además de la versión original.

Para ello, se han seleccionado tres portadas representativas de cada género musical para la exposición. Estas portadas se han extraído del archivo de álbumes más vendidos de la última década, según la revista Billboard, que también sirvió como base para la investigación inicial de cada género musical en esta memoria.

Además del criterio mencionado anteriormente, la selección de las portadas para la exposición también prioriza la legibilidad y el tamaño de las tipografías. Asimismo, se ha considerado que los colores principales de las portadas varíen entre sí, para que el rol del color no influya directamente en la percepción, permitiendo que el enfoque del experimento se centre principalmente en las formas de la tipografía.

A continuación, en la figura 27, es posible apreciar las carátulas seleccionadas para cada género musical.

El siguiente paso, previo a la edición digital, consistió en definir un criterio para seleccionar las tipografías que reemplazarán a las originales.

Para garantizar que la selección de los usuarios fuera lo más imparcial posible y que se abarcara la mayor cantidad de variables tipográficas en cada cubo, se definieron cuatro variantes tipográficas que se deben incluir a lo largo de las carátulas a editar.

Para la realización de estas ediciones se utilizó la aplicación de Adobe Photoshop.

Pop Rock GETALLICK **Hip Hop** Reggae Rebelution PEPPER

Figura 27: Carátulas seleccionadas

Estas variantes tipográficas constan de:

- 1- Tipografía con serifa
- 2- Tipografía sin serifa
- **3** Tipografía gráfica con ángulos y trazos redondeados
- **4** Tipografía gráfica con ángulos y trazos rectos

CARÁTULAS ROCK

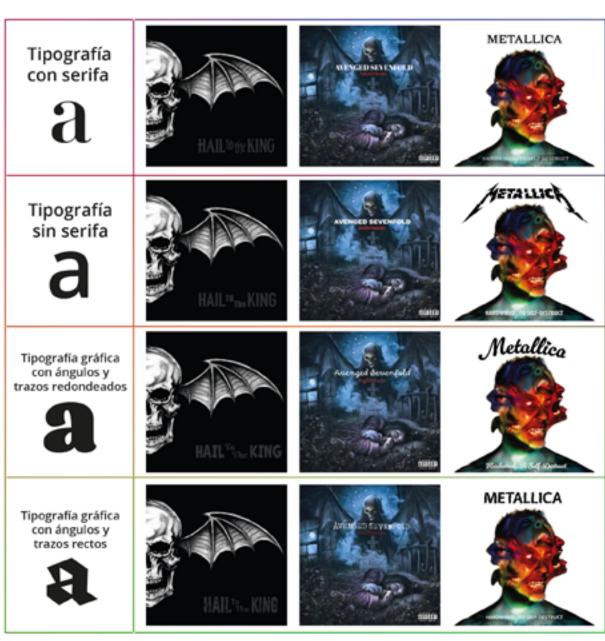

Figura 28: Carátulas editadas Rock

CARÁTULAS POP

Figura 29: Carátulas editadas Pop

CARÁTULAS REGGAE

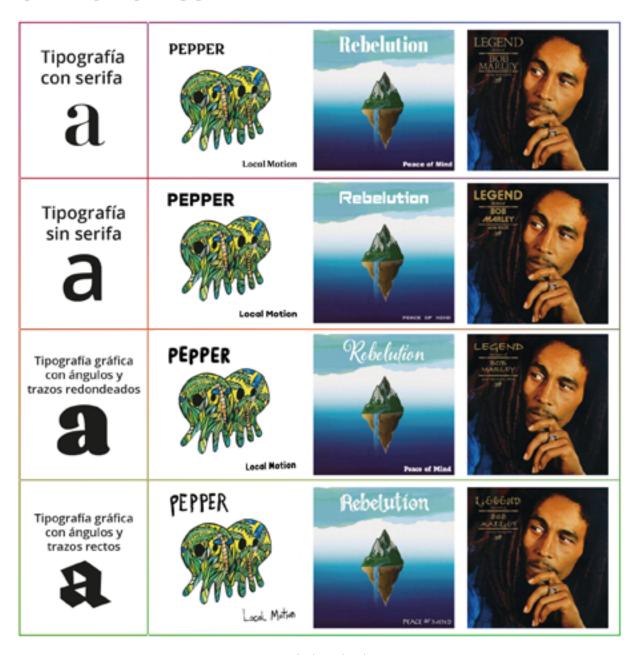

Figura 30: Carátulas editadas Reggae

CARÁTULAS HIP HOP

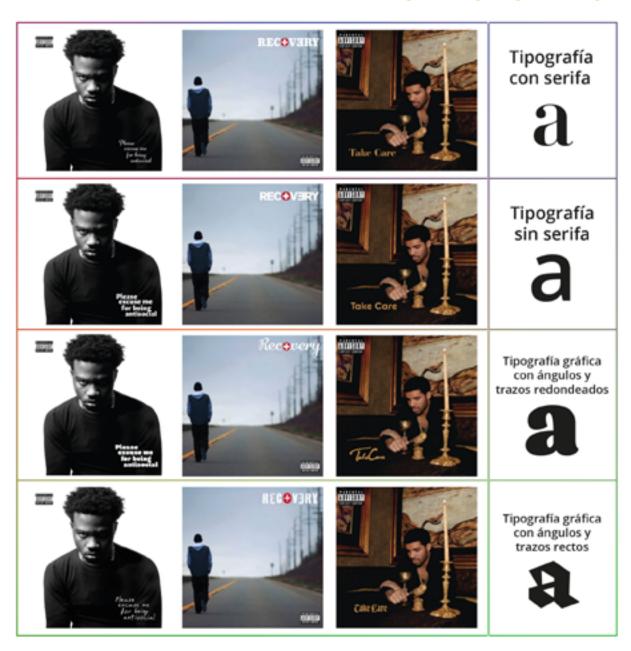
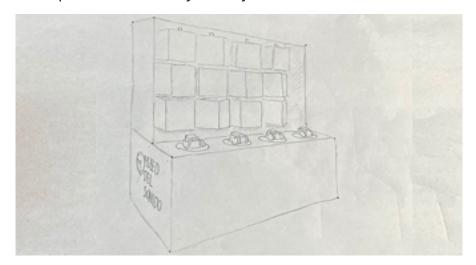

Figura 31: Carátulas editadas Hip Hop

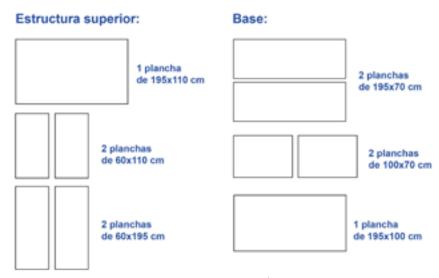
DISEÑO ESTRUCTURAL

Con los elementos gráficos de la exposición ya finalizados, el siguiente paso es diseñar con precisión la estructura de la exhibición. El proceso comenzó con la creación de bocetos que ilustran cómo debería verse la estructura final, sirviendo como una guía visual para su desarrollo y montaje.

Figura 32: Bosquejos estructura **Fuente:** Elaboración propia

Una vez obtenida esta idea más clara de la forma y las proporciones de la estructura, se procedió a definir la planimetría definitiva. En la figura siguiente se establecen la altura y el ancho de la exposición, así como las dimensiones de cada pieza que se utilizará. Para ello, se consideraron la estatura promedio de los usuarios y las dimensiones del espacio proporcionado por el museo.

Figura 33: Dimensiones de piezas **Fuente:** Elaboración propia

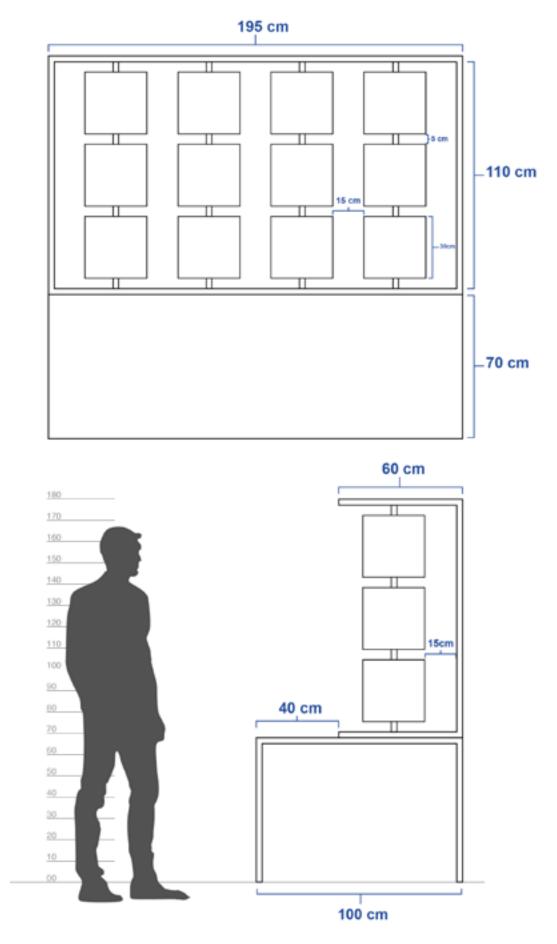

Figura 34: Planimetria estructura Fuente: Elaboración propia

MODELO 3D

Finalmente, para tener una noción clara y exacta de cómo se verá la estructura, se realizó un modelo a escala en tres dimensiones a través de la aplicación Rhinoceros 3D.

Figura 35: Modelado 3D **Fuente:** Elaboración propia

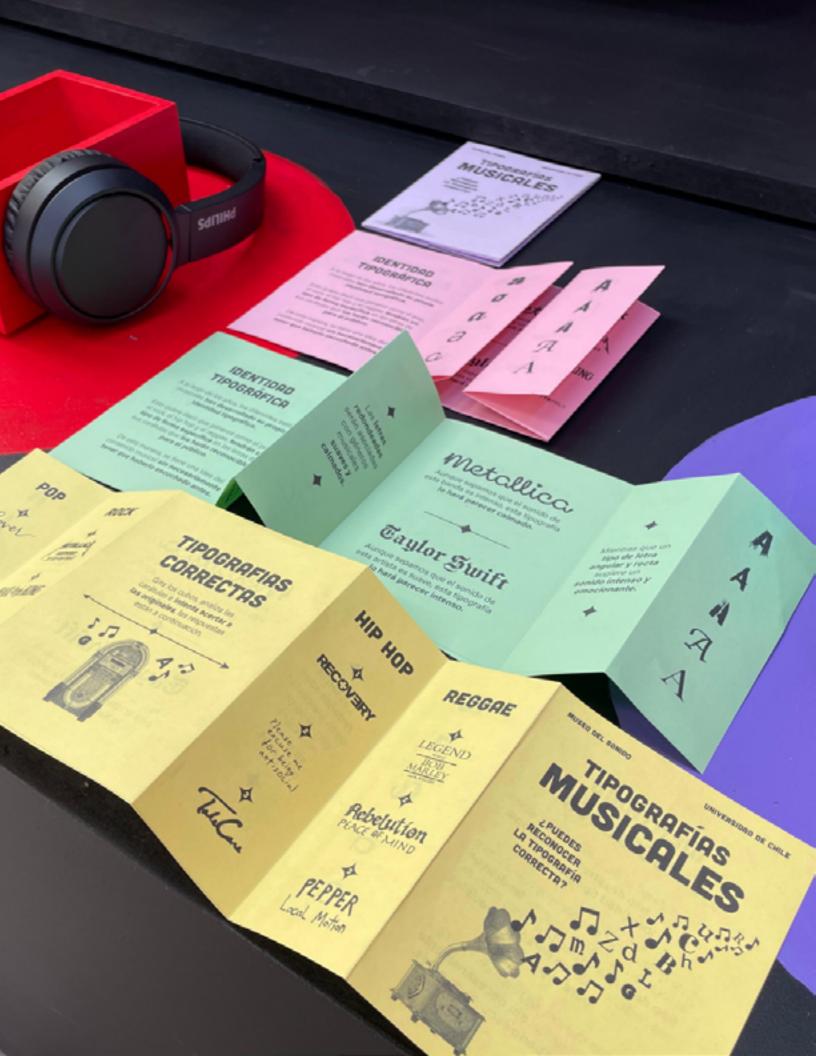
DISEÑO DE FOLLETOS

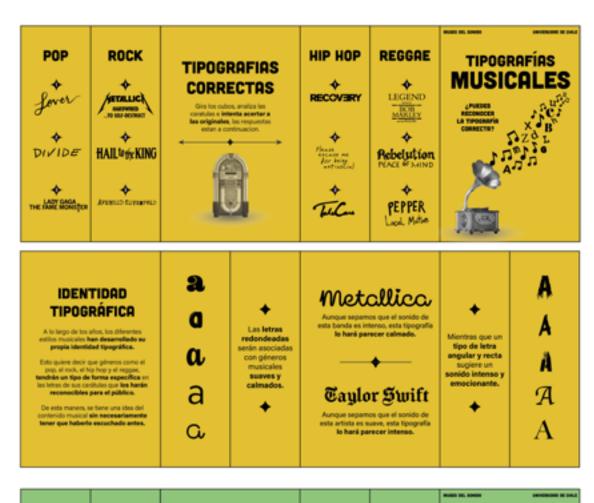
Dado que esta exposición debe funcionar sin la necesidad de un guía, es fundamental contar con un elemento que oriente al usuario. Para ello, se diseñarán folletos plegables que estarán disponibles al inicio de la actividad. Estos folletos deberán cumplir con ciertos requisitos informativos, materiales y estéticos para garantizar su efectividad.

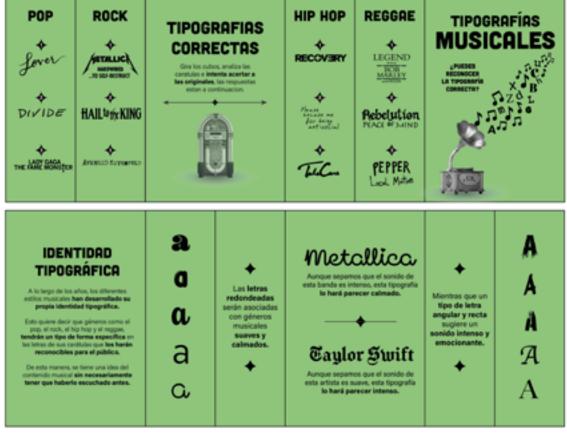
En primer lugar, deben proporcionar una explicación clara y concisa sobre cómo participar en la experiencia. Esto incluye indicaciones sobre el uso de audífonos, la mecánica de girar los cubos y el objetivo de identificar la carátula original. Además, deberán destacar las tipografías originales de cada carátula presentada y ofrecer una breve explicación sobre la retórica tipográfica, que es el principal objetivo de esta exposición.

Los folletos también deberán seguir una línea gráfica coherente con la estética de la exposición y del museo, manteniendo un diseño innovador y atractivo. Se empleará la paleta de colores utilizada en la muestra, con un enfoque en la tipografía como elemento visual principal, y el folleto se plegará de manera interesante para captar la atención del usuario.

Finalmente, se debe considerar un factor crucial: la capacidad de imprimir los folletos de manera rápida, económica y ecológica, debido a la gran cantidad de copias que se requerirán. Para lograrlo, se diseñó un plegable que se imprimirá únicamente en tinta negra sobre papel bond de color. De este modo, se garantiza una producción rentable y sostenible, sin comprometer la personalidad y el atractivo que aporta el uso del color.

Figura 36: Folletos por color **Fuente:** Elaboración propia

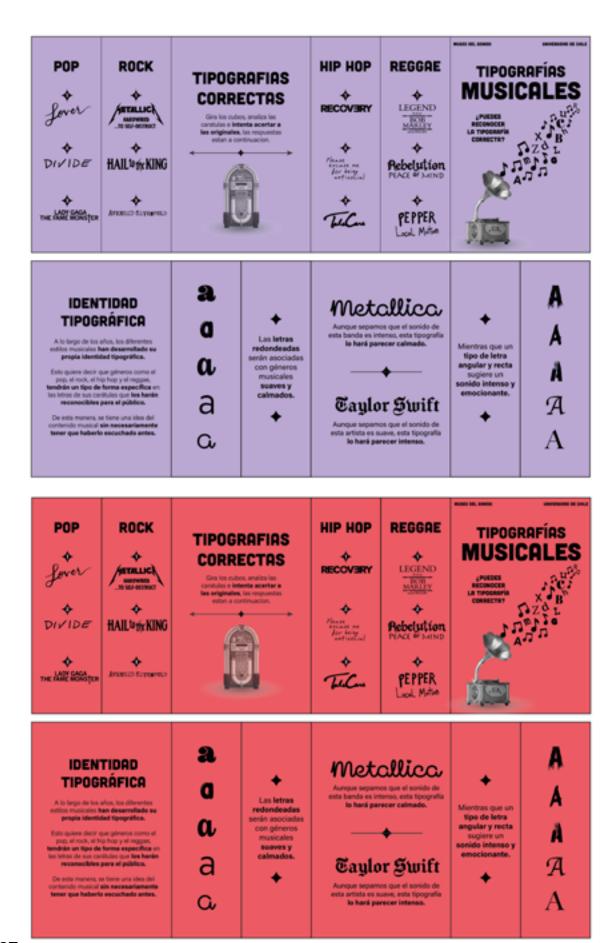

Figura 37: Folletos por color Fuente: Elaboración propia

PROTOTIPADO Y TESTEO

Un paso crucial en cualquier proyecto de diseño es el testeo y prototipado del objeto a crear. Esto es esencial para asegurar que la propuesta funcione correctamente y transmita de manera efectiva lo que se pretende al usuario.

En el caso de proyecto, se realizó un prototipo en menor escala basado en el diseño estructural anteriormente propuesto, incorporando también las carátulas alteradas y folletos, pero adaptando su formato ligeramente para que pudiera ser transportado y expuesto de manera simple.

Figura 38: Maqueta Fuente: Elaboración propia

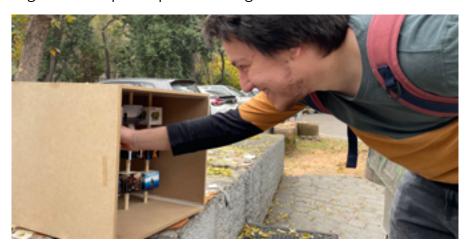
A continuación, se buscó exponer esta maqueta a personas que cumplieran con los requisitos del público objetivo del proyecto. Se permitió que los usuarios interactuaran con el prototipo de manera libre e independiente, con el fin de comprobar si la exposición funcionaba sin la necesidad de un mediador que explicara su funcionamiento.

El testeo y exposición de la maqueta se llevó a cabo dentro de la Universidad de Chile, en la facultad de Arquitectura y urbanismo, debido a que sus asistentes, en su mayoría, cumplen con los requisitos etarios y de interés en el que se enfocó el público objetivo de este proyecto

Figura 39: Personas entrevistadas 1 **Fuente:** Elaboración propia

El testeo contó con un total de 30 participantes. Se les dejó interactuar de manera libre con la estructura y al finalizar su interacción, se les preguntó qué comprendían del experimento, cuáles eran sus elementos más y menos favoritos y finalmente, cualquier sugerencia u opinión positiva o negativa era recibida.

Figura 40: Personas entrevistadas 2 **Fuente:** Elaboración propia

Posteriormente, se realizó un análisis de las respuestas entregadas por los participantes, encontrando factores comunes en los cuales las personas coincidieron, ya sea de forma negativa o positiva.

Las sugerencias a mejorar de la presentación fueron puramente estructurales, los usuarios solicitaron que los rodamientos de los cubos fueran más suaves y fáciles, ya que el roce de la madera creaba puntos en los que había que hacer más fuerza para girar. También , se sugirió una mejor iluminación y mayor tamaño de las carátulas, ya que al tener que fijarse en algo minucioso como pueden llegar a ser las tipografías, se necesita la habilidad de poder ver cada detalle.

Figura 43: Personas entrevistadas 4 **Fuente:** Elaboración propia

El elemento favorito de los participantes fue principalmente, lo que los hacía sentir la experiencia, se destacó por diferentes personas la invitación de la estructura a utilizar la intuición en un ámbito en el que nunca la habían utilizado conscientemente antes, varias veces surgió la frase "no sé por qué es esta, pero algo me dice que es", lo que luego despertaba la curiosidad de indagar en el área de la tipografía. Confirmando así que la maqueta logra llegar de manera óptima al usuario, cumpliendo su función esperada.

COSTOS DEL PROYECTO

Un elemento crucial para comprobar la viabilidad de un proyecto, es saber el costo monetario que conllevará su realización.

A continuación, se detallan los costos de los insumos físicos y digitales adquiridos para el desarrollo de este proyecto.

Es relevante mencionar que, si bien el Museo del Sonido proporciona el espacio físico para la exposición, no ha podido otorgar subvención económica para cubrir los gastos de creación de la misma.

Ítem	Precio (Peso Chileno)
Pinturas, esmalte al agua Kölor 1 lito, diferentes colores. (10.550 CLP c/u) x6	\$63.300
Tornillos para madera 10x3" 1 kg aprox.	\$11.690
Tablero MDF 5,5 X 1520 X 2440 mm. (36.220 CLP c/u) x3	\$111.660
Tablero MDF 5,5 X 1520 X 2440 mm. (18.190 CLP c/u) x2	\$36.380
Palo de madera 4x200cm. (9.450 CLP c/u)	\$37.800
Prensas escuadra. (997 CLP c/u)	\$3.990
Broca Paleta 40 X 152 mm Bosch.	\$7.220
Cola fría profesional 0,5 kg.	\$7.090
Licencia Adobe Illustrator y Photoshop mensual x7 (Plan estudiante) (\$13.600 mensuales).	\$95.200
Audífonos cintillo (8.990 CLP c/u) x4.	\$35.960
Dispositivos MP3 (\$1.200 CLP c/u).	\$4.800
Impresión de fotografías en alta calidad y material resistente a la intemperie (1.285 CLP c/u).	\$61.690
Impresión de stickers en gran tamaño.	\$41.900
Papel Bond Colores Oficio 75 gr 800 unidades.	\$27.540
TOTAL	\$546.220

APROBACIÓN DEL MUSEO

El último paso antes de poder materializar este proyecto, es obtener la aprobación de parte del museo donde va a ser expuesto. Para esto, se les llevó la maqueta, los folletos, los planos, y el modelo 3D de la exposición y se les presentó de manera formal la propuesta de exhibición para su museo.

Luego de una conversación donde se discutieron las logísticas de esta presentación, incluyendo tiempos de instalación, fechas y difusión, se llegó a un acuerdo donde el Museo del Sonido aprobó la exposición en sus instalaciones.

DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA FINAL

Debido a que el proyecto ya supero las fases de diseño, testeo y aprobación. Es posible proceder a su materialización.

Construcción de cubos

Para la construcción de los cubos giratorios, se adquirieron tres placas de MDF de 9 milímetros de grosor. Estas placas fueron cortadas para obtener un total de 72 piezas: 48 de ellas con dimensiones de 30 x 30 centímetros, y las otras 24 con una medida de 30 x 29,1 centímetros, ajustando estas últimas para compensar el grosor del material, para que de esta manera, al ensamblarlas, se lograra crear cubos perfectos de 30 centímetros por lado.

Figura 44: Armado de cubos **Fuente:** Elaboración propia

Para el ensamblaje de las piezas se utilizó cola fría profesional, prensas tipo sargento y se colocaron tres clavos por cada lado de unión.

Una vez ensamblados todos los cubos, se perforó un agujero en la cara superior e inferior de cada uno, con el fin de insertar el palo que los fijará en la estructura. Para estos agujeros se empleó un taladro con una broca de paleta para madera de 40 milímetros de diámetro.

A continuación, se pintó la cara inferior y superior de cada cubo del color correspondiente a su género musical, teniendo en total cuatro cubos de color rojo, verde, amarillo y morado.

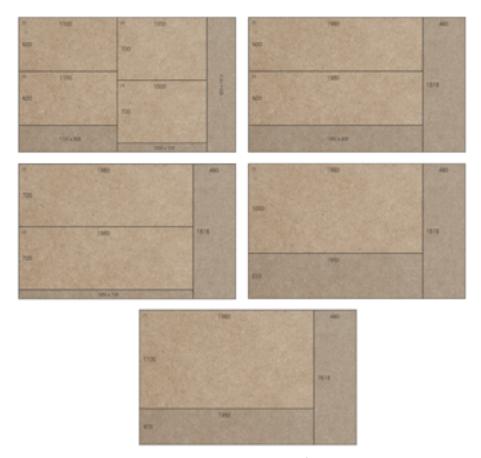
Figura 45: Pintado de cubos **Fuente:** Elaboración propia

Finalmente, se necesita fijar las carátulas diseñadas a las caras de los cubos. Para esto, se imprimió cada carátula en un soporte de PVC espumado, el cual es ideal para este proyecto, ya que es rígido, delgado, y liviano, lo que impide que se arrugue o pueda ser arrancado fácilmente por algún asistente al museo.

Para fijar las láminas impresas a los cubos, se utilizó cola fría profesional.

Ensamble de la estructura

Para construir la gran estructura que sostendrá y permitirá el funcionamiento de los cubos giratorios, como lo indicaban los planos, se adquirieron 5 placas de MDF, las cuales se dimensionaron en los siguientes tamaño

Figura 46: MDFs optimizados **Fuente:** www.masisaoptimiza.com/optimizations

La estructura se ensambló en dos partes independientes. La primera corresponde a la base de la estructura final, que funcionará como una especie de mesa para la segunda sección. Además, servirá para sostener y exhibir los audífonos y folletos con los que interactuarán los visitantes.

Para su armado, se utilizaron tornillos de tres milímetros de diámetro, diseñados para madera aglomerada.

La segunda parte del ensamblaje consiste en la sección superior de la estructura, donde se colocarán las carátulas y los cubos giratorios. Al igual que la primera sección, se ensambló utilizando tornillos de tres milímetros de diámetro para madera aglomerada.

Figura 47: Armado de estructura **Fuente:** Elaboración propia

Una vez armada esta sección, es necesario perforar los orificios que permitirán insertar los palos que sostendrán las carátulas giratorias. Al igual que con los cubos, se utilizó una broca tipo paleta de cuarenta milímetros de diámetro para hacer las perforaciones en las caras superior e inferior de la estructura.

Finalmente, toda la estructura fue pintada de negro, excepto la placa situada detrás de los cubos, la cual se pintó con franjas verticales en los colores representativos de cada género musical. Esto se hizo para facilitar que los usuarios identifiquen las diferentes estaciones que corresponden a cada género.

Instalación de varas y cubos

A continuación, ya que se posee la estructura de la exposición ensamblada, es momento de instalar los cubos giratorios. Para ello, se aprovechó el MDF sobrante del corte de las placas estructurales, creando doce topes cuadrados de quince centímetros por lado. Cada uno de estos topes tiene un agujero de cuarenta milímetros de diámetro, diseñado para encajar perfectamente con el eje que los atravesará.

Figura 48: Topes
Fuente: Elaboración propia

La fijación de los topes en la vara se realizó utilizando tornillos para madera aglomerada de diez centímetros de largo, los cuales son lo suficientemente largos para atravesar por completo la vara, garantizando una unión firme y resistente. Además de proporcionar estabilidad, estos topes permiten que los cubos giren con fluidez, ya que el roce entre las superficies de aglomerado, previamente lijadas, es mínimo, lo que asegura una rotación suave y eficiente. Posteriormente, se pintaron las varas y las caras visibles de los topes del color del género musical que representarán, teniendo en total, cuatro topes rojos, verdes, amarillos y morados.

El montaje de los cubos en las varas siguió un patrón específico, primero un tope, luego un cubo, seguido de otro tope, otro cubo, y finalmente el último tope con el cubo restante. Así hasta completar las cuatro estacas

Impresión de folletos

Un elemento crucial en este proyecto son los folletos informativos que se entregarán a los usuarios cuando interactúen con la obra. Para calcular cuántas hojas deben producirse para esta exposición, se consultó a la Directora del museo sobre el número aproximado de visitantes mensuales. Se obtuvo la estimación de que al menos mil personas asisten al museo cada mes. Por lo tanto, se planifica imprimir mil doscientos plegables mensuales, con el objetivo de reponerlos mensualmente según sea necesario.

Como se mencionó anteriormente, el tamaño de los folletos corresponde a la mitad de una hoja tamaño oficio. Por lo tanto, se imprimirán dos folletos por cada hoja, que luego serán plegados y cortados en dos con una guillotina para papel. Este proceso permite ahorrar tiempo en el plegado, ya que al doblar una sola página, se obtienen dos folletos plegados, optimizando tanto el trabajo como los recursos empleados. Además, estos folletos fueron impresos en una impresora doméstica, lo que disminuye los gastos económicos de enviar a producir a una imprenta.

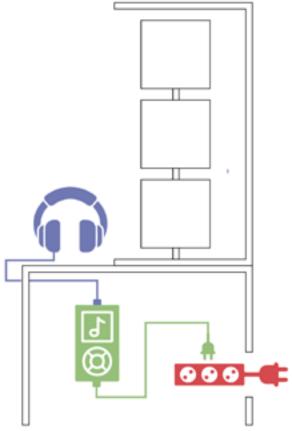

Figura 49: Producción de folletos **Fuente:** Elaboración propia

Instalación de sistema auditivo

Uno de los sistemas interactivos más importantes que posee esta obra, es su sistema auditivo, el cual consiste de un par de audífonos frente a cada estación, los cuales reproducen de manera continua música correspondiente al género musical asignado. Esto tiene el propósito de que el usuario sea guiado por el sonido y su instinto para identificar la tipografía correcta.

Para implementar este sistema, se adquirieron cuatro audífonos, cuatro dispositivos reproductores de música, cuatro tarjetas de memoria para almacenar las canciones, así como cargadores y un alargador eléctrico de 5 metros. Previo a la instalación, se grabó en las tarjetas de memoria música de los álbumes expuestos en la obra.

Figura 50: Sistema de audio **Fuente:** Elaboración propia

Para la instalación del cableado, se perforaron agujeros de 6 milímetros de diámetro en la parte frontal de cada estación, permitiendo que los cables de los audífonos se introduzcan dentro de la estructura. Este espacio albergará el sistema de reproductores musicales, lo que garantiza que tanto los cables como los reproductores queden organizados y protegidos adecuadamente.

En la estructura se realizó un corte rectangular de 60 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto en la parte inferior trasera. Este corte se hizo para facilitar la instalación de los reproductores de música en el interior, permitiendo que estos dispositivos queden siempre conectados a la corriente de manera segura. Además, este acceso permite intervenir el sistema de audio en caso de que presente alguna falla, posibilitando las reparaciones sin tener que desmontar toda la estructura, lo que asegura un mantenimiento más ágil y efectivo.

Los dispositivos dentro de la estructura estarán reproduciendo música constantemente, sin embargo, podrán ser detenidos por el personal del museo presionando el botón de pausa que posee el audífono, estos deberán ser apagados cuando cierre el museo, y encendidos cuando abra.

Figura 51: Audífonos instalados **Fuente:** Elaboración propia

Impresión de texto y logos

Finalmente, el último paso para qué la estructura este completamente funcional, consistió en imprimir las instrucciones escritas que estarán pegadas en la estructura, y además, los logos de las instituciones que representan esta exposición, es decir, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y el museo del sonido.

Para esto, se envió a producir adhesivos troquelados de color blanco, los cuales serán situados entre los audífonos y el usuario.

Figura 52: Gráficas para troquelado Fuente: Elaboración propia

DIFUSIÓN

Debido a que todos los elementos funcionales y estructurales de la exposición están listos para su presentación en el museo. El único paso pendiente antes de trasladar la estructura es difundir su inauguración a través de diversos medios de comunicación.

La promoción se realizará mediante las redes sociales del Museo del Sonido, específicamente en Instagram y Facebook. Además, se colocarán afiches en el barrio Yungay, ya que, como se mencionó anteriormente, tanto la Directora del Museo como la exposición tienen como objetivo atraer a personas que exploran el famoso barrio y que quizás no conozcan el museo.

Para diseñar el afiche, primero se definió con precisión qué se quería comunicar y se investigaron referencias visuales para establecer una línea gráfica coherente. En lugar de explicar en detalle el funcionamiento de la experiencia, se buscó despertar la curiosidad del público y generar interés en el tema de la exposición, anunciando la interrelación entre tipografía y música de manera sencilla y efectiva.

La línea gráfica se inspiró en la identidad visual del museo y en referentes externos de un topico similar a este. De esta manera, Se revisaron publicaciones previas del Museo del Sonido para extraer elementos representativos.

Referentes del Museo

Figura 53: Gráfica del museo 1 Fuente:instagram.com/museodelsonido

Figura 54: Gráfica del museo 2

Figura 55: Gráfica del museo 3 Fuente:instagram.com/museodelsonido Fuente: instagram.com/museodelsonido

Referentes externos

Figura 56: Referente externo 1 Fuente: Café black mamba

Figura 57: Referente externo 2 Fuente: freepik

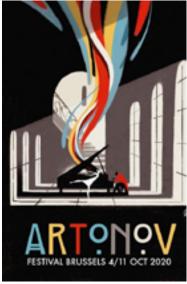

Figura 58: Referente externo 3
Fuente: Réseau Art Nouveau Network

El diseño final del afiche presenta los géneros musicales que se exhibirán, cada uno representado por su identidad tipográfica y el color que se utilizará en la obra física. Estos colores emergen de un fonógrafo ilustrado en la parte inferior del afiche, símbolo del museo debido a su extensa colección de fonógrafos antiguos.

El afiche incluye el título de la exposición, la fecha de inicio, una breve frase diseñada para generar curiosidad, la dirección del museo y los logotipos de las instituciones colaboradoras, que son el Museo del Sonido y la Universidad de Chile.

En total, se colocaron diez afiches en la medida A3, comenzando en las afueras de la estación de metro Quinta Normal y siguiendo hacia el museo por las calles Huérfanos, Esperanza, Catedral, Compañía de Jesús y Avenida Matucana. Para respetar la estética de la ciudad, los afiches se instalaron únicamente en lugares donde ya había otros deteriorados o dañados, evitando así alterar tanto la apariencia urbana.

Figura 59: Afiche publicitario Fuente: Elaboración propia

Figura 59: Publicación en redes sociales **Fuente:** Elaboración propia

Instalación en el Museo

El día 7 de octubre del 2024, se llevó a cabo el transporte e instalación de la obra en el museo. Debido al gran tamaño de la estructura, fue necesario desarmarla en el lugar original donde se construyó y probó, para luego transportarla y ensamblarla de forma definitiva en el museo.

Finalmente, la exposición fue evaluada por el personal del museo y aprobada para permanecer de manera indefinida. Se acordó programar una reposición mensual de folletos, cuya cantidad será ajustada en función del desempeño y demanda observados durante el primer mes de exposición.

Interacción con el público

Una vez habilitada la exposición para los visitantes, se observaron las interacciones del público con la estructura oficial. A través de estas observaciones, se destacaron varios aspectos, especialmente el interés que despertó en los asistentes. La ubicación estratégica de la obra, siendo la primera experiencia interactiva al ingresar al museo, atrajo la atención de la mayoría de las personas que entraban, dirigiéndose directamente hacia ella.

Durante estas interacciones, se verificó que la estructura cumplía con su propósito de ser intuitiva y de fácil uso, sin necesidad de intervención o explicación adicional. Los visitantes comprendieron rápidamente que debían colocarse los audífonos, girar los cubos, leer el texto explicativo frente a ellos y tomar un folleto.

Una semana después de la inauguración, se realizó una visita al museo para comprobar que todo funcionaba de manera óptima, sin problemas estructurales o técnicos. En conversación con el personal, se comentó que los visitantes habían disfrutado mucho de la experiencia interactiva y que la participación había sido alta. Esto resultó en un consumo de folletos mayor al estimado originalmente, por lo que se decidió aumentar la producción para los meses siguientes y asegurar un suministro adecuado.

CUARTA PARTE CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Como se ha discutido a lo largo de esta memoria, la tipografía es un elemento omnipresente en la vida cotidiana de las personas, sin embargo, frecuentemente se pasan por alto sus capacidades para comunicar de manera subconsciente, más allá del significado literal de las palabras.

Para concluir esta memoria, es importante repasar los hitos importantes que se han marcado la creación de este proyecto. La investigación tipográfica realizada demostró que, debido a factores sociales y psicológicos como el paradigma Kiki-Bouba, las formas y figuras tienen la capacidad de evocar emociones de manera subconsciente. En consecuencia, la tipografía puede tener un impacto similar en las personas. Y el conocimiento de estas capacidades facilita la elección y uso de tipografías en diversos contextos.

Basado en estos principios, se llevó a cabo un estudio para identificar la relación entre la música y la tipografía. Se concluyó que cada género musical presenta una morfología tipográfica particular que refleja el estilo sonoro que representa. Así, cada género posee su propia identidad tipográfica, alineada con su sonido característico.

Este hallazgo abre un amplio campo para futuras investigaciones, ya que existen numerosos géneros y subgéneros musicales que podrían beneficiarse de un análisis similar para determinar sus identidades tipográficas específicas y explorar cómo se relacionan entre ellos. Además, se podría investigar si otros factores influyen en la creación de estas identidades.

El estudio también sugiere la posibilidad de explorar la relación de la tipografía con otros ámbitos, como los géneros audiovisuales u obras literarias, analizando, por ejemplo, las tipografías utilizadas en carteles de películas o en distintos tipos de literatura.

La fase final de este proyecto consistió en presentar al público esta interrelación entre tipografía y música, especialmente a un público interesado en lo musical pero quizás no familiarizado con las capacidades de la tipografía. El experimento demostró que

existe un interés genuino por parte del público en descubrir este fenómeno, como se evidenció en su interacción con las estaciones musicales y en la elección consciente de las tipografías. Además, la disposición de las personas para llevarse folletos informativos sugiere una curiosidad y un deseo de aprender más.

Este proyecto pone de manifiesto la posibilidad de desarrollar futuras exposiciones museográficas que exploren la tipografía en la música y en otros ámbitos como las que se discutieron anteriormente. Existe un público potencialmente interesado en conocer más sobre esta disciplina del diseño, y son los diseñadores quienes tienen el poder comunicar sobre la importancia de la tipografía.

REFERENCIAS

Antonio, Francisco, Alaminos-Fernández. (2021). El efecto del contexto social en la asociación entre música y emoción. OBETS: Revista de Ciencias Sociales.

Astudillo, A., Arévalo, P., Barriga, S., & Ruiz, E. Principios de comunicación visual y elementos tipográficos para segmentación y estudio marcario en grupos musicales. Caso de estudio Black Metal ecuatoriano. Revista ESPACIOS.

Badani, C. (2011). Manuale typographicum. planete.typographie. planete.typographie.org/manuel/autres.html

Belton, R. J. (2015). The Narrative Potential of Album Covers. Studies in Visual Arts and Communication: an international journal.

Castro, M. D. (2021). La tipografía como generadora de identidad en la imagen de marca de países europeos en el s. XXI. Diseño. Revista Científico-Académica Internacional de Innovación, Investigación y Desarrollo en Diseño.

Emmanuel, Parent. (2022). I don't dance now, I make money moves: formalisme et attitude dans Bodak Yellow de Cardi B. Musurgia.

Frith, S. (1996). Performing Rites: On the Value of Popular Music. Harvard University Press.

Fuentes, S. R. G. (2000). Museo, museología y museografía. Biblios: Revista electrónica de bibliotecología, archivología y museología.

Holm, J., Aaltonen, A., & Siirtola, H. (2009). Associating colours with musical genres. Journal of New Music Research.

Libeks, J., & Turnbull, D. (2011). You can judge an artist by an album cover: Using images for music annotation. IEEE MultiMedia.

Mora, J. B. (2015). Una concisa clasificación del material tipográfico para el diseñador gráfico. Didac.

Moreno, J. L. (2003). Psicología de la música y emoción musical. Educatio siglo XXI.

Peñaranda, A. (2017). Diseño gráfico, tipografía y música: el caso de las portadas de las primeras bandas Heavy Metal. REVISTA IMAGO, (6).

Pepe, E. G. (2015). Diseño tipográfico e identidad. Bold.

Pough, G. D. (2004). Check it while I wreck it: Black womanhood, hip-hop culture, and the public sphere.

Rabaka, R. (2018). The hip hop movement: From R&B and the Civil Rights Movement to hip hop and Black Lives Matter.

Shukla, A. (2016). The Kiki-Bouba paradigm: where senses meet and greet. Indian Journal of Mental Health.

Venkatesan, T., Wang, Q. J., & Spence, C. (2020). Does the typeface on album cover influence expectations and perception of music? Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts.

Whiteley, S. (2005). Too Much Too Young: Popular Music, Age and Gender. Routledge.

ANEXO

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pop	The fame	Adele 21	Adele 21	The 2020 Experience	Frozen: Original Motion Picture Soundtrack	1989	Purpose	24K Magic	Reputation	Lover	Folklore	SOUR
	I Dreamed A Dream Susan Boyle	Born This Way Lady Gaga	Christmas Michael Buble	Red Taylor Swift	1989 Taylor Swift	x Ed Sheeran	Made in The A.M. One Direction	+ (Divide) Ed Sheeran	+ (Divide) Ed Sheeran	Thank U, Next Ariana Grande	Frozen II Soundtrack	Positions Ariana Grande
Rock	Dark Horse Nickelback	Westing Light Foo Fighters	Here And Now Nickelback	Celebration Day Led Zeppelin	The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Helt Volume 2 Five Finger Death Punch	Rock Or Bust AC/DC	Immortalized Disturbed	HandwiredTo Self-Destruct Metallica	A Decade Of Destruction Five Finger Death Punch	Bohemian Rhapsody (Soundtrack) Queen	Greatest Hits Queen	Greatest Hits Queen
	Iron Man 2 (Soundtrack) AC/DC	Nightmare Avenged Seventold	Living Things Linkin Park	13 Black Sabbath	Hail To The King Avenged Sevenfold	No Fixed Address Nickeback	Got Your Six Five Finger Death Punch	[Hybrid Theory] Linkin Park	From The Fires Greta Van Fleet	Greatest Hits I II & III: The Platinum Collection Queen	Back in Black ACIDC	Back in Black AC/DC
Hip Hop	Recovery Eminem	The Certer IV Lil Wayne	Take Care Drake	The 20/20 Experience	Beyonde	If You're Reading This It's Too Late Drake	Views Drake	DAMN. Kendrick Lamar	Scorpion Drake	beerbongs & bentleys-Post Malone	Hollywood's Bleeding Post Malone	Shoot For The Stars Aim For The Moon Pop Smoke
	The E.N.D. The Black Eyed Peas	Pink Friday Nicki Mnaj	Talk That Talk Rihanna	Unapologetic Rhanna	The Marshall Mathers LP 2 Eminem	2014 Forest Hills Drive J. Cole	Islah Kavin Gates	More Life Drake	beerbongs & bertleys Post Malone	Scorpion Drake	Please Excuse Me For Being Antisocial Roddy Rioch	Planet Her Doji Cat
Regae	Distant Relatives Nas & Damian *Jr. Gong* Marley	Live Forever: September 23, 1980 * Stanley Theatre * Pittsburgh, PA Bob Marley And The Walters	Peace Of Mind Rebelution	Reincarnated Snoop Lion	Count Me In Rabelution	Water For Your Soul Joss Stone	Faling into PlaceRabelutio	Stony Hill Damian "Jr. Gorg" Marley	44/876 Sting & Shaggy	World on Fine by Northern California reggae band Stok Figure	Legend: The Best Of Bob Markey And The Wallers	Legend: The Best Of Bob Marley And The Wallers
	Light Mateyahu	Live At Stubbs: Vol. II Matisyahu	Spark Seeker Matinyahu	Spark Seeker Mateyahu	Amid The Noise And Haste SOJA	Easy Skanking In Boston 78 Bob Marley And The Wallers	Set in Stone Stick Figure	Falling Into Place Rebelution	Free Rain Rebelution	Local Motion Pepper	Best Of Shaggy: The Boombastic Collection Shaggy	Best Of Shaggy: The Boombastic Collection Shaggy

Pop	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Album	The Fame Ledy Gaga	Adele 21 Adele	Adele 21 Adele	The 20/20 Experience Justin Timberlake	Fragen: Original Motion Picture Soundtrack	1989 Taylor Swift	Purpose Justin Bieber	24K Magic Bruno Mars	Reputation Taylor Swift	Lover Taylor Swift	Folklore Taylor Swift	SOUR Olivia Redrige
Caratula	2		10		(Flore)	1989			2	9		2
Logo	THE PRINC SHOWS THE	ADELE 2	ADELE 2	THE 20/20	FRÖZEN	Tagler Swift	MAN SERVE	Š	reputation	Lover	folklore	5 O U 4
Cantidad de tipografias	1	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	4
Serifa	Sans Sent	Sans Sent	Sens Senf	Sans Sent	Serf			Serif	Sent		Sert	Sans Sent
Clasificación tipográfica General	Moderna	Moderna	Moderna	Moderna	Moderna y Caligráfica	Caligráfica	Caligráfica	Clásica	Moderna, Clásica y Caligráfica	Caligráfica	Clásica	Modema »4
Clasificación Upográfica Específica	Grotesca	Geometrica	Geometrica	Neo Grotzeca	Transicional y Gráfica	Manuscrita	Manuscrita	Serif Humanista	Gotice, Transicional y Grotesca	Manuscrita	Garalda	Neo Grotesca 4
Angules	Rectos	Redondos	Redondos	Rectos	Rectos	Redendos	Redondos	Redondos	Rectos	Redondos	Redondos	Redondos
Pep	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Album	I Dreamed A Dream Susan Boyle	Born This Way Lady Goga	Christmas Michael Buble	Red Taylor Swift	1989 Taylor Swift	In The Lonely Hour Sam Smith	Made In The A.M. One Direction	+ (Divide) Ed Sheeran	+ (Divide) Ed Sheeran	Thank U, Next Ariana Grande	Frozen II Soundtrack	Positions Ariana Grand
Caratula	ø	ø		REI .	1989			-	-		FROZENII	6
Cantidad de Opografias	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1
Serifa	Serif	Sans Sent	Sans Sent	Sans Sent		Sans Serif	Sans Sent				Serif	Sans Serif
Clasificación tipográfica General	Clásica	Moderna	Moderna	Moderna	Calignáfica	Moderna	Moderna y Caligráfica	Calignifica	Caligráfica	Moderna y Caligráfica	Clásica y Caligráfica	Moderna
Clasificación Opográfica Especifica	Transisional	Grotesca	Geométrica	Neo Grotesca	Manuscrita	Neo Grotesca	Neo Grotesca y Griffica	Gráfica	Gráfica	Manuscrita y Neo Grotesca	Transidenal y Gráfica	Grotesca
Angulos	Rectos	Rectos	Redondos	Rectos	Redondos	Redondos	Redondos	Redondos	Redondos	Redondos	Rectos	Rectos

Rock	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Album	Dark Horse Nickelback	Wasting Light Foo Fighters	Here And Now Nickelback	Celebration Day Led Zeppelin	The Wrong Side Of Heaven And The Righteous Side Of Helt: Volume 2 Five Finger Death	Reck Or Bust AC/DC	Immortalized Disturbed	Hardwired_To Self-Destruct Metallics	A Decade Of Destruction Five Finger Death Punch	Bohemian Rhapsody (Soundtrack) Queen	Greatest Hits Queen	Greatest Hit Queen
Caráltula						AC/DC				PERIODS	QUEN	QUEIN
Cantidad de tipografias	1	1	2	1	3	2	1	2	2	2	2	2
Sorifa	Sans Serif y Serif	Sans Serf	Sans Serif	Sans Serif	Sens Serif y Serif	Serif	Sans Serif	Sans Serf	Sans Serif y Serif	Sans Serif y Serif	Serif	Serf
Clasificación tipográfica General	Moderna	Moderna	Moderna y Caligráfica	Calgráfica	Moderna y Caligráfica x2	Caligráfica x2	Moderna	Moderna x2	Modema x2	Moderna y Caligráfica	Clásica y Caligráfica	Clásica y Caligráfica
Clasificación tipográfica Especifica	Gräfica y Mecana	Neo grotesca	Gráfica y Neo Grotesca	Gráfica	Gréfice, Neo grofesca y Manuscrita	Gética y Gráfica	Sons Humanista	Neo Grotesca X2	Grotesca y Didona	Neo Grotesos y Glifica	Didona y Giffica	Didona y Giffica
Angulos	Rectos	Redondos	Rectos	Rectos	Redondos	Rectos	Redondos y Redos	Rectos	Rectos	Rectos	Rectos	Rectos
Rock	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2918	2019	2929	2021
Album	iron Man 2 (Seundtrack) AC/DC	Nightmare Averged Sevenfold	Living Things Linkin Park	13 Black Sabbath	Hall To The King Avenged Sevenfold	No Fixed Address Nickelback	Got Your Six Five Finger Death Punch	(Hybrid Theory) Linkin Park	From The Fires Greta Van Fleet	Greatest Hits I II & III: The Platinum Collection Queen	Back in Black AC/DC	Back in Black AC/DC
Carátula	AC+DC			13		PROCESS BANCE		LINKIN PARK		QUEEN	50700	00/00
Cantidad de tipografias	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	2	2
Serifa	Sans Serif	Serif	Sans Serify Serif	Serif	Serif	Sans Serif	Sans Serif	Sans Serf	Senif	Serif	Serif	Serf
Clasificación tipográfica General	Caligráfica y Moderna	Moderna y Ciásica	Caligráfica y Moderna	Calgráfica	Caligráfica x2	Caligráfica y Moderna	Caligráfica y Moderna	Caligráfica y Moderna	Clásica	Calgrifica	Modema y Clásica	Modema y Clásica
Clasificación tipográfica Especifica	Gotica y Neo Grotesca	Serif Humanista y Didona	Grotesca y Giffica	Orlfice	Grafice y Giffica	Gráfica y Neo Grofesca	Gretesca y Grafica	Gráfica y Neo Grotesca	Transicional	Giffee	Götica y Transicional	Götica y Transicional
Angulos	Rectos	Rectos	Rectos	Rectos	Rectos	Rectos	Rectos	Rectos	Redondos	Rectos	Rectos	Rectos

Нір Нор	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Álbum	Recovery Eminem	The Carter IV Lil Wayne	Take Care Drake	The 20/20 Experience	Beyoncé Beyoncé	H You're Reading This It's Too Late Drake	Lemonade Beyoncé	DAMN. Kendrick Lamar	Scorpion Drake	beerbongs & bentleys Post Malone	My Turn Lil Baby	My Turn Lil Baby
Carátula					serosci	IF YOURE READING THIS ITS TOO LATE				0		1
Cantidad de tipografias	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Serifa	Sans Serif	Sans Serif		Sans Serif	Sans Senf		Sans Serif	Serif		Sans Serif	Sans Serif	Sans Serif
Clasificación tipográfica General	Moderna	Modema	Caligráfica	Moderna	Modema	Caligráfica	Modema	Moderna	Caligráfica	Caligráfica	Caligráfica	Caligráfica
Clasificación tipográfica Especifica	Neo Grotesca	Geométrica	Manuscrita	Neo Grotesca	Neo Grotesca	Manuscrita	Neo Grotesca	Didona	Manuscrita	Onlifica	Oráfica	Gráfica
Ángulos	Rectos	Redondos	Redondos	Rectos	Rectos	Redondos	Rectos	Rectos	Redondos	Redondos	Rectos	Rectos
Нір Нор	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Álbum	The E.N.D. The Black Eyed Peas	Pink Friday Nicki Minaj	Talk That Talk Rihanna	Unapologetic Rihanna	The Marshall Mathers LP 2 Eminem	2014 Forest Hills Drive J. Cole	Islah Kevin Gates	More Life Drake	beerbongs & bentleys Post Malone	Scorpion Drake	Please Excuse Me For Being Antisocial Roddy Ricch	Planet Her Doja Cat
Carátula		3	14.2		-7			3	0	A STATE OF THE STA		1
Cantidad de tipografias	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1
Serifa	Sans Serif	Sans Serif	Serif		Sans Senf	Sans Serf	Serif	Sans Serif	Sans Serif			Sans Serif
Clasificación tipográfica General	Caligráfica	Moderna y Caligráfica	Moderna	Caligráfica	Modema	Moderna	Caligráfica y Clásica	Moderna y Caligráfica	Caligráfica	Caligráfica	Caligráfica	Caligráfica
Clasificación tipográfica Especifica	Gráfica	Manuscrita y Grotesca	Didona	Manuscrita	Neo Grotesca	Geometrica	Gräfica y Transicional	Grotesca y manuscrita	Gráfica	Manuscrita	Manuscrita	Gráfica
Ángulos	Rectos	Redondos y	Rectos	Redondos	Rectos	Rectos	Rectos	Redondos y	Redondos	Redondos	Redondos	Rectos

Reggee	2910	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Átbun	Distant Relatives Nas & Damien "Jr. Gong" Marley	Live Forever: September 23, 1980 " Stanley Theatre " Pittsburgh, PA Bob Marley And The Wallers	Peace Of Mind Rebelution	Reincarnated Sneop Lion	Count Me In Rebelution	Water For Your Soul Joss Stone	Falling Into Place Rebelution	Stony Hill Damian "Jr. Geng" Marley	44/876 Sting & Shappy	World on Fire Stick Figure	Legend: The Best Of Bob Marley And The Wallers	Legend: The Best Of Bot Marley And The Wallers
Carátula	MATERIAL PROPERTY.	CONTRACTOR .	Publishion	E ELECTRICAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY			*		STOR - SOME			
Cantidad de tipografias	1	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1
Serifa	Sort	Sans Serif	Sorif	Sans Serf	Sans Serif y Serif	Serif	Serif	Serif	Sans Serif	Serf	Serif	Sorif
Dasificación tipográfica	Glifica	Geometrica	Gótica y Gráfica	Neo Grotesca	Neo Grotesca y Gótica	Didona	Gótica y Manuscrita	Gráfica y Mecana	Manuscrita X2	Gráfica y Glifica	Transicional	Transicional
Angulos	Rectos	Rectos	Redondos	Redondos	Redondos	Redondos	Redondos	Redondos y Rectos	Rectos	Redondos	Redondos	Redondos
lasificación tipográfica General	Caligráfica	Moderna	Caligráfica x2	Moderna	Caligráfica	Moderna	Caligráfica x2	Caligráficax2	Caligráfica x2	Calgráfica x2	Clásica	Clásica
Reggee	2910	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Album	Light Matisyahu	Live At Stubbs: Vol. II Matisyahu	Spark Seekar Matisyahu	Spark Seeker Matisyahu	Amid The Noise And Haste SOJA	Easy Skanking In Boston 78 Bob Marley And The	Set in Stone Stick Figure	Falling Into Place Rebelution	Free Rain Rebelation	Local Motion Pepper	Best Of Shaggy: The Boombastic Collection Shaggy	Best Of Shaggy: The Boombastic Collection Shaggy
Carátula	MATISYAHU	4		4		1	Suffice of the suffic		0	PEPPER	numan S	cition
Cantidad de tipografias	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Serifa	Sans Serif	Sans Serif	Sans Serif	Sans Serf	Sans Serif	Serif	Sans Serif y Serif	Serif	Sans Serif y Serif		Sans Serif	Sans Serif
Zasificación tipográfica	Neo Grotesca	Neo Grotesca x2	Grotesca y manuscrita	Grotesca y menuscrita	Gréfice x2	Gráfice	Gráfica x2	Gótica y manuscrita	Gráfica y Grotesca	Menusorita x2	Gráfice y Grolesca	Gréfica y Grotesca
Angulos	Rectos	Rectos	Redondos y rectos	Radondos y rectos	Redondos y rectos	Redondos	Redondos y rectos	Radondos	Redondos y rectos	Redondos	Rectos	Rectos
Clasificación tipográfica General	Moderna	Modema x2	Caligráfica y Moderna	Caligráfica y Moderna	Galigráfica x2	Celigráfica	Caligráfica x2	Caligráfica x2	Caligráfica y Moderna	Celgráfica x2	Caligráfica y Moderna	Caligráfica y Moderna

