
LA SANGRE BUENA

MAX BIDART

max.bidart@qkstudio.com

Tecnología de Diseño en Comunicación Visual, Facultad de Artes.

Universidad Nacional de La Plata.

Director Creativo y Socio QKStudio, La Plata, Argentina

Resumen

Este trabajo presenta en primera persona el proceso de producción de la imagen de tapa de *La sangre buena*, el quinto disco de estudio de la banda Ella es Tan Cargosa. En una descripción pormenorizada e íntima se presenta la trama que constituyó este proceso colaborativo de elaboración conceptual. Una mirada que reconoce en la interpretación de los materiales y la empatía aspectos fundamentales de la práctica profesional. Un trabajo de conversaciones sostenidas y decisiones meditadas que nos acerca a repensar los propósitos de la imagen.

Palabras clave

Proceso de producción; La sangre buena; imagen; diseño

Figura 1. Portada desplegada de *La sangre buena* (2017), *Ella es Tan Cargosa*. Arte de tapa, Max Bidart, 12,5 x 12,5 cm, arte digital

Podemos afirmar que el disco compacto es hoy un objeto en vías de extinción, sin embargo, el proceso para diseñar el arte de tapa para un CD físico y su portada electrónica sigue siendo todo un desafío. El auge de las plataformas de audio digitales ha hecho cada vez más complejo el proceso de creación de este tipo de piezas gráficas, el ruido visual y la oferta en los dispositivos de los consumidores se incrementaron considerablemente y la competencia por el *click* que le dé *play* a la tapa de nuestro álbum es cada vez mayor. Como actores del oficio gráfico nuestro trabajo en relación con la industria de la música, a primera vista, pareciera consistir en la mera ejecución de un diseño atractivo que cumpla con el objetivo de llamar la atención de todo aquel que esté buscando algo nuevo para escuchar.

Ahora bien, este primer acercamiento a una definición de la tarea se queda corto, un trabajo profesional consiste primeramente en la búsqueda de un concepto, en interpretar el sentir del músico, sus melodías y/o las letras que componen el álbum, de modo de poder capturar esa esencia en un diseño estático, por caso una portada, que con suerte logrará transmitir una sensación al observador en apenas microsegundos.

Aquí es donde aparece el desafío, la portada del CD es apenas una muestra gratis del contenido del disco, por lo tanto, debemos ser honestos en términos gráficos, nuestra pieza visual debe representar de alguna forma qué es lo que va a encontrar un melómano o un oyente despistado cuando efectivamente lo elija para ser escuchado en su reproductor de música favorito.

Ella es Tan Cargosa

Es una banda de *rock* formada en el año 2000, oriunda de Castelar en el oeste del Gran Buenos Aires. Su nombre se debe a la canción de The Beatles, «I Want You (She's So Heavy)», traducida como «Te quiero (ella es tan cargosa)», del álbum *Abbey Road*.

Figura 2. Ella es Tan Cargosa, foto de la producción para el lanzamiento del disco. Foto: Annie Guerra

Es muy probable que al momento de leer estas líneas aún no tengan bien en claro de quiénes estoy hablando, ahora bien, Ella es Tan Cargosa logró posicionar varias de sus canciones en los primeros puestos de todos los *rankings* radiales del país y supo ganar los premios Gardel y MTV. Temas como «Ni siquiera entre tus brazos», «Llueve», «Autorretrato» o «Pretensiones» llevaron a la banda a realizar cientos de *shows* en todo el territorio argentino y, aunque posiblemente no conozcan la cara del cantante ni reconozcan por la calle al guitarrista, los acordes de estas melodías ya forman parte de la banda de sonido de la vida de más de un desprevenido.

Tristálisis

Las armonías vocales de los hermanos Rodrigo y Mariano Manigot junto a los riffs de guitarra de Ildo Baccega conforman el corazón *beatle* de la banda, pero en 2017, después de un exitoso cuarto disco (*Polos*) y luego de tres años de silencio discográfico, *La sangre buena* es el primer álbum que no iba a contar con la participación de Mariano Manigot (voz y guitarra).

Como todos los discos de Ella es Tan Cargosa las letras autobiográficas reflejan el día a día de los integrantes del grupo y *La sangre buena*, su quinto disco de estudio, no iba a ser la excepción, las idas y venidas de esta situación particular quedaron plasmadas en los temas del disco. En este complejo contexto de relaciones quebradas, un amigo en común comenzaba a ensayar con la banda para suplantar, de alguna manera, la pérdida de los coros y la guitarra rítmica en virtud de la salida de uno de los miembros fundadores.

Ustedes pensarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el diseño?

Créanme, absolutamente todo.

Cuando supe entonces que mi amigo Guillermo Harrington tenía acceso a uno de mis ídolos musicales le comenté que estaba dispuesto a colaborar para que la banda tuviera un enfoque diferente en términos de diseño; este momento bisagra del grupo debía ser representado gráficamente.

Es así que Guillermo le proporcionaba mi número telefónico a Rodrigo Manigot (ahora única voz de la banda) y semanas más tarde recibí un llamado en el que, por primera vez, se me abrían las puertas de Ella es Tan Cargosa.

Llega el tren

Cada proceso de diseño es diferente, Rodrigo estaba viviendo un momento especial y no podría afirmar que hubiéramos tenido conversaciones, sino más bien comenzamos un intercambio interminable de audios de WhatsApp. El mensajero instantáneo se convirtió en un lugar donde alojar ideas, audios, textos, fotos y pronto el desafío se convirtió en desentramar los pensamientos de Rodrigo, quien a pesar de no haberlo mencionado nunca, estaba muy afectado tras el distanciamiento y salida del grupo por parte de su hermano, muestra de ello son algunos de los versos de «Tiempo, saliva y salud» que formaría luego parte de *La sangre buena*.

Esta es ya la canción 2000
En la que te pido, casi te ruego
Qué pares por Dios
Pero es regalar tiempo, saliva y salud.

Figura 3. Acceso directo a «Tiempo, saliva y salud». Escaneá el código desde Spotify para acceder a la canción completa

Paralelamente a las charlas de Whatsapp, realicé un proceso de relevamiento para interpretar el camino visual previo del grupo. No encontré demasiadas pistas, entendí que en parte carecían de personalidad en su recorrido visual. Me encontré con fotos casi genéricas que no representaban a la banda en su esplendor (excepto el disco *Polos* que es tipográfico y tiene un concepto detrás).

En uno de nuestros intercambios nocturnos o tempraneros, generalmente Rodrigo me enviaba audios a las seis de la mañana o a las once de la noche, mencionó casi al pasar al artista Rothko y la potencia de sus obras. Rulo, como le dicen a Rodrigo, estaba fascinado con él y se imaginaba una tapa abstracta, colores rojos y no demasiado detalle gráfico.

Ese mismo día me puse a investigar sobre el artista nacido en Letonia conocido como Mark Rothko y de forma casi sorpresiva encontré algunos paralelismos con el momento que atravesaba la banda. Descubrí que era un pintor depresivo que durante algunos lapsos de tiempo, cuando una esperanza llegaba a su vida, pintaba con colores más cálidos y líneas o figuras más definidas [Figura 4]. Fue entonces que comencé a pensar en la idea de crear diseños que reflejaran esta dirección.

Figura 4. Mark Rothko, figura representativa del expresionismo abstracto

Durante el proceso de trabajo, una noche —recordemos que este disco se trabajó de noche o de mañana—, Rulo me envió un archivo MP3 con la maqueta del tema que da nombre al disco. En esta canción el protagonista, mientras espera el tren para ir a trabajar, repasa sus años oscuros y a la vez deja entrever una recuperación:

La luz del tren
Tiembla y baila a lo lejos
Ya estoy de pie, por más que falte un tiempo
Será que la sangre empieza a correr
Tranquila y limpia otra vez
Bien.

Figura 5. Acceso directo a «La sangre buena». Escaneá el código desde Spotify para acceder a la canción completa

Rodrigo le escribe una segunda oportunidad al personaje de la canción, una expresión de deseo tal vez, en una clara referencia a la situación de su hermano, que se verá reflejada en a su vez en otros temas del álbum.

Llega el tren
Quien fue el que me dijo ayer
Que solo pasa una vez
¿Quién?

Consciente de lo que sucedía puertas adentro de la banda, la canción me llegó hasta la médula y entendí que *La sangre buena* debía ser un elogio a la esperanza, a las segundas oportunidades.

Explorando el trabajo de Rothko se me ocurrió mezclar los colores de su obra *Orange and Yellow* [Figura 6] en donde se presenta un juego de tonalidades similares (justamente naranja y amarillo), sumado al concepto de la nueva chance y junto a un personaje principal esperando un tren para crear un gran *collage* conceptual.

Figura 6. *Orange and Yellow* (1956),
Mark Rothko

Habitualmente, mi proceso de trabajo incluye tableros gráficos (*moodboards*) que suelo utilizar para analizar y presentar en conjunto a los elementos que podrían o no conformar el diseño. En mi tablero contaba con un personaje desolado, un tren, la luz, Rothko, la abstracción, colores saturados, una flecha histórica a modo de *logo* de la banda, casi veinte años de trayectoria del grupo, pero mi mayor inspiración fueron las palabras expresadas en los versos de *La sangre buena* y lo que ellas transmitían.

Siempre pensé que una ilustración era la solución adecuada para este álbum porque es más personal que una foto, menos mecánica. No me considero ilustrador profesional, de modo que realicé un boceto muy simple en lápiz sobre la hoja de una libreta de bolsillo, que representaba lo que imaginaba que podía ser una síntesis del concepto de espera en una estación de tren, básicamente una situación en donde el protagonista, de espaldas a la cámara, viera la formación ferroviaria llegar a toda velocidad [Figura 7].

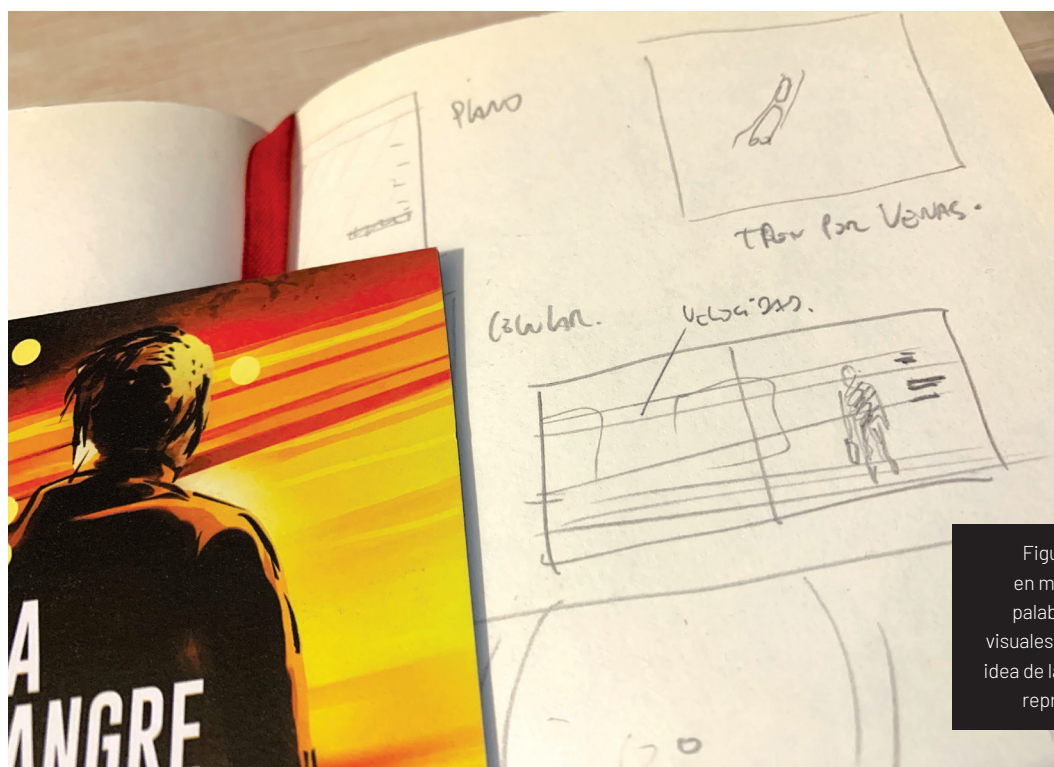

Figura 7. Pequeñas anotaciones en mi libreta de bocetos, simples palabras a modo de disparadores visuales. Se puede ver claramente la idea de la velocidad y la espera luego representada en la portada final

El desarrollo de la ilustración digital se dio de forma bastante experimental, utilicé una tableta gráfica vieja para realizar algunos trazos (sobre todo las líneas de movimiento). Más tarde retoqué los colores en computadora con el fin de lograr el efecto *Rothko*, con colores rojos, naranjas y amarillos, sumados a líneas que indicaran una dirección hacia la derecha que acentuaran el concepto de *avance*, vinculado a la histórica flecha usada por la banda como logo, pero también a la idea de ir hacia adelante como reza la canción:

Igual no sirve pensar
La trampa de ir para atrás
No va.

Asimismo, los colores saturados buscaban enfatizar la pregnancia en una posible batea de discos o el abrirse paso en el contexto de las miles de opciones de tapas digitales en plataformas como Spotify o Youtube [Figura 8].

Figura 8. Mockup del CD y arte de tapa de *La sangre buena*

El proceso de la contratapa fue más simple, aunque también hace referencia al nombre del álbum con otro juego conceptual, ya que muestra los temas a modo de estaciones en un mapa ferroviario que representa algo así como las venas humanas en donde la sangre buena vuelve a correr otra vez [Figura 9].

Figura 9. Contratapa del álbum, la sangre a modo de un trazado ferroviario y las canciones como estaciones

Un hecho muy curioso que ocurrió meses después del lanzamiento del disco fue que Mariano Manigot volvió a la banda y junto con su hermano Rodrigo comenzaron a grabar el sucesor de *La sangre buena*. Me gusta mucho la idea casi romántica de creer que tanto los mensajes encriptados en las canciones como la gráfica esperanzadora lograron el mencionado cometido.

Esta profesión me ha dado cosas maravillosas, sobre todo la posibilidad de conocer a personas sensibles y capaces de abrir la puerta de otros mundos que potencian el bagaje cultural para poder desarrollar piezas visuales cada vez más interesantes.

La producción de este proyecto se dio de manera colectiva: fueron apenas unos meses de trabajo, naturalmente con idas y vueltas, pero sin la participación activa de Rodrigo no hubiera sido posible.

Supe que estaba listo para ponerme manos a la obra recién cuando comprendí que ya tenía herramientas suficientes para determinar cuál era la mezcla adecuada de sentimientos y diseño para representar el momento exacto que el grupo atravesaba. Una vez que esta idea-concepto se hizo presente, el desarrollo gráfico fluyó en una única larga madrugada frente a la computadora y la tableta.

El universo del concepto válido detrás de cualquier diseño siempre fue regla en mi modo de ver la profesión. Me pregunto si hubiera arribado a un similar resultado visual sin todo el trabajo conceptual previo. ¿Vendería lo mismo, los usuarios le darían *play*? Probablemente sí, pero cuán importante es poder crear una pieza gráfica que se amalgama con la obra de arte musical y termina potenciando el producto final.

El papel del diseñador en este proyecto estuvo siempre ligado a la interpretación, a una escucha activa y a la empatía con la banda como parte fundamental; y entiendo a esto último como una de las mejores herramientas para pensar la práctica profesional.

ELLA ES TAN CARGOSA

RODRIGO MANIGOT: VOZ
ILDO BACCEGA: GUITARRAS
PABLO ROJAS: BATERÍA

GERMÁN WIEDEMER: PIANOS Y TECLADOS EN TODOS LOS TEMAS.
COROS KEITH RICHARDS EN TRISTÁLISIS.
LUCAS KOCENS: BAJO EN TODOS LOS TEMAS
MARIANO CAMPOLIEYE: COROS EN TODOS LOS TEMAS.
MARTÍN POMARES: GUITARRAS EN TODOS LOS TEMAS.
CRISTIAN BORNED: PANDERETA Y PERCUSIÓN EN TODOS LOS TEMAS.
YAMIL SALVADOR: HAMMOND EN ARSAT, ZATTINO, TRISTÁLISIS,
LAS MAÑANAS, LAS PALABRAS.

BONUS TRACK: *DEL BARRO AL ORO*. RODRIGO MANIGOT VOZ, ILDO BACCEGA GUITARRA, PABLO ROJAS BATERÍA, MARIANO MANIGOT GUITARRA Y VOZ, Y MIGUEL BASSI, BAJO. MÚSICO INVITADO: GERMÁN WIEDEMER (TECLADOS).
CORTINA DE LA SERIE *ALMA DE POTRERO*, CONDUCCIONA POR DIEGO KOROL Y EMITIDA POR *DIRECT TV SPORTS*.
DEL BARRO AL ORO FUE GRABADO EN AGOSTO DE 2015 EN *ROMAPHONIC* POR SANTIAGO BEER Y MEZCLADO EN *LET IT BE* ESTUDIO.

ARTE DE TAPA: MAX BIDART
FOTO INTERIOR: FRANCISCO BACCEGA
FOTO DE LA BANDA: ANNIE GUERRA

MANAGER:
GONZALO CRISTALDO
GONZALO@PDPARTMUSIC.COM
(TEL) 116-949-7865

LA SANGRE BUENA

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: ELLA ES TAN CARGOSA
GRABADO EN EL MES DE ABRIL DE 2017 EN ESTUDIOS *ROMAPHONIC*, *EL ESPEJO* Y *BIG FOOT*. MEZCLADO DURANTE EL MES DE MAYO EN *BIG FOOT* Y MASTERIZADO POR EDU PEREYRA EN *MAMMA'S HOUSE*.
ENCONTRANOS EN Spotify Y EN TODAS LAS TIENDAS DIGITALES!

f /ELLAESTANCARGOSAOK @ELLAESTANCARGOSAOK @CARGOSAOFICIAL

AGRADECIMIENTOS: JAVIER ORSI (CASA HENNING), OSCAR SALOMONE (DISQUERÍA EL SURCO LOCO), LUIS BALLHORST (ROSARIO), MATIAS PETERSEN (ESTUDIO EL ESPEJO), SEBASTIAN DIETCH, HERMANOS ROMERO (ROMAPHONIC), DIEGO KOROL, MARTÍN BLOISE (SOLO DEPORTES), PABLO GALBUSERA, GUILLERMO HARRINGTON, MARTÍN HITTA, WALTER GALEAZZI, YAMIL SALVADOR, MIGUE GRANADOS Y MARTÍN GARABAL (ÚLTIMOS CARTUCHOS) EMI ARZUA, TONI FERRONI, JUANI HOCK, JAVIER CHANCHI YASINOVSKY Y, POR SUPUESTO, A NUESTRAS QUERIDAS Y PACIENTES FAMILIAS.

 TIEMPO, SALIVA Y SALUD ESTÁ INSPIRADO EN EL CUENTO DE MARGA ETCHEBARRUF *CASITA PROFUNDA* DE SU LIBRO *LOS MEJORES DÍAS. MI MEJOR MITAD NACIÓ LLEN*

Figura 10. Doble página central del booklet del disco