

Representación política y social de la comunidad latina en el Bronx en la década de los 70 y 80 en el diseño gráfico de las carátulas discográficas de la Fania Records

Isabella Villegas Restrepo

Trabajo de grado presentado para optar al título de Diseñador Gráfico

Asesora

Maribel Rodríguez Velásquez Doctor (PhD) en Ciencias Sociales

Universidad Pontificia Bolivariana
Escuela de Arquitectura y Diseño
Diseño Gráfico
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

Dedicatoria

Dedicado a mi papá, gracias a él escucho el maravilloso género que es la salsa.

Tabla de contenido

Resumen	7
Abstract	8
Introducción.....	9
1. Problema de Investigación.....	10
2. Justificación.....	12
3. Objetivos.....	13
Objetivo general	13
Objetivos específicos.....	13
4. Marco teórico	14
Diseño en las caratulas de música	14
Izzy Sanabria “Mr. Salsa”	14
El texto y la tipografía.....	17
Los tipos de letras	18
Las Serif.....	18
La Sans Serif.....	18
La Script	19
Las Decorativas	20
La fotografía e Imágenes.....	21
La ilustración.....	22
El Color	24
Valor expresivo del color.....	25

El color denotativo	25
El color icónico.....	25
El color saturado.....	25
El color fantasioso	25
El color connotativo	25
El color psicológico.....	25
Teoría de color de Goethe.....	26
5. Metodología.....	27
6. Resultados	28
El Bronx	28
Contexto latino del sur del Bronx de Nueva York en la década de los 70' y 80'	28
Caracterización visual	34
Década de los 70'	34
Década de los 80'	56
7. Conclusiones.....	65
Referencias	67
Anexos.....	75

Lista de figuras

Figura 1. La Fania All Stars	11
Figura 2. Izzy Sanabria.....	15
Figura 3. Álbum “Barreto-Power”	15
Figura 4. Álbum “La Gran Fuga” o “The Big Break”.....	16
Figura 5. Álbum “Cosa Nuestra”	17
Figura 6. Álbum “Indestructible”	18
Figura 7. Ejemplos de serifas	18
Figura 8. Álbum “Cosa Nuestra”	19
Figura 10. Álbum “Solo Ellos Podrían Hacer Este Álbum”	19
Figura 11. Ejemplos de tipografías script.....	20
Figura 12. Álbum “Live At The Cheetah Vol.1”	20
Figura 13. Álbum “Soy Feliz”	21
Figura 14. Álbum “El Bestial Sonido De... Ricardo Ray Y Bobby Cruz”	21
Figura 15. Álbum “Siembra”.....	22
Figura 16. Álbum “El Juicio”.....	22
Figura 17. “Lo Que Pide La Gente”	23
Figura 18. Álbum “Picadillo A La Criolla”	23
Figura 19. Ejemplos de colores cálidos y fríos	24
Figura 20. Circulo Cromático.....	26
Figura 21. Las calles del Bronx en 1971	29
Figura 22. Bandas callejeras del Bronx en 1975	30
Figura 23. Banda los Ghetto Brothers del Bronx	31

Figura 24. Edificios del Bronx en 1971	32
Figura 25. “De Panamá a New York”	36
Figura 26. “La Gran Fuga” o “The Big Break”	39
Figura 27. “Crime Pays”	42
Figura 28. “Que Viva La Música”	44
Figura 30. “Metiendo Mano”	52
Figura 31. “Siembra”	55
Figura 32. “Latin Connection”	57
Figura 33. “Canciones Del Solar De Los Aburridos”	58
Figura 34. “Yo Soy Latino”	60
Figura 35. “Vigilante”	61
Figura 36. “Que Viva La Charanga”	63

Resumen

La salsa forma parte de la cultura e identidad musical de las comunidades latinas, partiendo desde esta afirmación se realizó un análisis tanto del contexto social migrante de los Estados Unidos y el distrito el Bronx de Nueva York durante la década de los años setenta y ochenta a partir de artículos, páginas web y documentales y, así mismo se desarrolló una caracterización visual por medio de fichas técnicas de las caratulas de salsa lanzadas al mercado durante los mismos años, todo lo anterior con el objetivo de analizar la representación gráfica que se le atribuye a la comunidad latina migrante en el sur del Bronx en los años setenta y ochenta, evidenciando como resultado la existencia de una representación gráfica con mensajes de unidad y motivación hacia los latinos incluyendo a los migrantes esta representación realizada por medio de herramientas visuales como la fotografía y la ilustración en su mayoría. Destacando como conclusión la importancia de la lectura adecuada de un contexto social e incluso musical para otorgarle el verdadero significado y motivación detrás de dichas caratulas de salsa.

Palabras clave: diseño gráfico, representación visual, genero salsa, portadas de disco, bronx

Abstract

Salsa music is part of the culture and musical identity of the Latin communities, based on this statement, an analysis of the immigrant social context in United States and the Bronx of New York during the decade of the seventies and eighties was carried out from articles, websites and documentaries and, likewise, a visual characterization was developed through technical sheets of the salsa covers launched into the market during the same years, all of this with the objective of analyze the graphic representations attributed to the Latino immigrant community in the South Bronx through the seventies and eighties. Evidencing as a result the existence of a graphic representation with messages of unity and motivation towards Latinos including migrants this is represented mostly through visual tools such as photography and illustration. Highlighting as a conclusion the importance of the proper reading of a social and even musical context to give it the true meaning and motivation of the design behind of these salsa covers.

Keywords: graphic design, visual representation, salsa genre, album covers, bronx

Introducción

La monografía presenta al lector una contextualización del entorno social y político de los migrantes latinos del Bronx de Nueva York, explorando los antecedentes y problemáticas generales de la comunidad durante las décadas de los setenta y ochenta para así, dar un análisis a aquellas representaciones gráficas que se le atribuye a los migrantes latinos en las caratulas de discos y vinilos de salsa en las décadas de los setenta y ochenta, asimismo teniendo a consideración los antecedentes de esta comunidad, el contexto indagado y sus condiciones de vida dar un entendimiento a la intención y objeto de estas representaciones.

Todo lo anterior motivado no solo por la importancia del género salsero en el contexto e historia latina como comunidad y su propio desarrollo cultural, sino también por la influencia del diseño respecto a la idea, concepto o imagen que se fabrica en la mente del público general a partir de una representación de una situación en concreto, de algo o de alguien.

1. Problema de Investigación

Para dar una breve introducción a la problemática a tratar en el ensayo es crucial el mencionar que el contexto político, económico y cultural de los migrantes latinos de Estados Unidos de América residentes del Sur del Bronx de Nueva York durante las décadas de los setenta y ochenta estuvo caracterizado por la segregación racial, las condiciones inhabitables de la zona, la venta y el consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia y las pandillas del barrio, la escases de oportunidades tanto laborales como educativas y la falta de voz pública del colectivo migrante en el país americano (Romero, 1986) no obstante el Bronx de igual modo era un foco de personas hispanohablantes y por esta razón la salsa era un género bastante popular entre la comunidad latina o nuyoricans un americanismo que se refiere a los hijos de padres puertorriqueños nacidos en Estados Unidos (ASALE, 2024)

Por consiguiente, después de una observación y análisis respecto a la presencia de la salsa en el entorno y contexto neoyorquino de las respectivas décadas se destaca la presencia de un sello musical en específico, la Fania Records. El sello fue creado por el músico caribeño Johnny Pacheco y el abogado Ítalo-estadounidense Jerry Masucci, estos últimos se conocieron cuando Masucci ejerció como abogado de divorcio de Pacheco (Waring, 2022). Fue fundada en 1964 y fue el sello discográfico responsable en una gran parte del boom salsero que se dio en la ciudad de Nueva York y posteriormente en el resto del mundo.

“Juntos comenzaron vendiendo discos de forma ambulante, con un vehículo, en las calles del Harlem Hispano, descubriendo a jóvenes artistas con nuevos sonidos” (*Fania Records, 50 Aniversario / Radio Nacional, 2014*)

El nacimiento de la salsa se dio con el lanzamiento de “Mi nuevo tumbao... Cañonazo” (1964) que juntando varios ritmos forma el híbrido musical que Johnny llamo salsa (Waring, 2022).

“Es una validación, un lugar cultural, una plataforma para contar nuestras historias y comunicarnos a través de las amplias extensiones que habitamos”. (Willie Colón)

Años más tarde en 1968 Jerry Masucci formaría el grupo de música latina Fania All Stars (**Figura 1**), la agrupación se encontraba conformada por artistas y asociados reconocidos del sello como lo eran: Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willie Colón, Ray Barreto, Bobby Cruz, Ismael Rivera, Johnny Pacheco etc. (*Fania All Stars - Fania Records, s. f.*)

La agrupación realizó varios conciertos a lo largo de su trayectoria musical y aunque fue una agrupación que exploró una cantidad significativa de géneros musicales potenciaron la salsa como género comercial.

Figura 1. La Fania All Stars

Nota. Fuente <https://es.fania.com/artist/fania-all-stars/> (Página oficial de la Fania)

Por ende, teniendo todo lo antes mencionado presente y especialmente el impacto cultural que fue el género de la salsa y un exponente de esta como la Fania en el país americano durante los años a analizar en el presente ensayo se plantea la pregunta que da paso al contenido de esta monografía: “¿Cómo a través del diseño gráfico de las caratulas de la Fania Records se representa el contexto social latino en el sur del Bronx de NY en la década de los setenta y ochenta?”.

2. Justificación

La investigación y el análisis toma importancia al considerar que la representación gráfica influye en el concepto e imagen mental que se forma de un objeto o situación y su misma percepción en un colectivo de personas, teniendo en cuenta la importancia de esta representación y su influencia, se hace un objeto de estudio interesante el apreciar y reflexionar respecto a la manera en la que se aborda la representación de una comunidad contemplando así sus antecedentes, su contexto social y su contexto político, dándole un estudio y análisis que nos permita evidenciar los medios y herramientas utilizadas en el área de diseño, su relación al contexto examinado, el nivel del vínculo con respecto a las circunstancias sociales y el propósito de dichas representaciones. Todo lo anterior con la finalidad de afianzar las competencias básicas las cuales son de suma importancia para el profesional en el campo del diseño gráfico.

3. Objetivos

Para lograr lo anteriormente mencionado se proponen los siguientes objetivos generales y específicos a cumplir en el siguiente ensayo:

Objetivo general

- Analizar a través del diseño gráfico de las caratulas de la FANIA Records la representación del contexto social latino en el sur del Bronx de Nueva York en la década de los 70 y 80'

Objetivos específicos

- Indagar en el contexto social latino en el sur del Bronx de Nueva York en la década de los 70' y 80'
- Caracterizar la propuesta gráfica de las portadas de la FANIA Records entre la década de los 70' y 80'.

4. Marco teórico

Según Elena Gonzales (González, 2021) la representación gráfica es una herramienta para comunicar ideas y conceptos empleando recursos como lo son las ilustraciones, las fotografías y los símbolos gráficos. En el campo del diseño se hace uso de herramientas como tipografías y color con el objetivo de transmitir información, emociones y conceptos al espectador (*What is Visual Representation? — updated 2024 | IxDF*, s. f.) Además, se evidencia y señala la presencia de representación gráfica desde periodos de tiempo como la prehistoria, usada con motivo de plasmar los pensamientos y vivencias de la sociedad primitiva para permitir al espectador actual generar una imagen o concepto mental respecto a su estilo de vida (González, 2021).

En esta monografía se tomará el concepto de representación gráfica como un medio de comunicación de ideas mediante herramientas como el dibujo, símbolos, imágenes, fotografías entre otras. (*Representación gráfica - yourtechnologyweb*, 2020)

Diseño en las caratulas de música

El diseño discográfico es la creación de material gráfico para la industria musical más específicamente la industria discográfica (Medel, 2009).

Las caratulas de los discos se crearon para cubrir la necesidad de transmitir los mensajes de la música en elementos visuales (Medel, 2014). Al trabajar el diseño discográfico se cuenta una historia, la misma música es fuente de inspiración, a partir de las historias contadas en un álbum o LP se logra conceptualizar lo que el artista quiere transmitir y esto último se logra por medio del diseño, el diseño es el complemento al *Storytelling* de la música (Niño Lobo, 2023).

Izzy Sanabria “Mr. Salsa”

"De mí no esperes que hable de historia de la música, de eso no sé un carajo. Yo nunca he sido de las orejas, sino de los ojos. Y de eso sí que te puedo contar." (Izzy Sanabria)

Al hablar de diseño discográfico y relacionarlo con la salsa debe de hablarse del diseñador y director de arte Israel Sanabria Morales Miranda Cruz mejor conocido como Izzy Sanabria, nacido en Puerto Rico en el año 1939 pero radicado desde niño en New York lugar donde desde muy joven aprendió sobre el arte y la cultura americana. Fueron de su autoría portadas, fotografías, caratulas, sellos y revistas como la ‘Latin N.Y’, entre otros productos. Mayor parte del impacto que la salsa posee es gracias a su diseño y arte (Arteaga, 2018).

“A Sanabria lo podemos considerar como el hombre que popularizó el término mediante sus portadas, su programa de televisión y su revista. No por nada a Israel Sanabria también llamado Izzy se le conoce popularmente como Mr. Salsa.” (La Graneme, 2016).

Figura 2. Izzy Sanabria

Nota. Fuente <https://gladyspalmera.com/coleccion/las-historias-de-izzy-sanabria/izzy-sanabria-el-dali-de-la-salsa/> (Radio Gladys Palmera)

Izzy fue el encargado de diseñar varias portadas para la Fania Records, varias de ellas icónicas y recordadas hasta el momento. Entre estas caratulas se encuentran discos de artistas como Ray Barretto, como el caso de Barretto-Power (**Figura 3**) álbum musical lanzado en 1970, esta portada toma inspiración de la historia bíblica de Sansón al cual representa Ray Barretto y su larga cabellera donde se muestra a los miembros de su banda/orquesta (Radio Gladys Palmera & Sanabria, 2023).

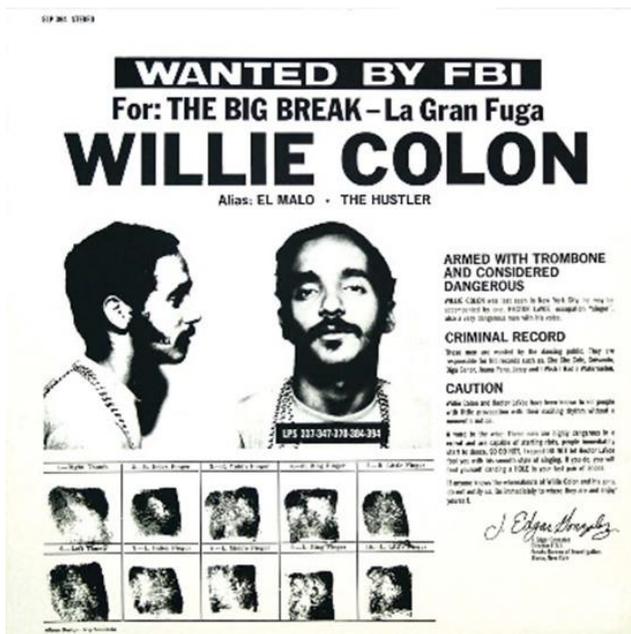
Figura 3. Álbum “Barreto-Power”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/record/barretto-power/> (Página oficial de la Fania)

De nuevo con artistas como Willie Colón Sanabria hizo algunas de sus portadas más polémicas como “The Big Break” o “La Gran Fuga” (Figura 4) álbum lanzado al mercado en 1971. Sanabria aprovechó la imagen y el concepto *gangster* de Colón en aquella época e ideó diseñar un cartón de búsqueda del FBI con huellas dactilares aleatorias, fotos del artista y mensajes como: “Willie Colón fue visto por última vez en la ciudad de Nueva York, puede estar acompañado por Héctor Lavoe, Cantante de ocupación, también un hombre muy peligroso con su voz” (Radio Gladys Palmera & Sanabria, 2023).

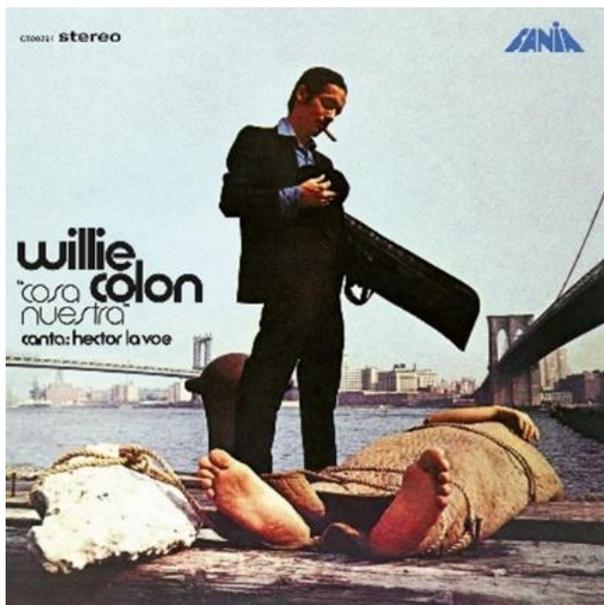
Figura 4. Álbum “La Gran Fuga” o “The Big Break”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/record/la-gran-fuga/> (Página oficial de la Fania)

Otro caso en donde Sanabria ha tenido una implicación creativa es en la portada de “Cosa nuestra” de Willie Colón y Héctor Lavoe (Figura 5) álbum de 1969. En él se muestra una fotografía (Henri Wolfe, 1969) de Colón recreando un escenario bastante común en las mafias y el bajo mundo, un asesinato con una víctima que será arrojada al río Hudson con una roca atada a sus pies. (Radio Gladys Palmera & Sanabria, 2023)

Figura 5. Álbum “Cosa Nuestra”

Nota.. Fuente <https://es.fania.com/record/la-gran-fuga/> (Página oficial de la Fania)

Enfocándonos en el análisis de las caratulas se debe de tener en cuenta los elementos principales en un diseño discográfico, estos son: el texto y la tipografía, la fotografía y la imagen, el dibujo e ilustración y el color.

El texto y la tipografía

Se define a la tipografía como el manejo de las letras, los números y demás símbolos en un texto, se considera una herramienta de comunicación visual ya que tiene la capacidad de transmitir emociones y mensajes al espectador por medio de varios aspectos como el diseño, el tamaño, la forma y la comunicación visual de cada uno de estos caracteres.

El conjunto de varios caracteres con un diseño en común conforma una familia tipográfica (Gareca, 2015 p. 3, 29) Entre los tipos de letra conocidos tenemos a las Serif, las Sans Serif, las Script, y las Decorativas.

Los tipos de letras

Las Serif

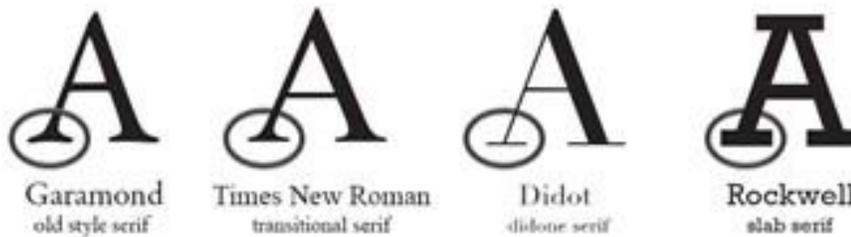
Las tipografías Serif se caracterizan por tener remates en las astas de cada letra además de facilitar la legibilidad. (*Familias Tipográficas: Tipos, Características y Usos - ELBS, 2022*)

Figura 6. Álbum “Indestructible”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/eras/ray-barretto-indestructible/> (Página oficial de la Fania)

Figura 7. Ejemplos de serifas

Nota. Fuente <https://design.tutsplus.com/es/articles/the-different-types-of-serif-fonts-with-serif-font-examples--cms-37673> (Página Envato tuts plus)

La Sans Serif

Las tipografías Sans Serif en comparación a la Serif no posee remates y cada carácter es conformado por círculos y líneas rectas unidas. (*Familias Tipográficas: Tipos, Características y Usos - ELBS, 2022*)

Figura 8. Álbum “Cosa Nuestra”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/record/cosa-nuestra/> (Página oficial de la Fania)

Figura 9. Ejemplo de Sans serif

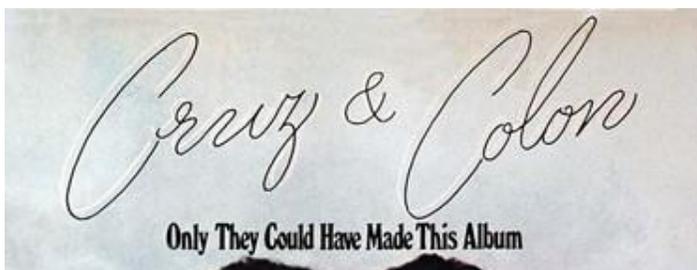
Sans serif

Nota. Tipografía Altone Trial Bold. Imagen propia

La Script

Las tipografías Script se caracterizan por tomar inspiración de la escritura caligráfica manual dando un efecto en los trazos dependiendo de la herramienta en la que se base la tipografía, presentan terminaciones decorativas en las letras mayúsculas y en la mayoría de los casos es aplicado en cursivas (Soca, s. f.).

Figura 10. Álbum “Solo Ellos Podrían Hacer Este Álbum”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/record/only-they-could-have-made-this-album/> (Página oficial de la Fania)

Figura 11. Ejemplos de tipografías script

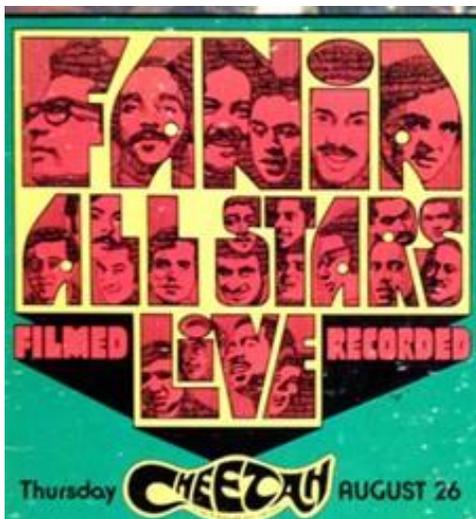

Nota. Fuente <https://www.dafont.com/es/> (Página de Dafont)

Las Decorativas

Las tipografías Decorativas son de usos específicos ya que se aplica una alta cantidad de diseño e intervención artística a los caracteres. (*Familias Tipográficas: Tipos, Características y Usos - ELBS*, 2022) Son usadas para títulos y encabezados, son poco legibles por lo tanto no son aptas para textos corridos. Estas tipografías ayudan a dar una identidad al diseño al que se apliquen (Quiroz García, 2021).

Figura 12. Álbum “Live At The Cheetah Vol.1”

Nota. Fuente <https://www.discogs.com/es/release/1830489-Fania-All-Stars-Live-At-The-Cheetah-Vol-1> (Página de Discogs)

Figura 13. Álbum “Soy Feliz”

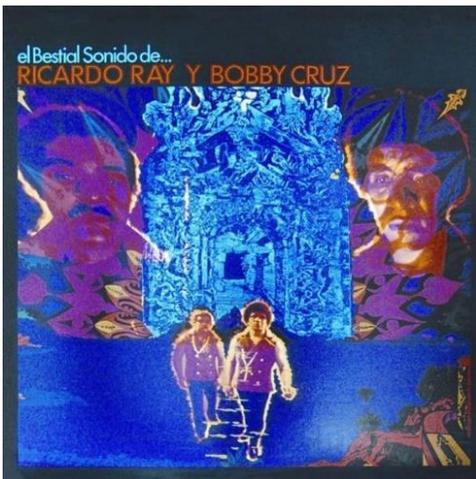
Nota. Fuente <https://www.discogs.com/es/release/4209432-Ismael-Rivera-Soy-Feliz> (Página de Discogs)

La fotografía e Imágenes

La fotografía es una herramienta científica y documental, y es un medio creativo en sí mismo, nos permite ponernos en contacto con distintos lugares y situaciones llegando a alterar nuestra percepción del mundo (Langford & Langford, 1990).

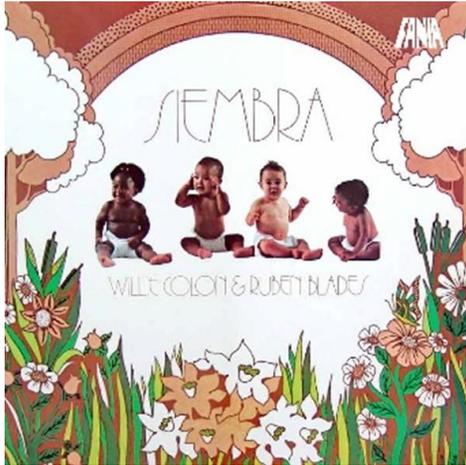
La fotografía aplicada al diseño gráfico consiste en construir un escenario mediante el uso de elementos digitales y la alteración de las fotografías en los distintos programas de edición fotográfica. (*Fotografía y Diseño Gráfico: ¿cómo relacionarlas correctamente?*, s. f.) brindando un resultado de calidad y destacando el aspecto emocional de la fotografía.

Figura 14. Álbum “El Bestial Sonido De... Ricardo Ray Y Bobby Cruz”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/record/el-bestial-sonido/> (Página oficial de la Fania)

Figura 15. Álbum “Siembra”

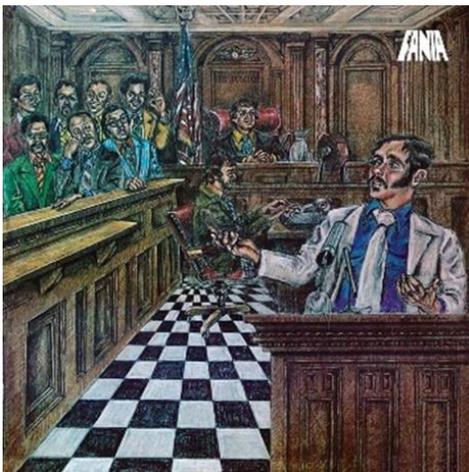

Nota. Fuente <https://es.fania.com/eras/willie-colon-and-ruben-blades-siembra/> (Página oficial de la Fania)

La ilustración

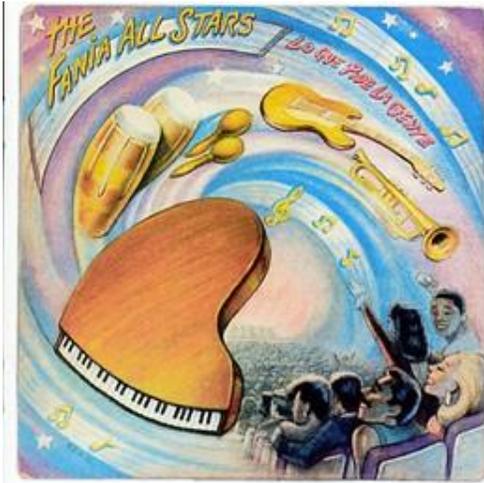
La ilustración aplicada al diseño gráfico es el proceso creativo de la creación de imágenes con el uso de distintas herramientas como formas, colores, líneas y/o texturas. Se caracteriza por su adaptabilidad y versatilidad. Es una herramienta práctica y útil a la hora de comprender y representar gráficamente ideas o textos escritos sin importar el género de estos (Vados et al., 2016)

Figura 16. Álbum “El Juicio”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/record/el-juicio/> (Página oficial de la Fania)

Figura 17. “Lo Que Pide La Gente”

Nota. Fuente <https://www.discogs.com/es/release/2197577-Fania-All-Stars-Lo-Que-Pide-La-Gente> (Página de Discogs)

Figura 18. Álbum “Picadillo A La Criolla”

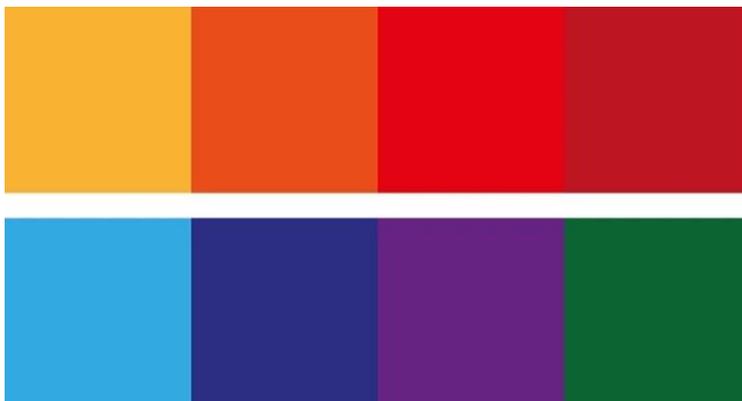
Nota. Fuente <https://www.discogs.com/es/master/656622-Lebron-Brothers-Picadillo-A-La-Criolla> (Página de Discogs)

El Color

El color es una herramienta y elemento muy poderoso de diseño el cual está a la disposición de todo artista. El color tiene la capacidad de afectar y manifestar nuestras emociones, transmitir conceptos y ocasionar respuestas sensibles e intensas tanto así que incluso los cambios cromáticos más leves suscitan respuestas o efectos completamente distintos en las personas. Los colores pueden ser categorizados entre primarios, secundarios y terciarios, los colores primarios son los tonos azul, amarillo y rojo, los secundarios son el naranja, el verde y el violeta, por ultimo los terciarios son las mezclas de los primarios y secundarios. De igual modo los colores pueden categorizarse por temperaturas: cálidos y fríos, por una parte, los colores cálidos son asociados con la sensación de calor, investigaciones muestran que la exposición a estos tonos ocasiona una segregación de adrenalina y un aumento de la tensión sanguínea. Por otra parte, los tonos fríos son relacionados a la frescura y la naturaleza, investigaciones revelan que la exposición a estos tonos produce una reducción de la velocidad de latidos por minuto en las personas (Zelanski & Fisher, 2001).

Según Goethe (Goethe et al., 1810) los tonos cálidos estimulan la mente y alegran a la persona, mientras que los tonos fríos se encargan de relajar al espectador.

Figura 19. Ejemplos de colores cálidos y fríos

Nota. Imagen propia.

Valor expresivo del color

Al ser el color una herramienta con una capacidad expresiva se utiliza distintas aplicaciones del color entre ellas: denotativo, connotativo.

El color denotativo

Es el color aplicado a las representaciones figurativas en la fotografía e ilustraciones, usando el color como un atributo realista. Esta aplicación se divide en tres subcategorías: color icónico, saturado y fantasioso (Costa, 1989).

El color icónico

En este caso la expresividad cromática que brinda el color facilita la identificación del objeto al que está aplicado (Costa, 1989). El color empieza a ejercer una función realista mucho más fuerte que el mismo objeto o forma de las cosas: el cielo es azul, las plantas verdes y las manzanas rojas (Gareca, 2011)

El color saturado

Tal como su nombre lo indica se trata de la aplicación de colores más exaltados, puros y luminosos. Los fotógrafos y artistas usan esta aplicación de color para autorizar y aumentar el atractivo de las formas (Costa, 1989).

El color fantasioso

Esta aplicación de color consiste en la manipulación fantasiosa de los tonos cromáticos de las formas, sin embargo, siempre dejando reconocible y sin alteración la forma representada (Gareca, 2011)

El color connotativo

Es opuesto al color denotativo, no es aplicado con propósitos de realismo, hace referencia a valores psicológicos, simbólicos, estéticos y sensibles (Gareca, 2011) que provocan sensaciones internas con lo que Goethe llama “El lenguaje de los colores”. Esta aplicación de color representa lo que se muestra en el color y ambiente más que en la forma (Costa, 1989).

El color psicológico

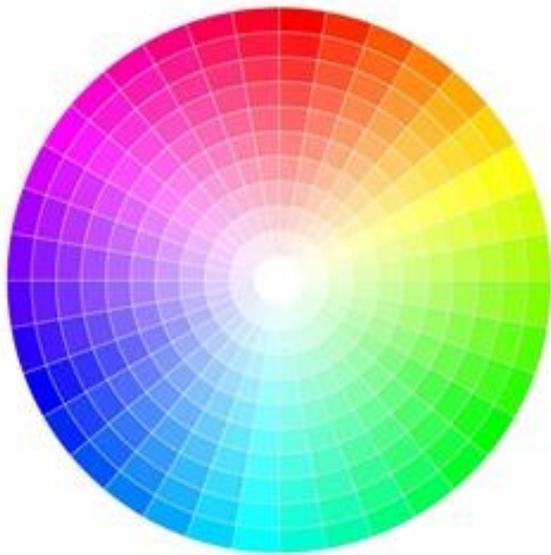
En las formas el color psicológico se refleja como una atmósfera en la escena y la coloriza de un tono en particular, de este modo causa una impresión en el espectador generando respuestas emocionales.

Teoría de color de Goethe

Según la teoría de color de Goethe (Goethe et al., 1810) cada color es asociado con una emoción y sensación. En cuanto a los colores que no están en el espectro solar y no son considerados colores como tal: el blanco es asociado con la pureza, y la paz, tiene la capacidad de potenciar los tonos con que se combine, mientras que el tono negro manifiesta nobleza y elegancia, representa el silencio, mientras que los tonos grises al ser el punto central entre el negro y el blanco representa la indecisión y la falta de energía.

En cuanto a los tonos del círculo cromático Goethe le brindo las siguientes cualidades a los tonos: **Amarillo**, es el tono más luminoso y estridente del círculo cromático, evoca intensidad y agudeza. **Naranja**, al ser una combinación del amarillo y el rojo alude a emociones similares siendo estas de carácter energético, acogedor y estimulante. **Rojo**, es un color asociado con el erotismo, la vitalidad y la fuerza. **Azul**, simboliza la profundidad y la gravedad. **Violeta**, es el color de la reflexión y la lucidez, emana majestuosidad cuando tiene al purpura. **Verde**, es el color de la esperanza, emana tranquilidad, alude a la naturaleza. **Marrón**, evoca masculinidad y severidad, es considerado “El color más realista” aludiendo a la tierra que es café. **Rosa**, emana connotaciones femeninas, el color de la timidez, la delicadeza, la suavidad y la ternura.

Figura 20. Círculo Cromático

Nota. Fuente <https://paradibujantes.com/dibujo/colores/gama/circulo-cromatico/> (Página Paradibujantes)

5. Metodología

La siguiente monografía es de carácter cualitativo puesto que se realiza un estudio sobre una realidad subjetiva no sujeta a fundamentos estadísticos. Al ser una monografía tipo análisis el proyecto se centró en una metodología basada en la recolección de datos principalmente bibliográficos y fotográficos para dar cumplimiento de sus objetivos, esta recolección se realizó por medio de documentos, registros, fotografías/imágenes y videos documentales.

Del mismo modo se hizo una recolección de caratulas de la discografía Fania Records entre la década de los 70 y 80 a las cuales se les aplicó un instrumento previamente diseñado para organizar la clasificación y el estudio de cada caratula. Se empleo una plantilla de ficha técnica propia (**Anexo 1**) con varias categorías que ayudan al lector a tener una comprensión más clara de lo que fue analizado en cada una de ellas. Los apartados en las fichas son: información general del disco (nombre, artista, año y lista de canciones), en el apartado principal se da el análisis tipográfico, análisis de color y análisis de fotografía e ilustración, se añade a estos apartados un análisis de piezas musicales de importancia en relación al contexto migrante y latino ya presentado en el ensayo y para finalizar se añade un apartado personal donde el autor refleja su interpretación e idea a manera de conclusión para cada ficha, todo esto último permitió desarrollar un análisis visual, musical y contextual para dar paso a una caracterización de su propuesta gráfica.

6. Resultados

El Bronx

El distrito del Bronx forma parte de la ciudad de New York y se encuentra ubicado encima de Manhattan el nombre del distrito se debe a Jonas Bronck un capitán sueco el cual estableció la primera propiedad de la zona en 1639 siendo esta una granja. (*Granja Jonas Bronck / Sociedad Histórica de Nueva York*, s. f.)

Por una parte el barrio Bronx conocido popularmente por su delincuencia es específicamente la zona sur del distrito por otra parte en su zona norte se encuentran residencias de clase media a alta (*Una Historia Del Bronx*, 2013)

En la década de los años 60' varias de las viviendas en el Bronx sufrieron una desvalorización en su precio esto mismo provoco que los propietarios de estos edificios quemaran y destruyeran sus propias viviendas con el objetivo de cobrar los seguros y ser reubicados en otro lugar por el propio gobierno (*Una Historia Del Bronx*, 2013)

Más adelante durante el transcurso de toda la década de los años 70' el barrio del Bronx se convirtió en una zona llena de edificios quemados y locales tanto abandonados como destruidos. Para estos años el distrito ahora contaba con una alta presencia de drogadictos, enfermos mentales y migrantes de bajos recursos. (*Nueva York: de la convivencia multicultural a la identidad americana*, 2013).

Contexto latino del sur del Bronx de Nueva York en la década de los 70' y 80'

Para dar paso a la contextualización del sur del Bronx ubicado en la ciudad de Nueva York es esencial conocer la información censal de la comunidad latina migrante en las respectivas décadas a analizar en el ensayo, de acuerdo con la siguiente información, en el año 1970, existían en Estados Unidos 1, 900. 065 migrantes de origen latinoamericano y caribeño. Años después en 1980 esta cantidad ascendió a 4, 427. 612 (Riascos, 2011). Entre los migrantes se encontraban personas con ascendencia puertorriqueña, cubana, panameña, haitiana o dominicana (Morales, s. f.).

Los migrantes latinos se asentaron en distintas ciudades principales de Estados Unidos, entre estas ciudades se encuentra Nueva York específicamente fue foco de migrantes uno de los distritos más polémicos de la ciudad: El Bronx, en exactitud la zona sur de este distrito, lugar donde en la década de los 80' la gran mayoría de los inmigrantes latinos fueron segregados socialmente y donde terminaron creando una comunidad "Hispanohablante".

Figura 21. Las calles del Bronx en 1971

Nota. Fuente <https://momentosdelpasado.blogspot.com/2014/09/south-bronx-en-las-decadas-de-los-70-y.html> (Página Momentos del pasado)

Los habitantes de este distrito eran en su gran mayoría negros y latinos, por esta misma razón la problemática principal surge de la mano con la segregación social y el racismo hacia esta comunidad, siendo en los Estados Unidos una serie de desafíos para los migrantes bastante marcados especialmente durante la década de los 70' y los 80'.

En las anteriores décadas las oportunidades de trabajo para los inmigrantes teniendo en cuenta su escolaridad, su estado civil y sus motivos de migración eran casi completamente inexistentes y si se presentaba un empleo la paga no era la justa o la adecuada (CISAN-UNAM & Caicedo R., 2015). Un aproximado del 80% de la población latina no poseía un trabajo oficial por lo tanto tenían que subsistir con la ayuda del gobierno el cual, según narra el Rvdo. Roberto Morales en el documental "La Dureza Del Bronx" de 1986 era su mismo sistema el que mantenía los latinos en la pobreza y en privaciones. Como consecuencia de la falta de empleo se

presentaban necesidades monetarias y por lo mismo a finales del año 1979 se carecía de acceso a la educación para los jóvenes y los niños. Esta suma de factores resulto en impulsar el surgimiento de la delincuencia, las bandas criminales, la violencia, el consumo y el narcotráfico de diferentes estupefacientes en el Sur del Bronx como método de subsistencia (Romero, 1986).

“Buscarse el billete, vender drogas, vivir porque como no hay trabajo hay que vender, la droga nosotros le llamamos el Charmain, es reconocida aquí en Nueva York bastante, a todo el mundo le gusta, aquí hay mucha gente todo el mundo está de acuerdo con la venta de droga de nosotros” Dos jóvenes del Bronx citado en (Romero, 1986)

Con el surgimiento de la violencia callejera en el Bronx es esencial mencionar la existencia de las pandillas, entre ellas se encontraban los Black Spades o en un peculiar caso los Ghetto Brothers pandilla la cual termino formando un grupo musical. En este contexto el 8 de diciembre de 1971 en el Hoe Avenue e impulsados por el líder de los Ghetto Brothers Benjy Meléndez más de 100 integrantes de pandillas se reunieron para formar una tregua a la guerra entre pandillas la cual estuvo caracterizada por la violencia territorial («La reunión de paz de 1971», 2022), esta tregua se originó después de la muerte a golpes y puñaladas de uno de los miembros de los Ghetto Brothers al intentar calmar una pelea entre otras pandillas (Arteaga, 2014).

“Hice eso para sobrevivir. En esos días en cada cuadra, había una pandilla. Si no te unías te obligaban a hacerlo” declaró Meléndez («La reunión de paz de 1971», 2022).

Figura 22. *Bandas callejeras del Bronx en 1975*

Nota. Fuente <https://momentosdelpasado.blogspot.com/2014/09/south-bronx-en-las-decadas-de-los-70-y.html> (Página Momentos del pasado)

Figura 23. Banda los Ghetto Brothers del Bronx

Nota. Fuente <https://momentosdelpasado.blogspot.com/2014/09/south-bronx-en-las-decadas-de-los-70-y.html> (Página Momentos del pasado)

El estilo de vida en el Bronx era tan inhumano y en condiciones tan precarias que en los años 70' los propietarios de edificios en ruinas o en estado de abandono optaban por contratar piromaníacos para quemar sus propias viviendas, cobrar los seguros del estado y así posteriormente ser reubicados, estos incendios predominaron en la década de los 70' llegando a suceder un incendio cada mes (*Una Historia Del Bronx*, 2013), de ahí se le conoce popularmente con el nombre de “*The Decade Of Fire*” o la década de fuego en español.

“Según la Alianza del Río Bronx, el 80% de las viviendas en el sur del Bronx se perdieron por los incendios, y alrededor de 250,000 personas fueron desplazadas en la década de 1970.” (Zafer, 2022)

Sin embargo para nadie era rentable invertir dinero en el Bronx para reparar y mejorar su infraestructura, por esta razón los edificios ya quemados simplemente fueron abandonados lo cual se sumaba a los factores que influyeron en la existencia de las problemáticas ya mencionadas volviéndose estos edificios lugares ideales para la prostitución o la venta de estupefacientes (*Una Historia Del Bronx*, 2013)

Figura 24. Edificios del Bronx en 1971

Nota. Fuente <https://momentosdelpasado.blogspot.com/2014/09/south-bronx-en-las-decadas-de-los-70-y.html> (Página Momentos del pasado)

Para el inicio de la década de los años 80' la violencia, la delincuencia y la venta de drogas eran escenarios ya habituales en las calles del Bronx, para ilustra de un mejor modo y de manera más clara la situación, el simple hecho de que la heroína fuera una droga sencilla de adquirir y su venta ocurriera en las calles y libremente por tan solo 10 dólares demostraba la problemática constante referente a la venta y el consumo de narcóticos la cual se popularizo entre los jóvenes de 12 a 14 años que para ese momento gran parte de ellos no tenían un buen acceso a la educación todo esto era una cuestión abiertamente ignorada por las autoridades americanas. (Romero, 1986)

Un ejemplo de las condiciones de vida del colectivo latino en el Bronx en esas décadas se ve representada en la canción “America” del musical “West Side Story”:

*“Auge de la industria en Estados Unidos
Doce en una habitación en América
Muchas viviendas nuevas con más espacio.
Muchas puertas cerrándose en la cara
Me compraré un apartamento con terraza.
Mejor deshazte de tu acento.
La vida puede ser brillante en Estados Unidos
Si puedes luchar en Estados Unidos”*

(Bernstein & Sondheim, 1961)

No obstante, a pesar de la precariedad y duras condiciones que rodeaban el entorno y estilo de vida de aquellas personas que vivían en este distrito, el Bronx también fue cuna y precursor tanto de artistas como del propio género salsero, siendo sus calles y sus habitantes en donde el mercado musical enfocaba su público objetivo, donde entre varias otras culturas la salsa se originó en base a las propias necesidades tanto de identidad cultural como monetarias y de recursos de la comunidad migrante (*Una Historia Del Bronx*, 2013).

Willie Colón (2015) declaró lo siguiente al periodista John Cerón en el periódico El Espacio de Bogotá:

“Era un New York de esperanzas, de retos, de oportunidades, pero también de racismo, peligros y humillaciones. El latino no se asimiló como los italianos, los irlandeses, los griegos, etc. La música la traíamos en el corazón y era una verdad tan poderosa que se convirtió para muchos de nosotros en un consuelo ante la adversidades [*sic*]. Una fuerza que nos unía, nuestra nueva identidad como latinos en un mundo nuevo. Para los 60’s ya nuestra música era un brasa encendida [*sic*] en todos nuestros vecindarios. Un pasatiempo para los bailadores que les proveía una oportunidad para poder conocer su media naranja. Para los músicos era un chance para empezar una carrera. Para los empresarios un mercado intacto. Todo este nuevo mundo del disquero, el promotor, el bailarín y el músico circulaba por la melodía.”

Con lo que respecta a exponentes musicales de la salsa que emergieron del Bronx se pueden encontrar al propio Willie Colón, el compositor Arsenio Rodríguez, el músico Johnny Pacheco, Ray Barreto, el cantante Héctor Lavoe entre muchos otros. Algunos de estos artistas migraron de países como Puerto Rico hacia los Estados Unidos, así como otros nacieron y/o fueron criados directamente en el Bronx como es el caso de los músicos Ray Barretto y Willie Colón. (L. & Martínez, s. f.)

Caracterización visual

Para este capítulo de caracterización visual se recolectaron caratulas de discos sacados al mercado entre la década de los setenta y la década de los ochenta, estos en su gran mayoría producidos por la Fania Records y con la participación del diseñador Izzy Sanabria, de igual modo se recolectaron otras caratulas de discos que, aunque no fueron producidos, publicados o diseñados por la Fania e Izzy Sanabria son de artistas y músicos que con anterioridad o posterioridad fueron reconocidos como parte del sello de la Fania Records.

Década de los 70'

En el año 1970 un joven Rubén Blades junto a la orquesta de Pete Rodríguez y la empresa Tico Records la cual en un futuro sería vendida a Fania, publican al mercado el álbum “De Panamá a Nueva York”. Para información más puntual véase **Anexo 2**. Siendo este el álbum debut en Estados Unidos de Rubén, en el encara problemáticas, circunstancias e incluso cuestiones revolucionarias que de algún u otro modo se relacionan con el entorno migrante, con los campesinos y de manera general con las personas de clase obrera.

En temas musicales como “El Bravo” o “Descarga Caliente” se encuentra en su letra varias analogías o referencias respecto a las características y la esencia del campesino.

*“Soy mi propio mayoral
No le rindo cuenta nadie
Y a quien trate de obligarme
Conversa con mi puñal
Para el bien o para el mal
A mí me parió mi madre
Del campo vengo compadre
Mi papa era un campesino
[...]
Para Panamá me voy con mi descarga
Para Panamá me voy con Rubén cantando”*

(Blades, 1970b)

*“Tengo el alma de agua clara
 Manos curtidas de sol
 Soy sincero, cosa buena
 Yo soy un bravo
 Vuelvo al car la noche
 Yo soy el rey del llano”*
 (Blades, 1970c)

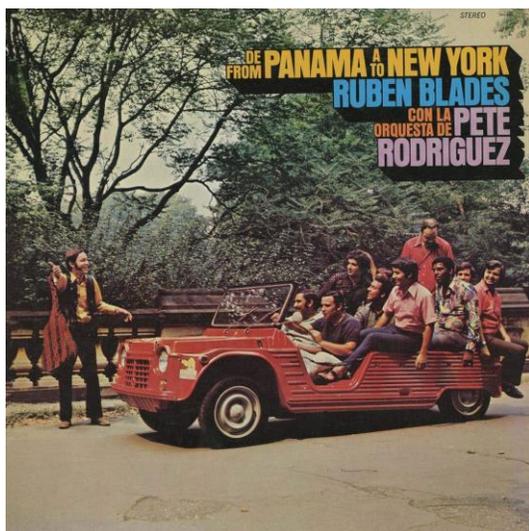
En otros temas del álbum como el homónimo “De Panamá a Nueva York” se ensalza tanto a Panamá resaltando su belleza y su encanto, junto a esta se menciona la ciudad de Nueva York y varios artistas radicados en estados Unidos, asociando y estableciendo una conexión entre estos dos lugares por medio de la música. En este tema igualmente se mencionan expresiones como borinquen el cual es la manera en la que se conoce popularmente a la isla de Puerto Rico y a los puertorriqueños.

*“Esta tierra que nos vio nacer
 La que nos cubrirá después
 En donde el sol nos da su aliento
 La tierra brinda su bendición
 En donde el mar canta el arrullo que mi madre pronuncio
 En esta tierra linda vivo yo
 Y se cantar, y se cantar esta canción
 Y yo la traigo pa que la oigan en San Juan y Nueva York
 Oye mí son que es pa los bravos de San Juan y Nueva York
 [...]
 Ven pa’ que bailes borinquen que Panamá te invita”*
 (Blades, 1970a)

(Figura 25) El álbum cuenta con una fotografía tomada en el Central Park de Nueva York en donde se muestra a Blades cargando una guitarra y haciendo auto stop a un Buggy rojo, en este auto se encuentran sentados los miembros de la orquesta de Pete Rodríguez (Jair, 2024). El medio fotográfico de la portada fue certero y bien logrado teniendo en cuenta que en general el

álbum y sus canciones le brinda a quien lo escuche una perspectiva sobre el estilo y el contexto de vida del migrante en EE. UU. En la portada el tono rojo de varias vestimentas, la guitarra y en especial el auto es predominante en la fotografía al igual que el tono verde del entorno del parque siendo el rojo y el verde tonos complementarios y en cuanto al título del álbum y el nombre de los artistas se juega con varias tonalidades como el amarillo, azul, naranja y rosa.

Figura 25. “De Panamá a New York”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/record/de-panama-a-nueva-york/> (Página oficial de la Fania)

Al año siguiente Willie Colón junto a su compañero predilecto en el género Héctor Lavoe lanzan al mercado en 1971 “The Big Break” o en español “La Gran Fuga”. Para información más puntual véase **Anexo 3**. El álbum contiene una variedad de canciones, desde temas románticos y cómicos, hasta canciones en las que se mencionan países latinos, sus tradiciones y características, e incluso melodías y letras que toman inspiración en culturas como la africana. Según las palabras de la página oficial del sello Fania “Las canciones de ‘The Big Break’ evocan la cosmovisión combinada del dúo (Colón y Lavoe), que considera la vida como una combinación de alegría imprudente y tragedia profunda” (Lechner, s. f.-a).

Lo anterior mencionado lo vemos reflejado en temas como “Ghana’E” una canción que alienta al baile y toma letras y melodías de la cultura africana.

“tangui sarangui oromi, tangui sarangui oromi!

Ghana'e ae,

sansabarabaran

Matari ti gha'i

sansabarabaran

Ghana'e ae

sansabarabaran

Matari ti gha'i

[...]

¡Oye que rico y es para ti mami, mami!

A ver qué bueno en la punta'el pie tu vé.

¡Que Ghana'e que Ghana'e que Ghana'e ahí!”

(Colón & Lavoe, 1971a)

En el tema musical “Pa’ Colombia” se hace mención del país latinoamericano y de sus lugares característicos, lugares como Medellín, Bogotá, Cali y Cartagena de este modo enaltecíéndolos y elogiándolos.

“Barranquilla, Cartagena

Medellín y Bogotá

Y la linda Cali

Que no se queda atrás

Son las cinco novias que yo tengo allá en Colombia

[...]

Ay yo me voy para Colombia

Pa' Colombia entera

A bailar la rumba buena

Pa' Colombia entera

Sí, para Colombia”

(Colón & Lavoe, 1971b)

Otro tema como “Panameña” presenta en su lírica países como Panamá, Cuba y Puerto Rico, remarcando lugares, ritmos y tradiciones de estos países estableciendo de este modo una conexión cultural entre ellos a través de la música.

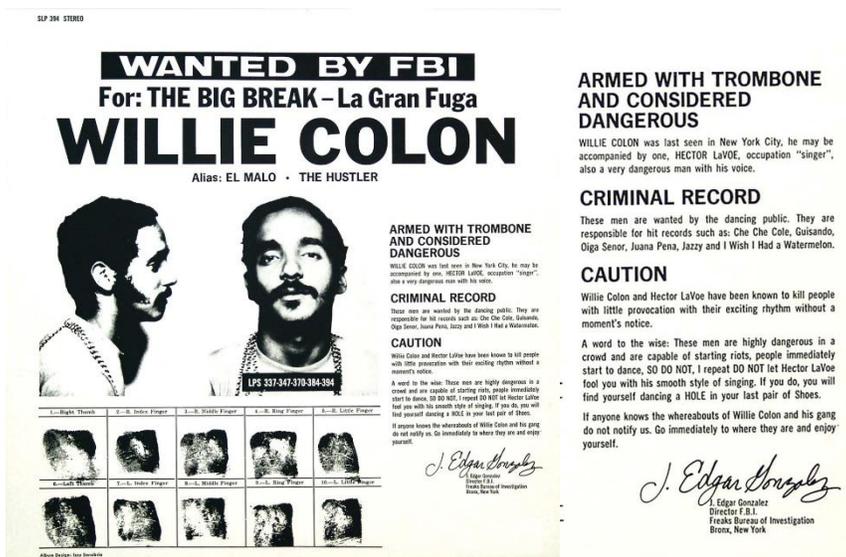
*“Panameña, panameña
Vamo'a gozar
En la plaza 5 de Mayo
Vamo'a bailar
Y en el Parque de Santa Ana
[...]
Oiga usted Dominicana
Venga pa'acá
Oiga usted Dominicana
Vamo'a bailar
Un merengue apambinchao
Para cumbanchar
Ah eh eh ah
[...]
Oye Borinqueña sin tí yo me muero
Ay yo canto guajira
Yo canto un danzón
Te canto un bolero
Canto un guaguancó
Pero no me olvido
Del aguinaldo”
(Colón & Lavoe, 1971c)*

(Figura 26) La portada del álbum hace uso de elementos gráficos los cuales pretendían imitar un cartel de búsqueda del FBI, es una portada monocromática a blanco y negro que usa una fotografía intervenida en edición de Willie Colón replicando una foto de prontuario, esta fotografía junto con el uso de las huellas dactilares al azar de varios carteles de búsqueda del FBI

le daba un aspecto realista a lo que quería llegar a parecer la portada. La caratula posee detalles minuciosos que dan apoyo al concepto de la caratula como lo son los textos laterales: “Armado con un trombón y considerado peligroso”. Esta caratula fortalece el arquetipo que hasta ahora Willie Colón había construido como imagen artística siendo considerado “El malo” y el que creció en las calles del Bronx.

Para la promoción del álbum varios carteles con este diseño fueron dispuestos en las calles del Bronx donde debido a la influencia del aspecto extremadamente realista de la caratula la abuela de Willie pensó que en verdad su nieto estaba siendo buscado por el FBI (Radio Gladys Palmera & Sanabria, 2023)

Figura 26. “La Gran Fuga” o “The Big Break”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/record/la-gran-fuga/> (Página oficial de la Fania)

Más adelante, en 1972 la misma dupla salsera conformada por Colón y Lavoe publican al mercado el álbum “Crime Pays”. Para información más puntual véase **Anexo 4**. Esta producción musical es un compilado de éxitos de los primeros álbumes de la dupla con temas enfocados en varias temáticas y en su repertorio musical encontramos canciones orientadas al baile, a elogiar culturas y tradiciones, a retratar circunstancias sociales e incluso melodías respecto al amor y sus pormenores, el plasmar varias temáticas en un proyecto musical era algo ya propio y característico de los anteriores álbumes del dúo Colón – Lavoe.

El tema “Che Che Cole” al igual que el tema “Ghana’E” del anterior álbum “The Big Break” toma inspiración de la cultura africana tanto en mezcla de ritmos como en la letra de la canción basándose en una ronda infantil africana.

*“Vamos todos a bailar al estilo africano
Si no lo sabes bailar, yo te enseñaré, mi hermano
A ti te gusta la bomba y te gusta el baquiné
Para que goces ahora, africano es el bembé
Qué bueno e'
Ché ché cofisa Muerto 'e la risa
Cofisa langa Ahí viene la malanga
Caca chilanga Viene de cataga
Adendé Adendé tú lo ve'
Ché ché colé Qué bueno e'
Ché ché cofisa Muerto 'e la risa
Cofisa langa Cofisa langa
Caca chilanga Caca chilanga
Adendé Adendé tú lo ve'”
(Colón, 1969)*

Algo semejante sucede con el tema musical “Guajirón” en donde se canta respecto al característico ritmo cubano, de este modo y con su lirica invita al oyente a bailar al ritmo del Guajirón.

*“Guajirón guajira son
Guajirón cubano
¡Eh! que rico y sabrosón. Ven
Ven y baila son cubano. Ven
Rico y bueno camara'. Ven
Te lo traigo anda vamos”
(Diamond, 1968)*

En la canción “Que Lío” la cual fue publicada por primera vez en el álbum “The Hustler” en 1968, encontramos una letra que narra los problemas y desilusiones amorosos de Ramón Puntilla a causa de enamorarse de la mujer de su amigo.

*“Qué problema, caballero
En el que me encuentro yo
Decía Ramón Puntilla
Cuando a su mamá llamó
Tengo un pollo sabrosito
Con el que quiero casarme
Pero acaban de informarme
Que no, que no me puedo casar
Porque es novia de mi amigo
Y eso sí da qué pensar
Odio a todos los que aman
Y qué felices están”*
(Colón & Lavoe, 1968)

En el tema “Guisando” cuenta la historia de Vicente un carterista que se dedica a robar las pertenencias de los demás, en el transcurso de la canción se narra cómo la policía persigue a Vicente y como al final del tema musical siendo atrapado por la ley va a enfrentarse a un juez por seguir robando. El coro de la canción que dice “Sigue guisando” hace referencia a la expresión boricua “Guisar” la cual es equivalente a robar (SheilaTN, 2013)

*“Señores voy a contarles lo que le pasó a Vicente
Él era un carterista y le robaba a toa la gente
Pero un día metió la mano adentro de una cartera
Y en vez de encontrar dinero se encontró una ratonera
[...]
Ay que guiso, te agarraron
Sigue guisando que vas muy bien
Hoy te cogió la policía
Y mañana el juez*

Sigue guisando

Sigue robando”

(Colón & Lavoe, 1969)

(Figura 27) En cuestiones graficas la portada prioriza la fotografía sobre el resto de las herramientas graficas empleadas en el diseño de la caratula. La fotografía muestra a Willie Colón y Héctor Lavoe posando en un auto parecido a un Cadillac de la década de los 30', la edición que ambienta la escena como la utilería y vestimenta característica de los artistas quienes portan un abrigo tipo gabardina, sombrero, pantalón negro y cigarrillo en mano representa la imagen de *gangster*, malo y rebelde que los caracterizaba especialmente a Willie Colón. En el título del álbum se hace uso de un juego tipográfico cambiando la S de Pays por el signo de dinero (\$) haciendo referencia a la traducción del título “Pagos del Crimen”.

Este mismo concepto fue aplicado en los primeros álbumes a los cuales la compilación musical “Crime Pays” busca hacer tributo o reconocimiento.

Figura 27. “Crime Pays”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/record/crime-pays/> (Página oficial de la Fania)

En el mismo año de 1972 el músico Ray Barretto junto a Adalberto Santiago como voz principal se publica el álbum “Que Viva La Música”. Para información más puntual véase **Anexo 5**. Un álbum que celebra en sus melodías y letras la música latina mencionando en sus letras países como Panamá, Puerto Rico y Cuba.

En una canción en específico se encara la problemática del racismo en una composición del año 1937 por Arsenio Rodríguez la cual se encuentra en lengua Bozal. En su letra el autor reflexiona sobre la problemática del racismo que sufre la raza negra (Gaetulus, 2017). En el tema musical se mencionan términos como carabalí que significa “De raza negra y originaria de la región africana de la costa de Calabar, con fama de tener carácter indómito” (ASALE & RAE, s. f.)

*“Yo soy carabalí
Negro de nación
Sin la libertad
No puedo vivir
Mundele cabá
Con mi corazón
Tanto maltrata
Cuerpo ta'furi
La libertad pa' los Niches
Y toda la humanidad
Bruca Maniguá”
(A. Rodríguez, 1972)*

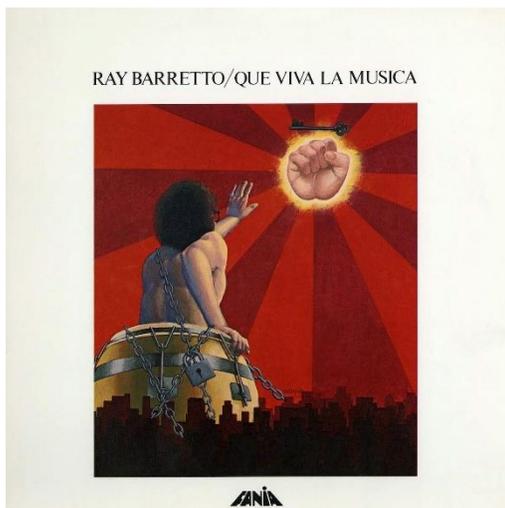
En el tema homónimo al álbum “Que Viva La Música” se destaca la función de la música como medio de expresión de emociones y sentimientos, se mencionan distintos países y lugares como Panamá, Cuba y África.

*“La música es el arte de expresar con emoción
Los sentimientos sinceros del corazón
Por eso digo con gran orgullo
[...]
¡Oye, que viva la música criolla!*

¡Que viva la música de Puerto Rico!
¡Que viva la música panameña!
Que no separe la rumba na'
Que viva la música
¡Que viva la música cubana!
Que viva la música
Que me traigan el guaguancó
Que viva la música
Que, que viva la música africana”
 (R. Rodriguez, 1972)

(Figura 28) La portada de este disco es ilustrada y es el elemento con mayor importancia o jerarquía en la composición dejando en segundo plano otra herramienta como la tipografía. En la ilustración vemos a Ray Barretto saliendo de su conga la cual se encuentra llena de candados y atada a la ciudad de Nueva York, Ray estira su brazo en ademán de alcanzar la llave que se encuentra en la esquina superior derecha de la caratula con el propósito de soltar los candados y liberar la música al resto del mundo. En la paleta de color de la caratula predomina el tono tojo que le aporta fuerza y capta la atención del espectador u oyente inmediatamente.

Figura 28. “Que Viva La Música”

Nota. Fuente <https://www.udiscovermusica.com/noticias/que-viva-la-musica-de-ray-barretto-regresa-al-vinilo-en-mayo/> (Página de Udiscovermúsica)

En el año 1973 sale al mercado el LP “Lo Mato” de los artistas Willie Colón y Héctor Lavoe. Para información más puntual véase **Anexo 6**. Álbum con canciones que implementan temáticas distintas en cada una de sus pistas, sin embargo, las más representativas del LP ponen sobre la mesa cuestiones como la delincuencia, el peligro de las calles, la fragilidad de la vida humano, el ciclo de todas las cosas existentes y presentan en sus letras situaciones crudamente cotidianas para algunos individuos.

En el tema “Todo tiene su final” se presenta al oyente una reflexión respecto a la vida humana, su fragilidad y efimeridad, y el ciclo vital de todo lo que existe en este mundo.

*“Todo tiene su final
Nada dura para siempre
Tenemos que recordar
Que no existe eternidad
Como el lindo clavel
Sólo quiso florecer
Y enseñarnos su belleza
Y marchito perecer.”*
(Colón, 1973b)

En el tema “Calle Luna, Calle Sol” se ambienta al oyente en un barrio hipotético donde los peligros son inminentes y nadie se encuentra seguro caminando sus calles. La canción habla de robo, asesinatos y como se debe de estar alerta y cuidadoso en las calles del barrio.

*“Mete la mano en el bolsillo
Saca y abre tu cuchillo y ten cuidado
Pónganme oído en este barrio
Muchos guapos lo han matado
Calle Luna, Calle Sol
Calle Luna, Calle Sol
Oiga señor
Si usted quiere su vida
Evitar es mejor
O la tienes perdida*

[...]

Mire señora

Agarre bien su cartera

No conoce este barrio

Aquí asaltan a cualquiera”

(Colón, 1973a)

El tema musical “El Día de mi suerte” bastante popular y conocido por ser de las canciones más conocidas interpretadas por Héctor Lavoe cuenta una historia como si de una autobiografía se tratara del pedido desesperado y desgarrador de un futuro mejor (Lechner, s. f.-b). En su letra se cuenta la historia de un hombre que ha vivido dificultades en su vida como el perder a sus padres a una temprana edad y verse obligado a robar para sobrevivir, para, posteriormente verse preso y recluso con la fe de que algún día su suerte ha de cambiar.

“Esperando mi suerte, quedé yo

Pero, mi vida, otro rumbo cogió

Sobreviviendo en una realidad

De la cual yo no podía ni escapar

Para comer, hay que buscarse el real

Aunque sea en contra de esta sociedad

A la cárcel, me escribe mi amistad

No te apures que tu suerte cambiará

Oye, verás

[...]

Si el destino me vuelve a traicionar

Te juro que no puedo fracasar

Estoy cansado de tanto esperar

Y estoy seguro que mi suerte cambiará

¿Y cuándo será?”

(Colón & Lavoe, 1973)

(Figura 29) La portada tiene una representación original e incluso cómica a la hora de presentarse al espectador esto gracias a su fotografía, en ella se muestra a Willie con su imagen de *gangster* y malhechor amenazando a una persona con una pistola dejando el claro mensaje del título “Lo mato si no compra este LP”. La paleta de color de esta caratula se destaca por sus tonos azules y naranjas rojizos contrastantes entre ellos aportándole un aspecto brillante y fuerte.

En términos generales es una portada que complementa las temáticas y mensajes que se quieren brindar en las canciones del LP y de nuevo como en casos anteriores resaltando el arquetipo que Willie Colón construye desde los inicios de su carrera artística en la salsa.

Figura 29. “Lo Mato”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/record/lo-mato/> (Página oficial de la Fania)

Años más tarde en 1977 los artistas Rubén Blades y Willie Colón se juntan para la realización del álbum “Metiendo Mano”. Para información más puntual véase **Anexo 7**. En esta producción musical se hace frente a distintas problemáticas sociales algo ya habitual y característico de Rubén y su “salsa conciencia” termino que el propio panameño popularizo en el género. El álbum va desde una crítica a la política hasta las dificultades que los latinos indocumentados atraviesan en los Estados Unidos, para dar final con una reflexión de motivación hacia el pueblo latino con la melodía y letra de “Pueblo”.

El tema musical “Pablo Pueblo” detalla la historia de este personaje el cual representa a la clase obrera, un hombre que desilusionado pierde esperanza de que la situación económica y social mejore camina con decepción observando las falsas promesas que los políticos que ascienden al poder proclamaron cumplir sin embargo todos los días son iguales para Pablo Pueblo en el mismo barrio de siempre.

“Regresa un hombre en silencio

De su trabajo cansado

Su paso no lleva prisa

Su sombra nunca lo alcanza

Lo espera el barrio de siempre

Con el farol en la esquina

Con la basura allá en frente

[...]

Y vuelve a ver las paredes

Con las viejas papeletas

Que prometían futuros

En lides politiqueras

Y en su cara se dibuja

La decepción de la espera

[...]

Trabajó hasta jubilarse

Y nunca sobraron chavos

[...]

Votando en las elecciones

Pa' después comerse un clavo”

(Blades, 1977b)

En los versos de “Según El Color” se presenta al oyente la consideración y apreciación de los distintos puntos de vista como de las diversas opiniones, pues como se plasma en la letra cada individuo opina y reacciona a las problemáticas o situaciones que se presenten dependiendo de las circunstancias que lo rodeen, destacando el respeto a la libertad de expresión respetando así mismo el juicio y criterio ajeno.

*“Unos tienen dinero a montón
Y otros sólo dolor en la vida
Todo es según el color
Del cristal con que se mira
[...]
Esta tierra está llena de gente
Cada cual lleva un mundo en su mente
Todo es según el color
Del cristal con que se mira”
(Hernández, 1977)*

El sentir del migrante indocumentado se señala en la lírica de “La Maleta” canción donde se narra no solo las dificultades que este grupo social debe afrontar en un país ajetreteado como Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y el famoso sueño americano sino también reflejando los deseos de volver a su país, a lo familiar y conocido.

*“Hazme la maleta mamá yo me voy de Nueva York
Yo me regreso a mi tierra que allá la cosa es mejor
Yo vine aquí con la idea de buscarme algún billete
Pero hay tanto loco suelto que ni Superman se mete
[...]
Yo me regreso a mi tierra
Allá la luz del cielo es más clara
Y brilla más lindo el sol
Aquí nadie me conoce
Y a nadie le importo yo
[...]*

*Ah ah llego la inmigración
Willie, me llevan Willie
I will like to have a word with you sir?
¿Qué le paso a ese?
Se lo llevaron por no tener la tarjeta verde pues”
(Blades, 1977a)*

Uno de los temas musicales que consta de más popularidad en el álbum es “Plantación Adentro” canción que expone como problemática la sobreexplotación y maltrato laboral a través de la historia del indio Camilo quien a base de maltratos acabo muriendo a manos de su mayoral en la plantación donde trabajaba, a pesar del tema ser un anacronismo (Gaetulus, 2020) refleja una problemática real como lo es la insensibilización y desnaturalización de la vida humana a base de maltratos y abusos en el ámbito laboral plasmándolo en la frase “Sombras son la gente y nada más”.

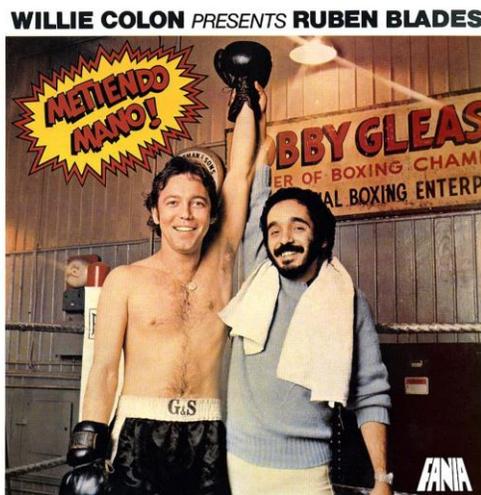
*“Camilo Manrique falleció
Por golpes que daba el mayoral
Y fue sepultado sin llorar ¡ja!
Una cruz de palo y nada mas
Camilo Manrique falleció
Plantación adentro camará
Plantación adentro camará
Sombras son la gente y nada más”
(Curet, 1977)*

En el álbum se deja un mensaje de aliento y apoyo a al pueblo latino y los individuos que lo conforman en el tema “Pueblo” en su letra se enaltece, se elogia y se motiva al pueblo latino para salir adelante afrontando con unidad las injusticias, dificultades y situaciones adversas que puedan presentarse en su camino resaltando el poder que el propio pueblo puede alcanzar sobre estas circunstancias.

*“El pueblo que es soberano
El pueblo que nunca olvida
El pueblo que da la vida
Por derrocar a un tirano
Pues yo le quiero cantar
Pues yo le vengo a cantar
Al muchacho de la esquina
A la gente de oficina
Y también al escolar
Al campesino, al obrero
También al profesional
A los viejos y a los niños
Y al público en general”*
(Blades, 1977c)

(Figura 30) De las herramientas gráficas que componen el diseño de la caratula la fotografía es la más importante y relevante de todas gracias a que en ella se transmite el mensaje que deja el título “Metiendo Mano” en esta fotografía se muestra a Rubén como boxeador a su vez que Willie alza su puño con su guante de boxeo en gesto de victoria o celebración, los artistas se encuentran en un ring de boxeo. El contexto de la caratula con todo lo referente a este deporte hace analogía al propio mensaje como ya se dijo anteriormente del título del álbum, el meter mano como en el boxeo, pero en este caso con su música y sus letras a las problemáticas sociales que venían ocurriendo en los últimos años. Después de resaltar el impacto y la simbología de la fotografía la tipografía pasa en su mayoría a segundo plano destacándose entre los elementos tipográficos el título del álbum.

Figura 30. “Metiendo Mano”

Notas. Fuente <https://es.fania.com/record/metiendo-mano/> (Página oficial de la Fania)

Al siguiente año, en 1978 sale a la luz el segundo álbum en conjunto de Rubén Blades y Willie Colón “Siembra” siendo este considerado el álbum “más vendido” en la historia de la salsa y uno de los proyectos musicales más destacados de la disquera Fania (*Willie Colón y Rubén Blades - Siembra - Albums & Eras | Fania Records, s. f.*). Para información más puntual véase **Anexo 8**. El repertorio del álbum como es algo ya característico de Blades contiene desde mensajes y críticas sociales hasta referencias a la cultura latina, de este modo abarcando problemáticas y exponiéndolas como tal por medio de sus letras.

Es en el tema “Plástico” donde con su letra Blades desempeña una crítica a aquellas personas cuya ambición es desmesurada y su preocupación por el aparentar es excesiva viviendo una vida de plástico haciéndose mención de problemáticas como el clasismo y racismo a lo largo del tema musical, de todos modos, así como se practica la crítica se mencionan los países de Latinoamérica y aconsejando al pueblo latino, se resalta y elogia el actuar de aquellas personas que no permiten que sus valores e integridad humana sean corrompidos y que trabajan en conjunto por un mañana mejor.

*“De edificios cancerosos y un corazón de oropel
Donde en vez de un sol amanece un dólar
Donde nadie ríe donde nadie añora
Con gente de rostros de poliéster
Que escuchan sin oír y miran sin ver
Gente que vendió por comodidad
Su razón de ser y su libertad
Oye latino oye hermano oye amigo
Nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad
Nunca descanses pues nos falta andar bastante
Vamos todos adelante para juntos terminar
Con la ignorancia que nos trae sugestionados
Con modelos importados que no son la solución
No te dejes confundir
Busca el fondo y su razón
Recuerda se ven las caras
Pero nunca el corazón”*
(Blades, 1978c)

En el tema “Pedro Navaja” se refleja la naturaleza inesperada de la vida y sus acontecimientos narrando a forma de historia o relato los momentos finales de Pedro, un matón que murió de forma inesperada en el proceso de matar y probablemente robar a una prostituta. En este tema musical se hace una referencia al número America del musical West Side Story canción que habla respecto a los migrantes latinos en Estados Unidos de América parte de la letra compartida en el capítulo anterior.

*“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ay Dios
Pedro Navaja matón de esquina
Quien a hierro mata, a hierro termina
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ay Dios
Valiente pescador, al anzuelo que tiraste
En vez de una sardina, un tiburón enganchaste*

I like to live in América

La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ay Dios

Ocho millones de historias tiene la ciudad de Nueva York”

(Blades, 1978b)

Se comparte y difunde parte de la cultura venezolana con el tema musical “María Lionza” siendo la inspiración para su letra la propia deidad venezolana, destacando sus virtudes e importancia para el pueblo venezolano.

“En la montaña de Sorte por Yaracuy vive una diosa

Una noble reina de gran belleza y de gran bondad

Amada por la naturaleza e iluminada de caridad

[...]

O Salve Reina María Lionza

Por Venezuela va con su onza y cuidando está

Y va velando a su tierra desde el guajiro hasta Cumaná

Cuida el destino de los latinos vivir unidos y en libertad”

(Blades, 1978a)

En el tema homónimo al álbum “Siembra” se transmite un mensaje especialmente a la comunidad latina y a todos quienes la conforman, en sus letras se motiva a la lucha del pueblo para así cosechar los frutos sembrados.

“Usa la conciencia, latino

No la deje que se te duerma

No la deje que muera

Siembra

Si pretendes recoger

[...]

Pero no olvides

Que de acuerdo a la semilla

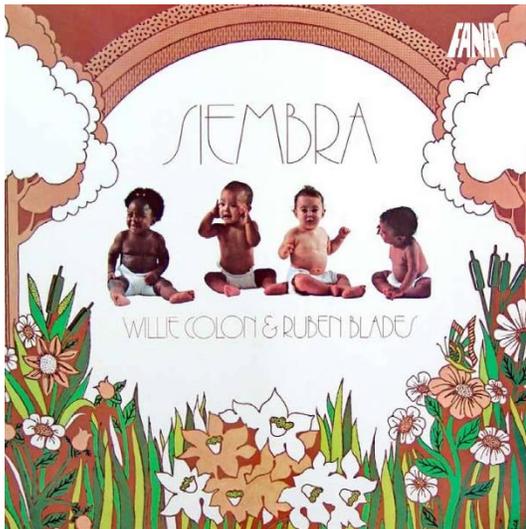
Así serán los frutos que recogerás

[...]

*Con fe, siembra y siembra y tú verás
Con fe, siembra y siembra y tú va' a ver
Olvídate de lo plástico que eso nunca deja na'
Siembra con fe en el mañana, nunca te arrepentirás”*
(Blades, 1978d)

(Figura 31) Lo más destacado o relevante a simple vista en la portada es la ilustración que rodea la fotografía, en ella encontramos elementos de la naturaleza como flores, helechos, incluso nubes que hacen referencia y complementan el título del álbum “Siembra” en cuanto a este y el nombre de los artistas están plasmados en la caratula con una tipografía sans serif intervenida en cuanto a proporciones y redondez. Y aunque se podría decir que estos elementos son los más visibles o captan con mayor rapidez la atención del oyente y espectador en la fotografía se encuentra el mensaje de la caratula de manera más clara y directa, en ella se muestran a cuatro bebés de distintas razas conviviendo entre ellos connotando el mensaje de unidad que el álbum quiere propagar al público latino.

Figura 31. “Siembra”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/eras/willie-colon-and-ruben-blades-siembra/> (Página oficial de la Fania)

Década de los 80'

En el año de 1981 sale a la luz el álbum “Latin Connection” de la Fania All Stars. Para información más puntual véase **Anexo 9**. Este álbum cuenta con la mezcla y exploración de ritmos y sonidos característica de la agrupación, con temas que hablan de manera en algunos explícita y otros implícita del contexto de los latinos migrantes y los latinos nacidos en estados unidos, algunos temas donde se llega a mencionar esta temática de algún modo son “Semilla de Amor”

“Dime si me quieres demuéstalo mi amor

Si con un niño tan bonito ahora estamos locos los dos

Y yo lo llevo al Yankee Stadium y lo jalto de hotdog”

(Grimaud, 1981)

o “El Caminante”.

“Yo voy soñando un mañana por los pobres de la tierra

Por los negros y orientales, y latinos y otras almas

Yo voy soñando un mañana de armonía

Por todos los que sueñan y por todo el que trabaja con amor”

(Nogueras, 1981)

También se incluye el tema “Mi Son Den Boso” un tema en la lengua papiamentu interpretado por Celia Cruz en honor a sus seguidores de Curazao y Aruba (Torres, s. f.).

(Figura 32) En términos de diseño se podría decir que es una caratula simple y clara al espectador, hace uso de la tipografía script como herramienta y elemento principal en la composición indicando de este modo el nombre del álbum y el nombre de la agrupación. Es una portada que hace uso únicamente de los tonos blanco y negro aportándole aún más minimalismo al diseño. Es una portada que sencillamente y sin tener aplicación de otras herramientas como la fotografía y la ilustración transmite lo necesario al espectador con lo plasmado en el propio título “Conexión Latina”.

Figura 32. “Latin Connection”

Nota. Fuente <https://es.fania.com/record/latin-connection/> (Página oficial de la Fania)

En 1981 los artistas Willie Colón y Rubén Blades se juntan nuevamente para publicar su tercer álbum titulado “Canciones Del Solar De Los Aburridos”. Para información más puntual véase **Anexo 10**. El álbum el cual consta de siete canciones que tocan temas y problemáticas como el clasismo, el racismo, el robo y la delincuencia y así mismo ejerce una crítica política, todo lo mencionado con anterioridad con tintes humorísticos.

En el tema “Ligia Elena” se habla con el humor mencionado anteriormente temas como el clasismo y el racismo.

*“Ligia Elena, la cándida niña de la sociedad
 Se ha fugado con un trompetista de la vecindad
 El padre la busca afanosamente, lo está comentando toda la gente
 Y la madre pregunta angustiada ‘¿en dónde estará?’
 [...]
 Se escapó con un trompeta de la vecindad
 Ligia Elena está contenta y su familia está afixiá
 Se llevaron la niña del ojo e’ papá
 ‘¿En dónde fallamos?’, pregunta mamá
 Ligia Elena está contenta y su familia está afixiá
 Se ha colado un niche en la blanca sociedad*

[...]

Pudo más el amor que el dinero, señor

Ligia Elena está contenta y su familia está afixiá

Qué buena la nota que dio aquel trompeta

Que eso de racismo, brother, no está en na”

(Blades, 1981)

(**Figura 33**) La portada de este disco se resalta por su imagen principal de los dos artistas luciendo alegres y tocando instrumentos característicos del género de la salsa, la trompeta y las maracas salseras, la caratula no hace uso de ilustración y la tipografía es una serif que destaca los nombres de los artistas por encima del título del álbum de manera notoria. Se hace uso de una paleta de color donde destacan los colores naranjas y azules los cuales son tonos complementarios ntre ellos esto mismo le brinda un aspecto brillante y alegre a la caratula.

Figura 33. “*Canciones Del Solar De Los Aburridos*”

Nota. Fuente <https://fania.com/es/record/canciones-del-solar-de-los-aburridos/> (Página oficial de la Fania)

En 1983 se publica el álbum “Soy Latino” de la Orquesta Harlow. Para información más puntual véase **Anexo 11**. Un álbum cuya temática brinda una combinación de diferentes elementos característicos que hacen alusión a lo latino, ya sean lugares, ritmos, expresiones alimentos o incluso frutas.

En temas como “Yo Soy Latino” se evidencia en su letra el sentimiento de una persona latina en Estados Unidos que busca mejores oportunidades pero que en su corazón su país siempre estará y volver a él es un sueño persistente. De modo adicional se hace mención a términos como “Bohío” las cuales son las cabañas construidas por aborígenes mexicanos a base de madera y ramas (Anders, s. f.)

*“Yo nací en un bohío
De la campiña lejana
Y la música latina
Es la que quiero cantar
Nadie me puede contar del sitio en que nací
Pues yo me crie allí
Con mis padres de pequeño
Vivo en Nueva York y a veces sueño con volver un día allí”*
(R, 1982)

(Figura 34) Esta es una portada que a diferencia de otras su ilustración es aplicada como elemento y herramienta principal del diseño de la caratula, se puede observar al artista Larry Harlow tocando el piano a su vez encima del instrumento se encuentran partituras y una taza de café, la representación de Harlow en esta posición es debido a su rol en la orquesta siendo el encargado entre otras cosas del piano en el proceso de producción del álbum. Respecto al fondo de la ilustración se puede observar una playa durante el atardecer, en la portada hay un juego interesante de tonos que contrastan y se complementan entre ellos dándole a la portada un aspecto animado y luminoso. En cuanto a lo que tipografía respecta se hace uso de dos familias tipográficas una script para el nombre del artista Larry Harlow y una sans serif para el nombre del álbum, la sencillez de los textos ayuda a que exista un balance entre elementos y que la ilustración resalte mucho más.

Figura 34. “Yo Soy Latino”

Nota. Fuente <https://www.discogs.com/es/release/16756404-Larry-Harlow-Yo-Soy-Latino> (Página de Discogs)

En el mismo año de 1983 Fania presenta al público el álbum “Vigilante” el decimoprimer y último álbum del dúo que conformaban Willie Colón y Héctor Lavoe. Para información más puntual véase **Anexo 12**. El disco posee cuatro canciones y aborda tanto temas de desamor y amargura en piezas como “Triste Y Vacía” o “Pase La Noche Fumando” así como temas respecto a la vida urbana, la delincuencia, la violencia y las condiciones de supervivencia en un entorno hostil en piezas como “Juanito Alimaña”.

*“La calle es una selva de cemento
Y de fieras salvajes, como no
Ya no hay quien salga loco de contento
Donde quiera te espera lo peor”*

(Curet, 1982)

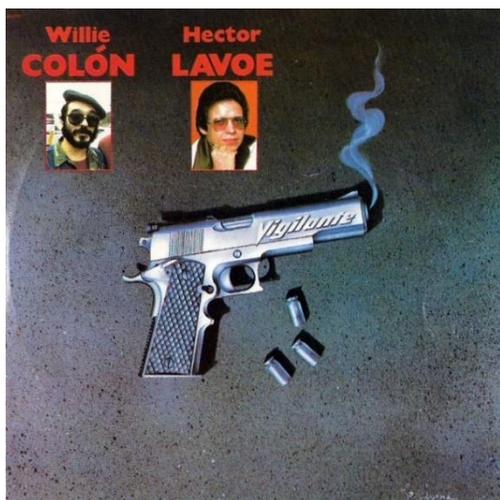
O en el tema principal y homónimo del álbum “Vigilante”.

*“La calle esta desierta
La noche ya no es nuestra
Todos tiemblan al oscurecer
Caramba yo prefiero que me juzguen doce
A que me entierren seis [...]”*

*No salgas solo esta noche
No salgas solo te digo
Que te podrás encontrar
Con tu peor enemigo [...]
Los viejos del vecindario
En su último consejo
Tomaron la ley en sus manos
Pues no hubo otro remedio”*
(Colón, 1983)

(Figura 35) En la portada del álbum se observa una fotografía de una pistola recién disparada semejante a algunos modelos Smith & Wesson intervenida con ilustración, en esta pistola con tonalidades azules y opacas se ve grabado e incorporado el título del álbum. En la esquina superior izquierda encontramos las fotografías y nombres de los artistas Colón y Lavoe en tonos contrastantes a los azules de la imagen principal de la caratula. El mensaje que complementa la temática principal del disco es bastante claro, los elementos gráficos de la caratula denotan la agresividad, la violencia y delincuencia urbana de la cual se habla en los temas musicales.

Figura 35. “Vigilante”

Nota. Fuente https://www.azucalola.com/2019/06/la-pelicula-que-volvio-reunir-willie_29.html (Página de Azuca' Lola)

En el año 1986 se publica al mercado el álbum “Que Viva La Charanga” de la Fania All Stars. Para información más puntual véase **Anexo 13**. Un álbum con variedad de canciones cuyo tema predominante es el de exaltar las características y tradiciones gastronómicas y culturales de varias zonas de Latinoamérica.

En el álbum encontramos canciones como “Isla del Encanto” que en su letra se enaltece la Isla de Puerto Rico.

*“Eres el bello sueño del mejor poeta
Que inspirado en ti se murió soñando
Con tu cielo azul y tus verdes campos”*
(Hernandez, 1986)

o “Guajira con Tumbao” que ambienta al oyente en el baile al ritmo de la Guajira.

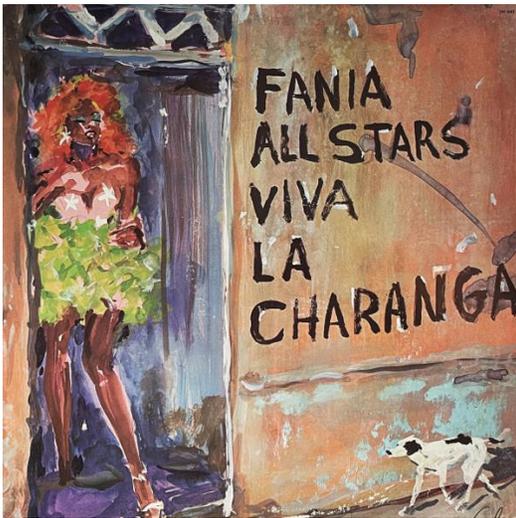
*“El sabor y la alegría
Son cosas con cual yo sueño
Y se complementa el son
Al ser puro caribeño”*
(Piloto & Vera, 1986)

De este mismo modo el tema “Los Tamalitos De Olga” habla de un plato característico y tradicional del Caribe y toda Latinoamérica, en sencillas palabras es una oda a los tamales, El compositor original del tema José A. Fajardo fue inspirado por una tamalera de nombre Olga (Sánchez, 2019).

*“Olga la tamalera
Cocina que se paso
Los vende con pimienta
Y el que los prueba se come dos”*
(Fajardo, 1986)

(**Figura 36**) En su portada se refleja el uso de ilustración y técnicas de pintura, esta última con un aspecto manual que le brinda personalidad y un distintivo lenguaje gráfico tanto a la ilustración como a la misma tipografía otorgándole un aspecto script aplicado en perspectiva, del mismo modo en la caratula podemos observar una composición interesante donde el texto se integra a la imagen con una paleta de color contrastante con tonos vivos y saturados con notas alegres.

Figura 36. “Que Viva La Charanga”

Nota. Fuente <https://www.discogs.com/es/release/5919522-Fania-All-Stars-Viva-La-Charanga/image/SW1hZ2U6MTEzMzIxNTIx> (Página de Discogs)

Posteriormente al analizar las caratulas junto a su diseño y contenido musical se resaltan varios puntos conclusivos para definir una caracterización visual de estas portadas.

Como conclusión principal se evidencia el uso de medios visuales como la fotografía y la ilustración, ya sea como elementos principales del diseño y su composición o como un elemento secundario y medio para complementar a otro, dicho en otras palabras, estas herramientas son las más empleadas en el creación de estas caratulas, en algunas de ellas siendo el factor protagonista y donde se enfoca la atención del espectador (**Figura 28, Figura 34, Figura 36**), mientras que en otras se utilizan como un recurso que otorga más fuerza y emoción a otro componente grafico (**Figura 31**).

Cabe destacar la versatilidad y la apropiación del diseño de las caratulas, siendo estas en su gran mayoría pertenecientes a una misma disquera, valorando su adaptabilidad a los distintos conceptos que manejan artistas en específico y evidenciar como entre los artistas sus caratulas comunican en su diseño mensajes diferentes.

Por último es interesante contemplar el proceso de envejecimiento de estas caratulas y como sorprendentemente algunas de ellas podrían pasar fácilmente por contemporáneas, esto se aprecia en casos específicos como en el diseño de portadas como “Siembra” (**Figura 36**) o “The Big Break” (**Figura 31**) portadas en su momento controversiales y excéntricas por motivos como su mensaje social o su representación de carteles de búsqueda por esta razón considerándose estas caratulas y su diseño en un contexto moderno y actual abarcan un contenido visual y grafico tan ingenioso e icónico plasmando con tanto impacto una huella en el imaginativo popular que para la década de los 70’ se consideran adelantadas a su época.

7. Conclusiones

Para finalizar la monografía de análisis y responder a la pregunta ¿Cómo a través del diseño gráfico de las caratulas de la Fania Records se representa el contexto social latino en el sur del Bronx de NY en la década de los setenta y ochenta?, vale la pena mencionar dos observaciones secundarias halladas durante el proceso de análisis, desarrollo y estudio de los contenidos del escrito.

Primero, se observa una mayor presencia de caratulas con simbología o contenido gráfico alusivo al contexto latino y/o migrante durante la década de los años setenta, viniendo a ser esta una época en donde el género de la salsa, musicalmente hablando, pisaba fuerte en la ciudad de Nueva York y Estados Unidos con canciones que proporcionaban en sus letras mensajes tanto políticos como sociales. Por otro lado, en la década de los ochenta aun cuando se seguía evidenciando la existencia de estos mensajes, se fueron sumando al igual otras temáticas o conceptos para emplear en producciones musicales del género y, del mismo modo, las caratulas en su mayoría respondían a necesidades más estéticas que simbólicas.

Segundo, se evidenció la ausencia de información donde se pueda acceder con claridad y precisión sobre las letras de las canciones, como lo es la letra de algunas de los temas musicales de los álbumes analizados en el capítulo, especialmente aquellas producciones menos reconocidas.

Para responder a la pregunta de investigación, se evidenció que la representación gráfica del colectivo latino en estas caratulas se expresaba a través de su estrecha relación con la situación migrante en el país y en especial el caso de aquellas personas con ascendencia latina que residían en las ciudades principales como Nueva York y a su vez en barrios y distritos como el Spanish Harlem y el sur del Bronx.

Para llevar a cabo estas representaciones se empleaban herramientas visuales y recursos relacionados a la fotografía y la ilustración, estas aplicadas en función a complementar o hacer alegoría al mensaje que transmitían las canciones. No obstante, en estas representaciones se observaban variaciones en cuanto al concepto a manejar en las caratulas y, asimismo, esto era algo propio de la identidad visual de cada artista, por citar un caso como el de Willie Colón o Héctor Lavoe, quienes eran artistas que proporcionaban un arquetipo *gangster* a diferencia de

otros, por tanto, sus caratulas denotaban contenido relacionado al mundo del crimen, así pues, era hasta posible llegar a romantizar al mafia *boss* a través de sus portadas.

Estas portadas, al ser leídas bajo el contexto social del latino del Bronx, no se llega a romantizar el arquetipo *gangster* porque se logra comprender que es más una forma visual de representar el contexto y no de apología. La imagen visual era netamente simbólico y representativa de la comunidad. En síntesis, para comprender con veracidad y profundidad el significado y representación visual a través de estas caratulas es indispensable realizar lectura de contexto o por lo menos una lectura musical.

Siendo las caratulas de salsa de la década de los setenta y ochenta diseños experimentales, creativos e ingeniosos, las cuales, como se mencionó anteriormente, tomaban gran parte para su concepto visual el contexto y situación social de la perspectiva tanto del latino como del migrante, haciendo uso de metáforas y retorica visual, es tanto que muchas de estas portadas podrían considerarse contemporáneas, ya sea por su composición, diseño o vía de hacer llegar el mensaje al espectador.

Finalmente, se considera necesario resaltar la importancia del contexto en el diseño gráfico, como al ser leído y comprendido de manera adecuada le otorga un carácter y significado mucho más valioso y profundo del que se puede percibir a simple vista, además, se destaca como el diseño puede darle visibilidad a una cultura alegre y unificar a la identidad latina naciente en las calles de un barrio marginado y rodeado de violencia.

Referencias

- Anders, V. (s. f.). *BOHÍO*. Etimologías de Chile - Diccionario que explica el origen de las palabras. Recuperado 27 de octubre de 2024, de <https://etimologias.dechile.net/?bohi.o>
- Arteaga, J. (2014, octubre 6). El jodido mundo de los Ghetto Brothers. *Radio Gladys Palmera*. <https://gladyspalmera.com/la-hora-faniatica/el-jodido-mundo-de-los-ghetto-brothers/>
- Arteaga, J. (2018, diciembre 10). Izzy Sanabria, el Dalí de la salsa. *Radio Gladys Palmera*. <https://gladyspalmera.com/coleccion/las-historias-de-izzy-sanabria/izzy-sanabria-el-dali-de-la-salsa/>
- ASALE. (2024, septiembre 30). *Nuyorican | Diccionario de americanismos*. «Diccionario de americanismos». <https://www.asale.org/damer/nuyorican>
- ASALE, R.-, & RAE. (s. f.). *Carabalí | Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. Recuperado 22 de octubre de 2024, de <https://dle.rae.es/carabalí>
- Bernstein, L., & Sondheim, S. (1961). *America*. West Side Story. <https://www.westsidestory.com/america>
- Blades, R. (1970a, enero 1). *De Panama a Nueva York* [Performed by R. Blades & Orquesta de Pete Rodriguez]. https://www.youtube.com/watch?v=e_l-4wtQpQ4
- Blades, R. (1970b, enero 1). *Descarga Caliente* [Performed by R. Blades]. <https://www.youtube.com/watch?v=nXA0nfamMmk>
- Blades, R. (1970c, enero 1). *El Bravo* [Performed by R. Blades & Orquesta de Pete Rodriguez]. <https://www.youtube.com/watch?v=KYHqgnw3uJw>
- Blades, R. (1977a). *La Maleta* [Performed by R. Blades & W. Colón]. <https://www.youtube.com/watch?v=6gYGC4fCrEQ>

Blades, R. (1977b). *Pablo Pueblo* [Performed by W. Colón & R. Blades].

<https://www.youtube.com/watch?v=lwWJHLmTuNc>

Blades, R. (1977c). *Pueblo* [Performed by R. Blades & W. Colón].

https://www.youtube.com/watch?v=zf_eExPh9mo

Blades, R. (1978a). *Maria Lionza* [Performed by R. Blades & W. Colón].

https://www.youtube.com/watch?v=dl85_UfPzJs

Blades, R. (1978b). *Pedro Navaja* [Performed by R. Blades & W. Colón].

https://www.youtube.com/watch?v=ACD_wuxuMzg

Blades, R. (1978c). *Plástico* [Performed by R. Blades & W. Colón].

<https://www.youtube.com/watch?v=KPWvD5vbJ8I>

Blades, R. (1978d). *Siembra* [Performed by R. Blades & W. Colón].

https://www.youtube.com/watch?v=_AdOMUPKZ24

Blades, R. (1981). *Ligia Elena* [Performed by R. Blades & W. Colón].

<https://www.youtube.com/watch?v=tglzDCUckHA>

CISAN-UNAM, & Caicedo R., M. (2015). Wage Inequalities among Latin American Migrants and U.S.-Born Workers (1980-2010). *Norteamérica*, 10(1), 133-164.

<https://doi.org/10.20999/nam.2015.a005>

Colón, W. (1969). *Ché Ché Colé* [Performed by W. Colón & H. Lavoe].

<https://www.youtube.com/watch?v=-X92muXeN-s>

Colón, W. (1973a, diciembre 31). *Calle Luna Calle Sol* [Performed by W. Colón & H. Lavoe].

https://www.youtube.com/watch?v=ff0qjW_thH0

Colón, W. (1973b, diciembre 31). *Todo Tiene Su Final* [Performed by W. Colón & H. Lavoe].

<https://www.youtube.com/watch?v=2uLDLbjkMJ0>

- Colón, W. (1983). *Vigilante* [Performed by W. Colón & H. Lavoe].
<https://www.youtube.com/watch?v=p5dSqnZ-omI>
- Colón, W., & Lavoe, H. (1968). *Que Lio* [Performed by W. Colón & H. Lavoe].
<https://www.youtube.com/watch?v=YtCQr4RQB9U>
- Colón, W., & Lavoe, H. (1969). *Guisando* [Performed by W. Colón & H. Lavoe].
<https://www.youtube.com/watch?v=ci13TvXnc2o>
- Colón, W., & Lavoe, H. (1971a). *Ghana'E* [Performed by W. Colón & H. Lavoe].
<https://www.youtube.com/watch?v=iLwgU-6z5MM>
- Colón, W., & Lavoe, H. (1971b). *Pa Colombia* [Performed by W. Colón & H. Lavoe].
<https://www.youtube.com/watch?v=QMBAi8rkmls>
- Colón, W., & Lavoe, H. (1971c). *Panameña* [Performed by W. Colón & H. Lavoe].
<https://www.youtube.com/watch?v=LogAvLGAHH8>
- Colón, W., & Lavoe, H. (1973, diciembre 31). *El Día De Mi Suerte* [Performed by W. Colón & H. Lavoe]. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=mXZRB_al3fs
- Costa, J. (1989). Les variables expressives del color en el disseny gràfic. *Temes de Disseny*, 3, Article 3.
- Curet, T. (1977). *Plantación Adentro* [Performed by R. Blades & W. Colón].
<https://www.youtube.com/watch?v=czONp8MjYrA>
- Curet, T. (1982, enero 1). *Juanito Alimaña* [Performed by H. Lavoe & W. Colón].
https://www.youtube.com/watch?v=x_SY-ryXaeg
- Diamond, M. (1968). *Guajirón* [Performed by W. Colón & H. Lavoe].
<https://www.youtube.com/watch?v=qeKpHKTON4>

Fajardo, J. A. (1986, enero 1). *Los Tomalitos De Olga* [Performed by Fania All-Stars].

<https://www.youtube.com/watch?v=zRziQ1w7A7M>

Familias Tipográficas: Tipos, Características y Usos—ELBS. (2022, noviembre 30).

<https://escuelaelbs.com/familias-tipograficas/>

Fania All Stars—Fania Records. (s. f.). Recuperado 29 de septiembre de 2024, de

<https://es.fania.com/artist/fania-all-stars/>

Fania Records, 50 Aniversario | Radio Nacional. (2014, marzo 25).

<https://www.radionacional.co/cultura/fania-records-50-aniversario>

Fotografía y Diseño Gráfico: ¿cómo relacionarlas correctamente? (s. f.). Recuperado 29 de

septiembre de 2024, de [https://www.soul.com.uy/novedad/79/fotografa-y-diseo-grfico-](https://www.soul.com.uy/novedad/79/fotografa-y-diseo-grfico-cmo-relacionarlas-correctamente)

[cmo-relacionarlas-correctamente](https://www.soul.com.uy/novedad/79/fotografa-y-diseo-grfico-cmo-relacionarlas-correctamente)

Gaetulus, Q. (2017, agosto 30). Por la vereda tropical: Bruca maniguá: 80 años de un clásico

afrocubano. *Por la vereda tropical*.

[https://porlaveredatropical.blogspot.com/2017/08/bruca-manigua-80-anos-de-un-](https://porlaveredatropical.blogspot.com/2017/08/bruca-manigua-80-anos-de-un-clasico.html)

[clasico.html](https://porlaveredatropical.blogspot.com/2017/08/bruca-manigua-80-anos-de-un-clasico.html)

Gaetulus, Q. (2020, junio 11). Por la vereda tropical: Camilo Manrique o los indios en la obra de

Tite Curet. *Por la vereda tropical*.

[https://porlaveredatropical.blogspot.com/2020/06/camilo-manrique-o-los-indios-en-la-](https://porlaveredatropical.blogspot.com/2020/06/camilo-manrique-o-los-indios-en-la-obra.html)

[obra.html](https://porlaveredatropical.blogspot.com/2020/06/camilo-manrique-o-los-indios-en-la-obra.html)

Gareca, F. (2011). *Persepción del color, teoría del color*.

<https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/1473/17.pdf?sequence=3&isAllo>

[wed=y](https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/1473/17.pdf?sequence=3&isAllo)

- Gareca, F. (2015). *Tipografía*.
<https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/2483/L22.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
- Goethe, J. W. von, Thompson, S. P. (Silvanus P., & Burndy Library, donor D. (with Smithsonian Libraries). (1810). *Zur Farbenlehre*. Tübingen: J.G. Cotta'schen Buchhandlung.
<http://archive.org/details/ZurFarbenlehre00GoetA>
- González, E. (2021, septiembre 1). *5 técnicas de representación gráfica para decoración de interiores*. ESDESIGN. <https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/disenio-espacios/5-tecnicas-de-representacion-grafica-para-decoracion-de-interiores>
- Granja Jonas Bronck | Sociedad Histórica de Nueva York*. (s. f.). Recuperado 13 de octubre de 2024, de <https://www.nyhistory.org/jonas-bronck-farm>
- Grimaud, G. (1981, enero 1). *Semilla De Amor* [Performed by Fania All-Stars].
<https://www.youtube.com/watch?v=KS97s7P7CZc>
- Hernandez, E. (1986, enero 1). *Isla Del Encanto* [Performed by Fania All-Stars].
<https://www.youtube.com/watch?v=LIK5X3rgZEA>
- Hernández, F. (1977). *Según el Color* [Performed by R. Blades & W. Colón].
<https://www.youtube.com/watch?v=FyVd25BRyeY>
- Jair, D. (2024, julio 6). PRIMER TRABAJO DE RUBÉN BLADES DE PANAMÁ A NUEVA YORK. *RUMBAMBEROS*. <https://www.rumbamberos.com/primer-trabajo-de-ruben-blades-de-panama-a-nueva-york/>
- L., R., & Martínez, E. (s. f.). *El Panorama Musical del sur del Bronx y los Primeros años en el Este de Harlem—Herencia Latina* (J. Domínguez, Trad.). Recuperado 25 de octubre de 2024, de

http://www.herencialatina.com/South_Bronx_Latin/El_panorama_musical_del_sur_del_Bronx.htm

La Graneme, M. (2016, septiembre 13). *Izzy Sanabria es Mr. Salsa*. VICE. <https://www.vice.com/es/article/izzy-sanabria-es-mr-salsa/>

La reunión de paz de 1971. (2022, enero 31). *RAPEALO*. <https://rapealo.com/hoeavenue/>

Langford, M. J., & Langford, M. (1990). *La fotografía paso a paso*. Ediciones AKAL.

Lechner, E. (s. f.-a). *LA GRAN FUGA - Fania Records*. FANIA. Recuperado 20 de octubre de 2024, de <https://es.fania.com/record/la-gran-fuga/>

Lechner, E. (s. f.-b). *LO MATO - Fania Records*. FANIA. Recuperado 22 de octubre de 2024, de <https://es.fania.com/record/lo-mato/>

Medel, I. L. (2009). *El packaging de la música: Diseño discográfico y digital*. La Crujia.

Medel, I. L. (2014). *LA MUERTE Y LA RESURRECCIÓN DE LA PORTADA DE DISCOS*.

Morales, J. (s. f.). *LATINOAMERICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS. ANALISIS DEL CRECIMIENTO INTERCENSAL DE LA DECADA DEL 60 Y CARACTERISTICAS BASICAS EN 1970*.

Niño Lobo, D. (s. f.). *Niño lobo y el diseñador gráfico frente a los nuevos retos* (No. 47) [Broadcast]. Recuperado 30 de septiembre de 2024, de <https://open.spotify.com/intl-es>

Nogueras, J. (1981, enero 1). *El Caminante* [Performed by Fania All-Stars]. <https://www.youtube.com/watch?v=qFnePqDnwag>

Nueva York: De la convivencia multicultural a la identidad americana. (2013, febrero 22). el imperio de des. <https://elimperiodedes.wordpress.com/2013/02/>

Piloto, F., & Vera, A. (1986, enero 1). *Guajira Con Tumbao* [Performed by Fania All-Stars]. <https://www.youtube.com/watch?v=pghiwNnuhW4>

- Quiroz García, C. (2021, mayo 31). *LA IMPORTANCIA DE LA TIPOGRAFÍA EN EL DISEÑO GRÁFICO*. <https://blog.digitalegia.com/la-importancia-de-la-tipografia-en-el-diseno-grafico>
- R, D. (1982, 31). *Yo Soy Latino*. <https://www.youtube.com/watch?v=kRH1tqSGkf4>
- Radio Gladys Palmera, & Sanabria, I. (Directores). (2023, julio 27). *Las Carátulas Míticas de Izzy Sanabria* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=ZfDquoAh0VM>
- Representación gráfica—Yourtechnologyweb*. (2020, abril 21). <https://www.yourtechnologyweb.com/contenidos-1o-eso/representacion-grafica/>
- Riascos, M. C. (2011). *La inserción ocupacional de latinoamericanos en Nueva York y Los Ángeles*.
- Rodriguez, A. (1972). *Bruca Maniguá* [Performed by R. Barretto & A. Santiago]. https://www.youtube.com/watch?v=kxRZ_MpX3i4
- Rodriguez, R. (1972). *Que Viva La Musica* [Performed by R. Barretto & A. Santiago]. <https://www.youtube.com/watch?v=56f51b3pGXo>
- Romero (Director). (1986). *La dureza del Bronx de los 80 (El sueño americano)* [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=Vix1B6JMRIM>
- Sánchez, G. (2019, mayo 7). *¿Pican, o no pican los tamalitos de Olga?* CiberCuba. <https://www.cibercuba.com/lecturas/2019-05-07-u199370-e199370-s32479-pican-no-pican-tamalitos-olga-comida-cubana-musica>
- SheilaTN. (2013, diciembre 17). Guiso. *Dialecto Boricua*. <https://dialectoboricua.com/2013/12/17/guiso/>
- Soca, A. I. (s. f.). *Las formas de las letras hablan, y nos cuentan cosas más allá de lo que escriben, nos remiten a épocas, nos transmiten valores,*.

Torres, J. (s. f.). *CONEXIÓN LATINA - Fania Records*. Recuperado 13 de octubre de 2024, de <https://es.fania.com/record/latin-connection/>

Una Historia Del Bronx. (2013, diciembre). el imperio de des. <https://elimperiodedes.wordpress.com/2013/12/>

Vados, A. E. M., Ballén, E. L. S., & Rodríguez, I. W. H. S. (2016). La ilustración: Dilucidación y proceso creativo. *Kepes*, 13(13), Article 13. <https://doi.org/10.17151/kepes.2016.13.13.12>

Waring, C. (2022, septiembre 15). Fania Records: Cómo un sello de Nueva York llevó la salsa al mundo. *uDiscover Música*. <https://www.udiscovermusica.com/articulos/fania-records-historia/>

What is Visual Representation? —Updated 2024 | IxDF. (s. f.). Recuperado 29 de septiembre de 2024, de https://www.interaction-design.org/literature/topics/visual-representation#importance_of_visual_representation_in_design-1

Willie Colón y Rubén Blades—Siembra—Albums & Eras | Fania Records. (s. f.). FANIA. Recuperado 23 de octubre de 2024, de <https://es.fania.com/eras/willie-colon-and-ruben-blades-siembra/>

Zafer, R. (2022, mayo 22). PREGONES/PRTT REEXAMINA LOS INCENDIOS DEL BRONX DE LOS 70 EN LA NUEVA PRODUCCIÓN “TORCHED!” *Mott Haven Herald*. <https://motthavenherald.com/2022/05/22/pregones-prtt-reexamina-los-incendios-del-bronx-de-los-70-en-la-nueva-produccion-torched/>

Zelanski, P., & Fisher, M. P. (2001). *Color*. Ediciones AKAL.

Anexos

Anexo 1

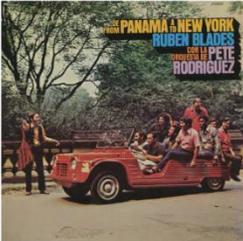
Plantilla para el análisis de las caratulas

Portada / Caratula			
	Nombre del album / disco	Artista	Año
	Lista de canciones		
Analisis tipografico	Analisis de color	Analisis de ilustración / Fotografía	
Analisis de canciones			
¿Que interpreto?			

Nota. Plantilla propia.

Anexo 2

Plantilla “De Panamá a Nueva York”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	De Panamá A Nueva York	Rubén Blades	1970
	Lista de canciones		
1. Juan Gonzales	5. Descarga Caliente	9. Amanecer	
2. Solo	6. El Bravo	10. De Panamá A Nueva York	
3. Hey Man	7. Donde		
4. When	8. El Pescador		
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
<p>Se hace uso de una tipografía decorativa sans serif con varios colores, esta se aplica para el nombre del álbum y los artistas.</p>	<p>En los tonos de la caratula predomina el tono rojo (En la guitarra de Blades, el auto y algunas de las personas del carro) estos tonos rojos se destacan en relación al fondo verde (Colores complementarios en el círculo cromático)</p> 	<p>Se muestra a Rubén Blades haciendo auto stop en una calle rural, un auto rojo con varias personas encima de el pasa a recogerlo (Incluso el auto esta empezando a hundirse debido a la cantidad de personas) hay perspectiva en la fotografía.</p> <p>La fotografía complementa significado a varias de las canciones y al tema general del álbum.</p>	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
<p>El álbum en general habla en varios temas del campesino y su arduo trabajo, su espíritu fuerte que no se deja subyugar. En el tema El Bravo se hacen analogías a las características del campesino, su esencia, sus manos curtidas de trabajar y su pobreza.</p> <p>El tema De Panamá A Nueva York hace una conexión entre Panamá y Nueva York, siendo Panamá el país de origen del artista del álbum.</p>			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Portada con una fotografía que amplía el mensaje que transmite el álbum (Encontrar nuevos horizontes y nuevas oportunidades). - Caracteriza la vida del campesino, sus desafíos y sus virtudes. - Hace una apología al país de Panamá. 			

Anexo 3

Plantilla “La Gran Fuga”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	La Gran Fuga	Willie Colón & Héctor Lavoe	1970
Lista de canciones			
1. Ghana'E	5. Barrunto		
2. Pa' Colombia	6. Abuelita		
3. No Cambiare	7. Panameña		
4. Sigue Feliz	8. Canción Para Mi Suegra		
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
<p>En esta caratula la tipografía es de gran importancia puesto que el propósito del diseñador fue el de imitar un cartel real de búsqueda del FBI. Se usaron tipografías sans serif para títulos y nombres de artistas. Y se uso una sans serif mas condensada para las anotaciones laterales donde se parodiaban a los artistas como criminales cuyas armas eran la música.</p>	<p>La caratula es en tonos blanco, negro y grises. Para aportar realismo al cartel de búsqueda del FBI.</p> 	<p>La principal fotografía de la caratula es la toma de Willie Colon con su cartel de presidiario. Una toma lateral y una toma frontal, willie tiene un rostro de autosuficiencia. Y también están las huellas dactilares de la parte posterior de la caratula las cuales le agregaron realismo a la caratula. Cabe aclarar que estas huellas no existen.</p>	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
<p>El tema “Ghana’e” obtiene una gran inspiración de la cultura africana. En el tema “Pa’ Colombia” se ensalza y reconoce al país colombiano. En el tema “Panameña” se mencionan países como Panamá, Cuba y Puerto Rico exhibiendo en su letra elementos y características de la cultura de cada uno de ellos.</p>			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Portada que resaltaba el arquetipo de malo y gangster de Willie Colon. - Uso de elementos gráficos interesantes para realizar una replica de un póster del FBI. - Detalles minuciosos que aportan contexto a la portada. 			

Anexo 4

Plantilla “Crime Pays”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	Crime Pays	Héctor Lavoe & Willie Colón	1972
	Lista de canciones		
	1. Che Che Cole	5. Juana Peña	9. Eso Se Baila Así
	2. El Malo	6. Guajirón	
	3. Guisando	7. El Titan	
	4. Jazzy	8. Qué Lío	
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
Se aplica una Tipografía decorativa que juega con el símbolo \$ para el título “Crime Pay\$”, la tipografía tiene un efecto de transparencia debido al contraste que se forma con el relieve negro.	Los tonos de esta caratula so bastante cafés como si tuviera un filtro sepia o como si imitara un filme viejo. Evoca antigüedad. 	Se nos muestra una fotografía con perspectiva de Willie Colon y Héctor Lavoe encima de un carro antiguo. Estos últimos imitan un estilo criminal o Gang boss de ese tiempo que responde al mensaje el crimen paga.	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
El tema “Che Che Cole” es una canción que anima al baile y toma inspiración de la cultura africana. El tema “Guisando” toca la problemática del crimen y el robo narrando la historia de un carterista. En el tema “Guajirón” se resalta y destaca el ritmo característico de Cuba, el guajirón.			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Predominancia de la fotografía sobre la tipografía. - Juego tipográfico en el título “Crime Pays” siendo reemplazada la S por el signo de dolares (\$). - Fotografía cuyos elementos como la edición, ambientación, utilería y vestimenta resalta el concepto gangster y que complementa el propio título del álbum. 			

Anexo 5

Plantilla “Que Viva La Música”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	Que Viva La Música	Ray Barretto	1972
	Lista de canciones		
	1. Que Viva La Música	5. Cocinando	
	2. Bruca Manigua	6. Triunfo El Amor	
	3. La Pelota	7. Alafia Cumaye	
	4. El Tiempo Lo Dirá		
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
Se hace uso de una tipografía Sans Serif básica aplicada en mayúsculas para el título del álbum y el nombre del artista.	En la caratula predomina el color rojo el cual impone y aporta fuerza al mensaje que se quiera ofrecer al usuario. Este rojo contrasta con los reflejos azules que se llegan a observar en el cuerpo de Ray Barreto. 	En esta caratula no se aplica la fotografía. La ilustración en esta caratula brinda al espectador un mensaje fuerte y contundente con ayuda del color y varios elementos principales. 	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
De por si el tema homónimo y principal del álbum es una oda a la música, en este se menciona la música de distintos países latinos como Puerto Rico, Cuba, Panamá y de igual modo se hace mención a la música africana. En el tema Bruco Manigua se narra la situación de racismo y esclavitud hacia la raza negra, esta escrita y cantada en un tipo de español criollo denominado como Bozal.			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Portada con mensaje imponente y con carga ter simbólico, cobra aún mas fuerza con la ayuda del color. (La música es la llave) - Celebra la música latina - Narra, conmemora y expone problemáticas como el racismo a través de la música. 			

Anexo 6

Plantilla “Lo Mato”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	Lo Mato	Héctor Lavoe & Willie Colón	1973
	Lista de canciones		
	1. Calle Luna Calle Sol	5. Señora Lola	
	2. Todo Tiene Su Final	6. El Día De Mi Suerte	
	3. Guajira Ven	7. Vo So	
	4. La Maria	8. Junio '73	
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
Se aplican dos tipografías en esta caratula. La principal una decorativa sans serif redondeada para el titulo del LP. Y como secundaria una sans serif redondeada para el subtítulo del LP.	El azul y el rojo predominan en la caratula y son tonos contrastantes entre ellos. Aportan simbolismo a la imagen. 	En esta caratula se hace uso de fotografia, vemos a Willie Colon apuntando a la cabeza a un directivo con la amenaza del titulo que si no compramos el LP lo matara.	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
<p>Es un álbum que toca distintas temáticas sin embargo se destaca algunas canciones.</p> <p>En el tema Todo Tiene Su Final se habla de la fragilidad y la espontaneidad de la vida humana.</p> <p>En el tema Calle Luna Calle Sol se ambienta un barrio lleno de peligros y delincuencia.</p> <p>En el tema El Día De Mi Suerte se nos narra la historia de un hombre que no tuvo oportunidades que por azar del destino se vio obligado a robar y que ahora preso se pregunta cuando el día en que su suerte cambie llegará al fin.</p>			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Portada con un concepto bastante original y creativo que fortalece las temáticas de algunos de los temas mas destacados del álbum. - Representa en gran medida los peligros del barrio, la delincuencia, la muerte y la violencia que se vive en las calles. - Presenta historias humanas y reales que pueden vivir individuos día a día. 			

Anexo 7

Plantilla “Metiendo Mano”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	Metiendo Mano	Willie Colón & Rubén Blades	1977
Lista de canciones			
1. Pablo Pueblo	5. Plantación Adentro	9. Pueblo	
2. Según El Color	6. La Mora		
3. La Maleta	7. Lluvia De Tu Cielo		
4. Me Recordaras	8. Fue Varón		
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
<p>Se aplica dos tipografías, una familia tipográfica sans serif bold e italic para la presentación de los artistas.</p> <p>Se hace uso de una tipografía decorativa tipo cómic para el nombre del álbum “Metiendo mano”, el cual complementa muy bien la temática y el simbolismo de la portada.</p>	<p>La caratula usa en general tonos bastante cálidos, como el amarillo, el rojo etc. El azul del suéter contrasta con los tonos cálidos de la escena en general.</p> 	<p>La fotografía en la caratula muestra a Rubén como boxeador y a Willie como su presunto entrenador, esta fotografía aporta a la simbología del titulo con relación a los temas del álbum. Con “Metiendo mano” Rubén Blades quiere como dice el titulo meter mano en las problemáticas sociales que rodean a la sociedad.</p>	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
<p>En el tema “Pablo Pueblo” se nos narra el día cotidiano de un trabajador de la clase obrera y su frustración por las promesas políticas incumplidas.</p> <p>En el tema “Según el color” su letra exhibe la presencia de diversidad de circunstancias, y, de como distintas personas pueden reaccionar o atenerse a circunstancias o problemáticas específicas.</p> <p>En el tema “La Maleta” se aborda al estilo característico de Rubén la problemática de los migrantes, enfocándose especialmente en aquellos que no poseen documentación y residen de manera ilegal en EEUU.</p> <p>En el tema “Plantación Adentro” se tratan problemáticas como el maltrato, el abuso a la integridad humana y la sobre-explotación laboral.</p> <p>En el tema “Pueblo” se enaltece a todos quienes conforman el pueblo latino, se le enaltece y se le motiva a salir adelante y a afrontar las circunstancias como una comunidad.</p>			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Portada con una simbología que se relaciona gráficamente con el boxeo (Metiendo mano). - Predominancia de la fotografía sobre la tipografía. - Álbum que encara problemáticas sociales mayoritariamente de la clase media/baja obrera con referencias a los migrantes y comunidad latina. 			

Anexo 8

Plantilla “Siembra”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	Siembra	Rubén Blades & Willie Colón	1978
	Lista de canciones		
	1. Plástico	5. Ojos	
	2. Buscando Guayaba	6. Dime	
	3. Pedro Navaja	7. Siembra	
	4. María Lionza		
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
<p>Se hace uso de una sola tipografía light sans serif y con características decorativas. Esta se aplica en el título del álbum y el nombre del artista.</p> 	<p>Hay presencia de colores saturados y simbólicos. Colores bastante vivos y alegres. Se hace hincapié en la naturaleza los cuales contrastan con los tonos naranjas de la portada.</p> 	<p>En esta caratula se hace uso de la fotografía y de la ilustración. En cuestiones de ilustración tenemos un fondo con elementos de la naturaleza como hojas y flores que responden al título del disco “Siembra” como a otros temas musicales del álbum asociados bastante a la naturaleza, de igual modo tenemos un cielo con nubes. En cuestión de fotografía observamos las fotos de cuatro bebés de distintas razas conviviendo.</p>	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
<p>El tema “Plástico” se realiza una crítica a la sociedad y a aquellas personas ambiciosas y excesivamente preocupadas por las apariencias. El tema “Pedro Navaja” deja la reflexión respecto a la naturaleza inesperada de la vida y en un segmento letra se hace referencia al musical West Side Story. El tema “María Lionza” comparte y resalta las virtudes e importancias de la deidad María Lionza en la cultura Venezolana. El tema “Siembra” es un mensaje de aliento y motivación a luchar hacia el pueblo latino.</p>			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Elementos de la naturaleza en la composición y la paleta color de la caratula - Intervención tipográfica en el título y el nombre de los artistas - La fotografía abarca un mensaje que se complementa con los temas y problemáticas afrontados en los temas musicales. - Álbum en el que se ejerce como es habitual de Rubén Blades crítica social a distintas problemáticas. 			

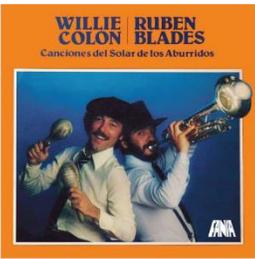
Anexo 9

Plantilla “Latin Connection”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	Latin Connection	Fania All Stars	1981
	Lista de canciones		
	1. Semilla De Amor	5. Bilongo	9. Rosa En El Fango
	2. Dime Que Te Pasa	6. Mi So Den Boso	
	3. Voy A Vivir Para Siempre	7. El Caminante	
	4. Niña	8. La Montaña	
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
<p>La tipografía es el elemento principal en la caratula. Podemos observar el título del álbum “Latin Connection” y el artista “Fania All Stars” en una tipografía script está escrito en polvo blanco, dispareja y espontanea, sin serifas.</p>	<p>El Negro es el único color presente en esta caratula le aporta elegancia, simpleza y seriedad, por otra parte el blanco de los textos contrasta y toma importancia en la pieza.</p> 	<p>No se hace uso o aplicación de ilustración o fotografía en esta caratula. Es netamente tipográfica.</p>	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
<p>En el tema semilla de amor se hace mención de un recinto deportivo de la ciudad de Nueva York, El Yankee Stadium. En el tema el caminante se refleja la motivación de un hombre de encontrar un camino en la vida y cantar para su pueblo se menciona los latinos, a los orientales y a la raza negra. El tema Mi So Den Boso es cantando y escrito en Papiamento</p>			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Portada y lenguaje simple pero directo con los elementos necesarios. - Mensajes relacionados a la comunidad latina / migrante. - Exploración de melodías variadas propias de la Fania All Stars - Se hace uso del lenguaje Papiamento para uno de sus temas dándole más relación con la conexión a la comunidad latina. 			

Anexo 10

Plantilla “Canciones Del Solar De Los Aburridos”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	Canciones del Solar de los Aburridos	Willie Colón & Ruben Blades	1981
	Lista de canciones		
	1. Tiburón 2. Te están buscando 3. Madame Kalalú 4. El Telefonito	5. Y Deja 6. Ligia Elena 7. ¿De Qué?	
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
La tipografía de esta portada es la misma tanto para el artista como el título del álbum, se destaca más el nombre de los artistas que el nombre del disco. Se hace uso de una serif.	En esta portada se evidencia una paleta de color donde se destaca el naranja y el azul (Siendo estos tonos complementarios) esto mismo hace que la portada evoque energía y un aspecto alegre. 	La portada hace uso de la fotografía mostrándonos a los artistas principales tocando instrumentos, lucen animados y felices.	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
<p>En el tema “Madame Kalalú” se relata la visita de un hombre a una santera que lo estafa y le hurta sus pertenencias, Blades adaptó en el año 2018 la letra de la canción para presentar sus críticas respecto a la situación política de su país Panamá.</p> <p>En el tema “El Telefonito” se hace una pequeña mención a Panamá y Colombia.</p> <p>En el tema “Ligia Elena” se hace alusión a temas como el clasismo y el racismo en la sociedad.</p>			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Portada con colores saturados, complementarios y saturados. - Portada que muestra elementos musicales característicos del género de la salsa, instrumentos como lo son la trompeta y las maracas salseras. - Fotografía que expresa emoción y felicidad en las expresiones de los artistas. 			

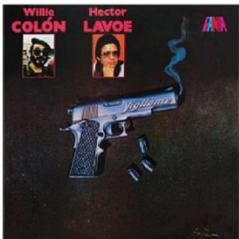
Anexo 11

Plantilla “Yo Soy Latino”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	Yo Soy Latino	Orquesta Harlow	1983
	Lista de canciones		
	1. Yo Soy Latino	5. Amor Que Soñe	9. Chiquita Y Gordita
	2. Ametralladora	6. Desencanto (Precepada)	
	3. Guajira Simale	7. Anoche Aprendí	
	4. Mango del monte	8. De Pescado Nada	
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
<p>La tipografía es bastante secundaria, no ocupa un papel principal en esta caratula, esto nos lo indica tanto su diseño como principalmente su escala con respecto a otros elementos del diseño. El nombre del artista se encuentra en una tipografía script bold, mientras que el nombre o titulo del álbum se encuentra en una palo seco light.</p>	<p>Vemos una paleta de color de tonos cálidos, contrastantes y complementarios como lo son el verde y el rojo, estos colores nos dan una sensación de calidez y atardecer situándonos en la escena que se presenta en la portada.</p> 	<p>Se nos presenta una ilustración con realismo de Larry Harlow (el artista principal del álbum) tocando el piano en la playa, encima del piano se encuentran hojas de papel (posiblemente partituras del piano) y una taza de café caliente. Se representa con colores cálidos un atardecer en la playa jugando con los contrastes que crean estos colores.</p>	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
<p>En el tema “Yo Soy Latino” se relata el sentimiento de una persona latina que viaja a Estados Unidos para buscar más oportunidades y un mejor futuro pero que a su vez anhela el volver a su país. Se mencionan lugares y cualidades características de sitios y zonas latinas como las playas, el caribe y el sol. En el tema “Guajira Simale” se nos muestra una canción tributo que enaltece la Guajira.</p>			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Álbum con portada ambientada en una playa complementando temas musicales del álbum. - Predominancia de la ilustración sobre la tipografía. - Álbum cuya temática general puede definirse como una alusión a varios elementos (Frutas, ritmos), lugares (Playas, Caribe), y sentimientos que conciernen o entran al contexto latino en Estados Unidos. 			

Anexo 12

Plantilla “Vigilante”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	Vigilante	Héctor Lavoe & Willie Colón	1983
	Lista de canciones		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Triste Y Vacía 2. Vigilante 3. Juanito Alimaña 4. Pase La Noche Fumando 			
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
<p>Se hace uso de una tipografía sans serif para el nombre de los artistas. Y un uso bastante interesante de una tipografía “Decorativa” en la pistola para el nombre del LP “Vigi-</p>	<p>Predominan los tonos azules, o mas contrastante de la caratula son las fotos de los artistas (rompen con el esquema de color propuesto en el elemento principal de la portada.</p> 	<p>Observamos una fotografía de una pistola en el pavimento recién disparada y con tres balas a su lado. Esta pistola lleva el título de LP.</p>	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
<p>El tema principal del álbum y de título homónimo narra el peligro del barrio, sobre como siempre se debe estar atento y vigilante, de igual modo se nos contextualiza el sistema de autoridad de este tipo de barrio. En el tema Juanito Alimaña se cuenta la historia de un delincuente que roba y mata, muy peligroso pero que nunca enfrenta las consecuencias de los actos, ya sea por que tiene contactos poderosos que lo ayudan a salir de aprietos o por que toda la comunidad que perjudica con sus actos simplemente le tiene miedo y no se atreven a delatarlo.</p>			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Portada que complementa las temáticas del álbum. - Se presenta una contextualización de las calles, los peligros diarios de esta y la convivencia. - Se relatan historias de delincuencia. 			

Anexo 13

Plantilla “Viva La Charanga”

Portada / Caratula			
	Nombre del álbum / disco	Artista	Año
	Viva La Charanga	Fania All Stars	1986
	Lista de canciones		
	1. Guajira Con Tumbao	5. Isla Del Encanto	
	2. Hueso Y Pellejo	6. Vacila Con Tu Trago	
	3. Me Voy Pa' Moron	7. Los Tamalitos de Olga	
	4. Caimitillo Y Marañón	8. Naranja Y Lucas	
Análisis tipográfico	Análisis de color	Análisis de ilustración / Fotografía	
<p>Se evidencia el título del álbum “Viva La Charanga” y el nombre del artista “Fania All Stars” escrito en una tipografía script sans serif bastante manual como si de trazos de pintura se tratasen. El texto esta aplicado en perspectiva para dar profundidad y complementar la ilustración.</p>	<p>La caratula es colorida con predominancia de naranjas cálidos que contrastan con los tonos azules y verdes otorgándole así mayor protagonismo a la figura femenina principal de la caratula.</p> <p>Se puede evidenciar un contraste entre tonos cálidos y fríos.</p> 	<p>Se observa la ilustración de una calle en perspectiva. En esta calle una mujer negra bien arreglada sale por una puerta hacia la calle, en donde también se ve pasar un perro. La ilustración esta realizada en una técnica manual donde se usa los trazos de pintura a favor de la ilustración.</p>	
Análisis de canciones respecto al contexto latino/migrante			
<p>Las canciones de este álbum reflejan varias costumbres, lugares y platos característicos latinoamericanos. En el tema Isla Del Encanto se narra la belleza y las maravillas de Puerto Rico. En el tema Guajira con Tumbao se nos ambienta al baile característico de la zona. En el tema Los Tamalitos De Olga como su nombre lo dice se nos habla de este plato característico y destacado en la gastronomía latinoamericana haciéndole de este modo un homenaje.</p>			
¿Que interpreto/siento/observo?			
<ul style="list-style-type: none"> - Portada y lenguaje con aspectos manuales y de colores vivos y saturados. - Se ejerce una representación de diferentes elementos representativos, como lo son lugares, comidas y costumbres que toman aún más fuerza complementándose con la caratula del álbum. 			