

COLUMBIA RECORDS Y LA EDAD DE ORO DEL DISEÑO JAZZÍSTICO

COLUMBIA, EN LA ACTUALIDAD UNA FILIAL DE SONY, ES UNO DE LOS SELLOS DISCOGRÁFICOS MÁS ANTIGUOS Y PODEROSOS DEL MERCADO. PERO POCOS AFICIONADOS SABEN QUE TAMBIÉN HA JUGADO UN PAPEL SUBSTANCIAL EN LA HISTORIA DEL DISEÑO DISCOGRÁFICO.

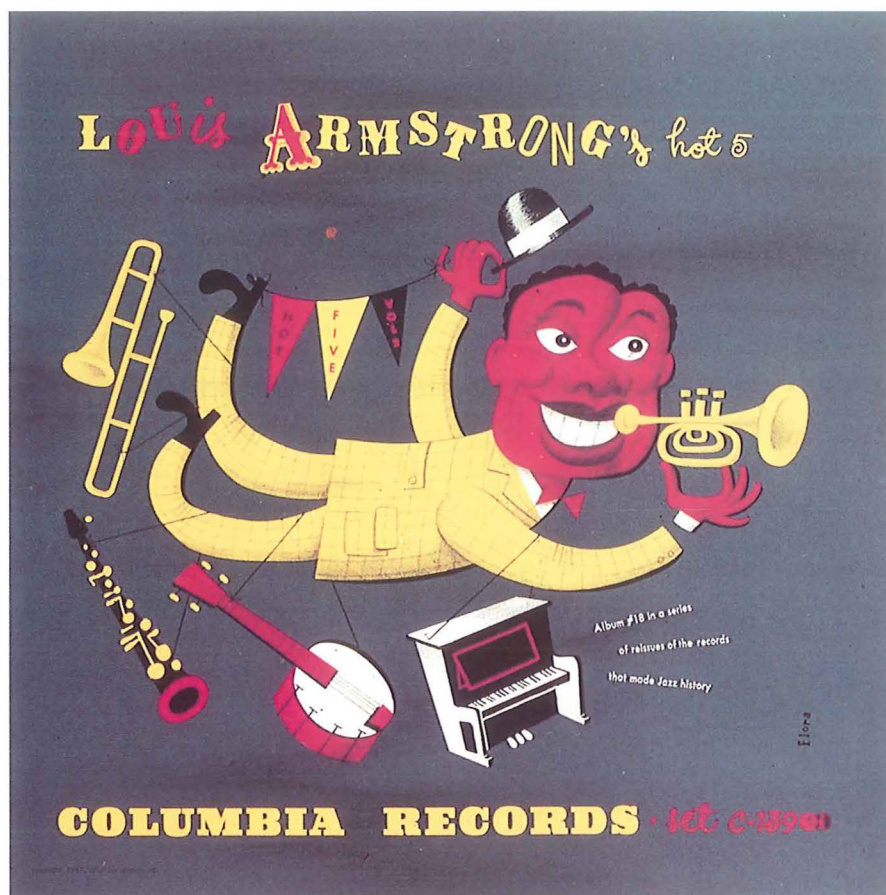
TEXTOS: JORGE GARCÍA
DISEÑO: ESTHER CIDONCHA



1

1. GENE KRUPA (ÁLBUM), C. 1947. DISEÑO: JIM FLORA. FLORA DEMOSTRÓ SIEMPRE UNA GRAN MAESTRÍA COMO DIBUJANTE DE INSTRUMENTOS, QUE ENRIQUECÍA CON SU FANTASÍA INCOMPARABLE.

COLUMBIA
RECORDS Y
LA EDAD DE
ORO DEL
DISEÑO
JAZZÍSTICO

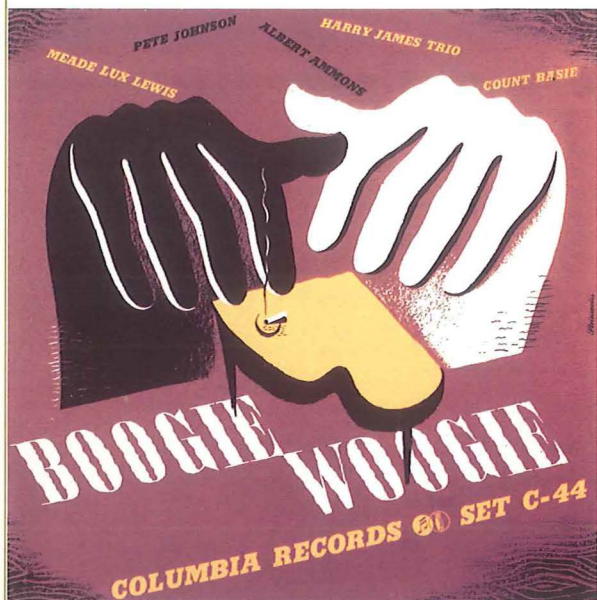


2

Una selección de las mejores portadas Columbia puede contemplarse entre el 14 de enero y el 28 de marzo en el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), dentro de la exposición titulada *Jazz Gráfico. Diseño y fotografía en el disco de jazz, 1940-1968*. La exposición incluye cerca de 200 cubiertas procedentes de una gran variedad de marcas, grandes y pequeñas, célebres o poco conocidas, pero todas ellas destacables desde el punto de vista plástico. ¶ La marca Columbia fue creada en una fecha tan temprana como 1889, y se dedicó primero a la fabricación de cilindros musicales, conforme a la patente de Edison, y posteriormente a la de discos planos, siguiendo el modelo alternativo de Emile Berliner que al final dominó la industria. En esa época, el diseño gráfico se reflejaba principalmente en las etiquetas impresas sobre la parte central de los discos. Los antiguos discos de 78 revoluciones por minuto se vendían en fundas de papel con una perforación circular que permitía ver su etiqueta. Las tiendas de discos los tenían apilados en estantes, como si de una librería se tratara, y a nadie se le ocurría ilustrar esas fundas, que todo lo más incluían el logotipo del sello editor o las señas del establecimiento que lo tenía a la venta. En los años treinta, las obras largas y las colecciones monográficas se comercializaban en álbumes de varios discos, protegidos por una austera encuadernación de cartón rígido. A finales de la década, los sellos Decca, Victor y Columbia comenzaron tímidamente a ilustrar esas portadas. Pero fue a partir de 1940 cuando un joven diseñador recién contratado por Columbia, Alex Steinweiss, revolucionó el mundo de la portada discográfica. ¶ Steinweiss era

un diseñador con una sólida formación artística, ayudante desde 1937 de Joseph Binder, uno de los principales cartelistas austriacos, recién emigrado a Estados Unidos. Para Steinweiss, una portada de disco era algo muy parecido a un cartel, que debía provocar un impacto visual inmediato y concentrar su mensaje en poderosas imágenes alegóricas. Las portadas de Steinweiss, influenciadas por el constructivismo y el cubismo, se convirtieron en eficaces reclamos publicitarios, y gracias a ellas Columbia aumentó considerablemente sus cifras de ventas. Desde ese momento, los discos ya no permanecían ocultos, sino que se mostraban de cara al comprador, en escaparates o expositores creados a tal efecto. Todos los demás sellos siguieron el ejemplo de Columbia y comenzaron a tomarse muy en serio la cubierta discográfica. ¶ Aunque concibió varias portadas memorables dentro de este género, el jazz no era la especialidad de Steinweiss. Las portadas jazzísticas de Columbia que mejor tradujeron el perfil espontaneísta y audaz de esta música fueron obra de un dibujante llamado Jim Flora. Flora tenía un gran sentido del humor y un curioso estilo colorista, deudor del arte precolombino, que casaba a la perfección con las producciones y reediciones de jazz coordinadas por John Hammond y George Avakian. ¶ En 1948 Columbia Records protagonizó una nueva conmoción de la industria al lanzar el disco microsuro de larga duración a 33 1/3 revoluciones por minuto, el famoso Long Play o *elepé*, fabricado con polivinilo en lugar de la laca usada hasta entonces. El *elepé* permitía ofrecer un máximo de 25 minutos de música por cada cara. La compañía encargó a Alex Steinweiss idear la funda

2. LOUIS ARMSTRONG'S HOT 5 (ALBUM), c. 1947. DISEÑO: JIM FLORA. OTRO EJEMPLO DE LA CREATIVIDAD DE FLORA. OBSÉRVESE EL TRAZO SEMEJANTE AL CARTOON DE LA ÉPOCA. 3. MEADE "LUX" LEWIS, PETE JOHNSON Y OTROS: BOOGIE WOOGIE (ALBUM), c. 1940.



3

apropiada para este nuevo formato, y el diseñador concibió una funda de cartón rígida con una abertura lateral y una contraportada donde podía facilitarse toda la información necesaria respecto a intérpretes y contenido. El primer *elepé*, que medía diez pulgadas, fue sustituido a partir de 1955 por uno mayor, de doce pulgadas, y ése se convirtió ya en el formato definitivo hasta la aparición del disco compacto. El disco sencillo de 45 rpm y siete pulgadas de diámetro, creado por RCA/Victor como alternativa al disco de larga duración, no pudo reemplazarlo y convivió con él como soporte complementario. ¶ El cargo de director artístico de Columbia Records en los primeros tiempos del *elepé* de doce pulgadas lo ocupó un diseñador hawaiano de ascendencia japonesa llamado Neil Fujita. Fujita fue un artista notable que enriqueció la imagen del sello no sólo con sus propios diseños, sino con la contratación de diversos fotógrafos, pintores e ilustradores a los que encargaba trabajos puntuales, diversificando de manera notable la apariencia de sus producciones discográficas. A Fujita correspondió también la decisión de desplazar hasta la parte superior de la cubierta el nombre del disco y del músico, para permitir su fácil identificación en las cubetas de las tiendas, una estrategia que también imitó el resto de la industria. ¶ En el panorama cada vez más competitivo de los años cincuenta el jazz vivió un importante relanzamiento. Hubo muchos sellos independientes dedicados principal o exclusivamente al jazz que cuidaron mucho su presentación. Entre las grandes compañías prevaleció por contra una imagen más despersonalizada, en parte a causa de la presencia cada vez mayor de las fotogra-

DISEÑO: ALEX STEINWEISS. ESTA PORTADA EJEMPLIFICA EL ESTILO SOFISTICADO E INFLUIDO POR LAS VANGUARDIAS EUROPEAS DE STEINWEISS. LOS COLORES BLANCO Y NEGRO DE LAS MANOS SON UNA CLARA REFERENCIA A LA INTEGRACIÓN RACIAL. 4. PETE RUGOLO: INTRODUCING PETE RUGOLO

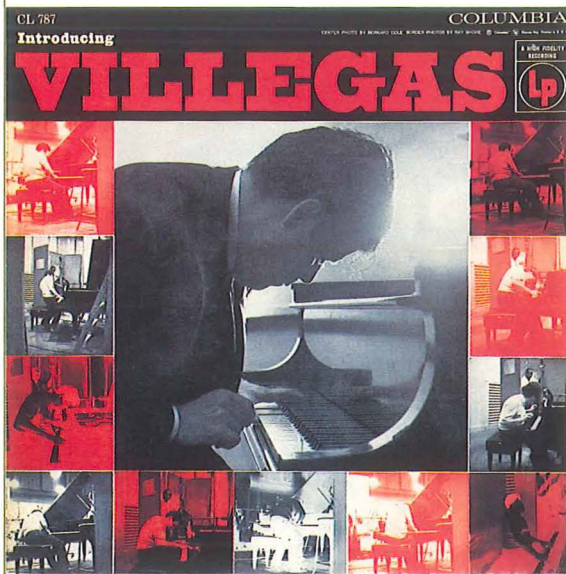
AND HIS ORCHESTRA (LP 10"), c. 1954. DISEÑO: ANÓNIMO. DESTACA EL EMPLEO DE UN RECURSO TÍPICO DEL DISEÑO MODERNO COMO SON LOS CÍRCULOS. ES UNA PORTADA ABSTRACTA TAN SUGERENTE COMO POCO CONVENCIONAL PARA SU ÉPOCA.



4

fías de los intérpretes como reclamo principal y casi rutinario, pero Columbia fue sin duda la única de ellas que siguió ofreciendo portadas de gran interés gráfico, no sólo en su marca principal sino en filiales como Epic. ¶ A partir de los años sesenta, los directores artísticos Bob Cato (hasta 1965) y su sucesor John Berg supieron integrar a la imagen del jazz las nuevas tendencias del diseño gráfico, donde la ilustración volvía a ocupar un lugar importante al lado de la fotografía, con una presencia creciente de la estética del *pop art*. Desde ese momento la personalidad gráfica del jazz se ha confundido cada vez más con la de otros géneros musicales, pero en manos de artistas tan excelentes como Milton Glaser, Seymour Chwast, Stanislaw Zagorski o Paula Scher el jazz de Columbia continuó ofreciendo una imagen estimulante, acorde con las nuevas fusiones y los experimentos sonoros de artistas del sello como Miles Davis. ¶ La expansión del disco compacto, a mediados de los ochenta, comenzó con unos años de desconcierto y mimesis del modelo del disco de vinilo que no aportaba nada nuevo desde el punto de vista de la imagen. Afortunadamente hoy en día puede darse ya por clausurada esta etapa, y el formato *cedé* es de nuevo, también en Columbia, un formidable campo de pruebas para los artistas contemporáneos, si bien el diseño gráfico se combina inseparablemente con el diseño de envoltorio. La multinacional Sony, propietaria del catálogo Columbia desde 1987, está procediendo a un relanzamiento sistemático de los grandes hitos de su archivo musical, en el cual el jazz ocupa un lugar eminente, con atención a su imagen gráfica original. ¶

COLUMBIA RECORDS Y LA EDAD DE ORO DEL DISEÑO JAZZÍSTICO

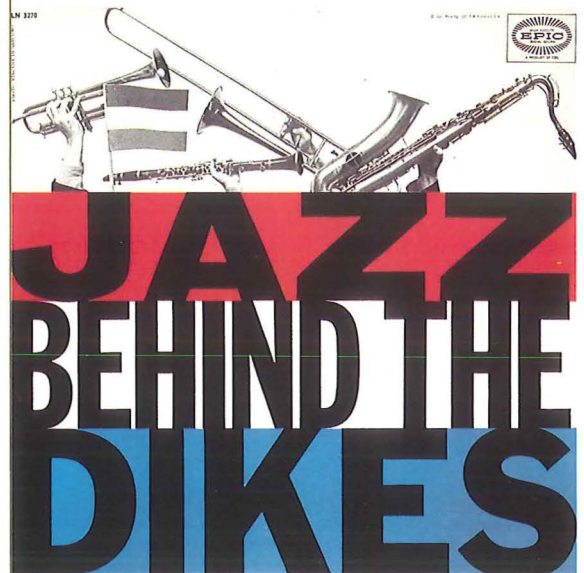


5

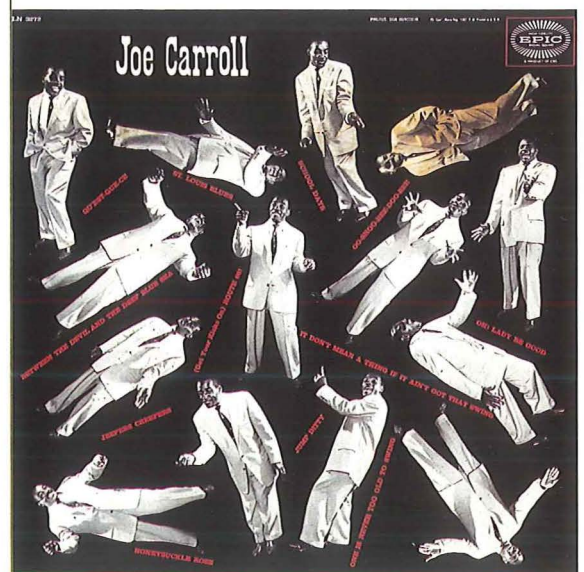
5. ENRIQUE VILLEGAS: INTRODUCING VILLEGAS (LP 12”), c. 1956. FOTOGRAFÍA CENTRAL: BERNARD COLE. FOTOGRAFÍAS LATERALES: RAY SHORE. DISEÑO: ANÓNIMO. **6. JAY JAY JOHNSON - KAI WINDING (LP 12”), c. 1957. DISEÑO: ANÓNIMO. PROBABLEMENTE ESTAS DOS PORTADAS PROCEDEN DE LA MISMA MANO, Y DE UNA MANO DE PRIMERA CATEGORÍA. REPÁRESE EN LA BRILLANTE SOLUCIÓN ESTRUCTURAL, LAS TIPOGRAFÍAS ELEGIDAS (DE PALO SECO O EGIPCIAS) Y LA ECONOMÍA DE RECURSOS.** **7. VARIOS: JAZZ BEHIND THE DIKES (LP 12”), c. 1957. FOTOGRAFÍA: VINCENT DI GIACOMO. DISEÑO: IVAN CHERMAYEFF (BROWNJOHN, CHERMAYEFF & GEISMAR).** **8. JOE CARROLL (LP 12”), c. 1956. FOTOGRAFÍA: DON HUNSTEIN. DISEÑO: IVAN CHERMAYEFF (BROWNJOHN, CHERMAYEFF & GEISMAR). EN SU JUVENTUD, EL PRESTIGIOSO DISEÑADOR CHERMAYEFF DEJÓ ESTAS PRUEBAS DE SU TALENTO PARA EL SELLO EPIC. LA FOTOGRAFÍA COMIENZA A SER UN RECURSO HABITUAL, PERO CHERMAYEFF LA MANEJA CON INVENTIVA.** **9. BUCK CLAYTON: ALL THE CATS JOIN IN (LP 12”), 1956. ILUSTRACIÓN: ROBERT LEUDENFROST.** **10. JOHNNY HODGES AND HIS ORCHESTRA: HODGE Podge (LP 12”), 1956. ILUSTRACIÓN: WILLIAM STEIG. A MEDIADOS DE LOS CINCUENTA COLUMBIA DIO CABIDA A MULTITUD DE MAGNÍFICOS ILUSTRADORES, EN SU MAYORÍA PROCEDENTES DE LA PRENSA. HODGE Podge ESTÁ FIRMADO POR MIEMBROS DE LA BANDA DE ELLINGTON.** **11. ART VAN DAMME QUINTET: MARTINI TIME (LP 12”), 1957. FOTOGRAFÍA: DIRONE. JAZZ COMERCIAL PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y PORTADA EN TECHNICOLOR, COMO SI SE TRATARA DE UN ESTILIZADO MELODRAMA DE DOUGLAS SIRK.**



6



7



8

ALL THE CATS JOIN IN
25 STAR JAZZMEN
IN A BUCK CLAYTON JAM
SESSION

50



9

LG 3105 **HODGE PODGE**
JEFF'S BLUES • KRUM ELBOW BLUES • DREAM BLUES • EMPTY BALLROOM BLUES • RENT PARTY BLUES • HOME TOWN BLUES
GOOD GAL BLUES • SKUNK HOLLOW BLUES • SAVOY STRUT • DOOH! WOOJI • DANCING ON THE STARS • HODGE PODGE
JOHNNY HODGES AND HIS ORCHESTRA



10

CL 630 A HIGH FIDELITY RECORDING COLUMBIA

Martini Time

Lp

ART VAN DAMME QUINTET

ADIOS • BLUE LOU • CHEEK TO CHEEK • LET YOURSELF DOWN • MY KINDA LOVE • I HEAR MUSIC • IF I COULD BE WITH YOU (ONE HOUR TONIGHT)
I DIDN'T KNOW WHAT TIME IT WAS • THE SURREY WITH THE FRINGE ON TOP • TENDERLY • IT'S EASY TO REMEMBER • MADAME VAN DAMME

Columbia Inc. Trade Marks Reg. U.S. Pat. Off. Musical Recorders. Printed in U.S.A.

11



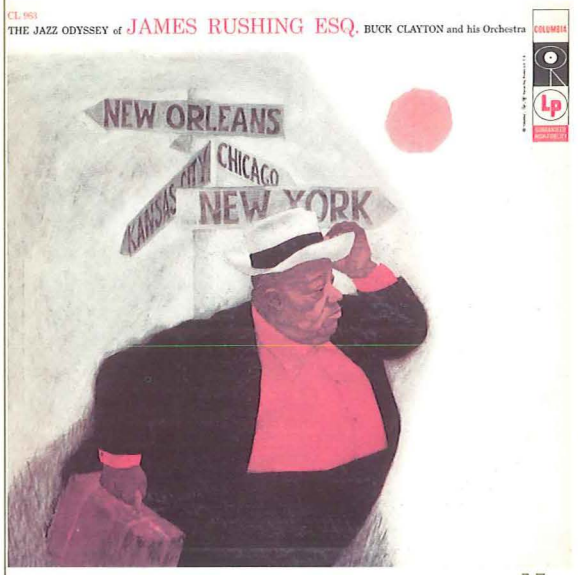
12



13



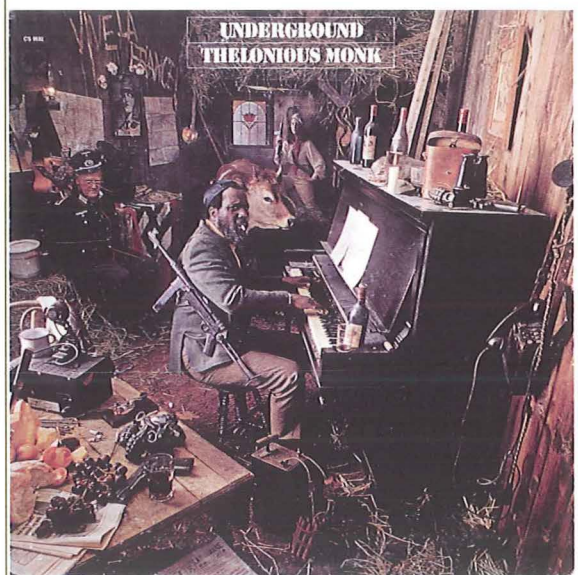
14



15



16



17



18



PHILIP

19

12. JOHNNY EATON: COLLEGE JAZZ - MODERN (LP 12"), c. 1956. FOTOGRAFÍA: BOB HENRIQUES. **13.** RUBY BRAFF: BRAFF!! (LP 12"), 1957. FOTOGRAFÍA: JAY MAYSEL. **14.** VARIOS: RHYTHM + 1 (LP 12"), 1957. FOTOGRAFÍA: ALFRED GESCHEIDT. **15.** JIMMY RUSHING: THE JAZZ ODYSSEY OF JIMMY RUSHING ESQ. (LP 12"), 1957. ILUSTRACIÓN: TOM ALLEN. DISEÑO: NEIL FUJITA. **16.** BILLIE HOLIDAY: LADY IN SATIN (LP 12"),

1959. FOTOGRAFÍA: DON HUNSTEIN. **17.** THELONIOUS MONK: UNDERGROUND (LP 12"), 1968. DIRECTOR ARTÍSTICO: JOHN BERG. DISEÑO: DICK MANTEL. FOTOGRAFÍA: HORN/GRINER. **18.** MILES DAVIS: BITCHES BREW (LP 12"), 1970. ILUSTRACIÓN: MATI KLARWEIN. DISEÑO: JOHN BERG. **19.** BESSIE SMITH: THE WORLD'S GREATEST BLUES SINGER. ILUSTRACIÓN: PHILIP HAYS. DISEÑO: JOHN BERG. EN DOS PÁGINAS SE MUESTRA UNA Densa

PANORÁMICA POR LO MEJOR DEL DISEÑO Y LA FOTOGRAFÍA COLUMBIA, DESDE EL CLASICISMO DE LOS AÑOS CINCUENTA HASTA EL HERMOSO RETRATO DE LADY DAY, EL AIRE COMBATIVO DEL CLÁSICO UNDERGROUND O LAS MÚLTIPLES VÍAS TOMADAS POR LA ILUSTRACIÓN, DOS DE LAS CUALES, EL ESTILO PSICODÉLICO-DALINIANO DE MILES DAVIS Y EL ESTILO NOSTÁLGICO DE BESSIE SMITH, NOS SIRVEN PARA CERRAR ESTE RECORRIDO.



SONY JAZZ

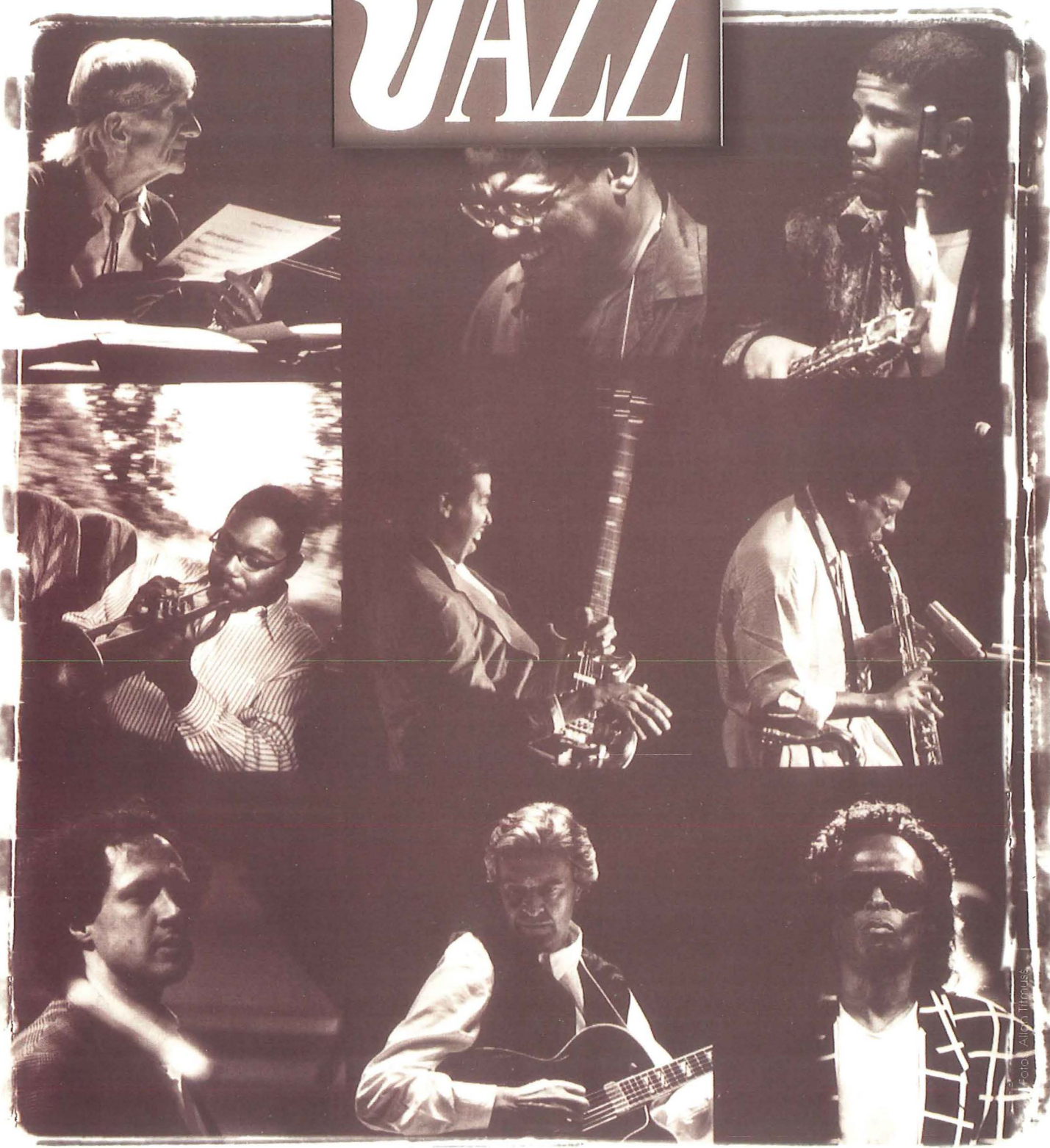


Foto: A. J. Timmuss

EL MEJOR CATALOGO DE JAZZ