

Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Arquitectura y Diseño

Análisis de la producción simbólica de Tool (banda norteamericana de metal alternativo)

Tesis

que para obtener el título de Licenciado en Diseño Gráfico presenta:

Eduardo Sánchez Azamar

Director: Dr. Miguel Ángel Rubio Toledo

Toluca, Estado de México, Agosto de 2014

Índice

Introducción -	3
Capítulo I	6
1.1- Contexto temporal y cultural de los miembros de Tool -	6
1.2- Información contextual adicional -	8
1.3- Esquema general de la producción discográfica de Tool -	12
1.4- Referentes visuales contemporáneos-	13
Capítulo II	23
2.1. Conceptos básicos -	24
2.2. Iconología aplicada -	30
Capítulo III	35
3.1 Definición del contexto político, social y cultural -	36
3.2 Análisis de la producción simbólica de Tool -	38
3.3 Contextualización de motivos visuales en el Rock y el Metal -	126
3.4 Contenidos Adicionales -	130
Conclusiones -	134
Bibliografía -	137
Fuentes electrónicas -	137
Referencias a pie de página -	138
Fuentes de imágenes -	138

Introducción.

La formación profesional está llena de obstáculos, de dificultades, pero además de un sentimiento casi inevitable de incertidumbre, todo el conocimiento absorbido durante nuestra estancia en la universidad ayuda a mitigar en cierta medida la incertidumbre o por lo menos la sensación de la misma, es acertado el decir que “el conocimiento es poder” sin embargo, este poder, el poder del conocimiento debe tener una dirección definida.

El conocimiento ya está ahí, ya ha sido asimilado, pero la confusión aún no se aleja del todo, ya sabemos qué actividades desarrollaremos cuando egresemos de nuestras respectivas instituciones para sumergirnos en la vida profesional, pero sin duda hay algunos cabos sueltos.

El diseñador es instruido académicamente sobre cómo fabricar un logotipo, el layout de una revista, la portada de un álbum musical, carteles o cualquier otro objeto gráfico de cualquier índole, ahora el proceso dicta que el profesionista debe elegir en qué sector del amplio campo laboral se insertará y aplicará estos conocimientos.

El creativo bien puede apoyar las causas sociales o políticas con las cuales se identifica o se siente comprometido ya sea trabajando por un salario en alguna asociación o institución que realice labor social, una ONG (Organización No Gubernamental) o que se una a alguna causa de manera informal o en su tiempo libre, pero obviamente sus creencias, sus valores y sus principios influirán en estas decisiones, ya sea que se trate de una asociación LGBT (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual), una fundación para niños con cáncer o una casa hogar para personas que provengan de familias con escasos recursos, el camino que se elija estará influenciado por los valores de cada egresado universitario y por supuesto cualquier persona puede decidir simplemente dedicarse a realizar sus labores sin que éstas tengan ninguna implicación o impacto social directo.

Esto no tiene que ver con doctrinas o movimientos políticos sino con una serie de construcciones sociales que bien podrían ceñirse en la mera ética o la moral pero que están relacionadas con aspectos básicos de la existencia y la convivencia humana.

En la siguiente cita del libro *Diseño estratégico sustentable* (2013) Martha Zarza expone la importancia de la inclusión de la formación ética en los programas académicos.

“Es innegable que muchos de los principales problemas de la humanidad han surgido por la falta de principios éticos. Por tal razón, la ética ha sido siempre un tema importante en el ámbito educativo, pero tal pareciera que hoy, más que en el pasado, se ha convertido en una necesidad impostergable para alcanzar condiciones de vida caracterizadas por decisiones libres y responsables.” (Zarza Delgado, 2013:15)

En muchas ocasiones, durante el transcurso de nuestras vidas, encontramos a ciertas figuras públicas o históricas que nos inspiran, aspiramos a llegar a ser como ellos, lograr lo que ellos han logrado, tratando de que nuestras acciones sigan ciertos caminos. Es complicado o poco frecuente que el simple respeto por cierta persona o personas nos guíen o conlleven a algo más que a la contemplación, teniendo esto en claro, uno de los principales motivos que impulsan este proyecto consiste en tomar a un conjunto musical

1 Usualmente esta cita se le atribuye al filósofo Francis Bacon (1561), sin embargo esta no se encuentra en ninguno de sus escritos publicados pero si está en el *Leviatán* del filósofo Thomas Hobbes (1588)

al que admiro mucho y que me ha servido de ejemplo durante varios años, que me ha motivado a tomar ciertas decisiones, a adoptar ciertas conductas, principios y valores. El proyecto de tesis presentado a continuación se centrará en analizar las intenciones, argumentos ideológicos y los objetos de diseño de una agrupación musical proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica, conocida como Tool, entidad creativa que en cada entrega discográfica inserta ciertos mensajes que los distinguen mucho de la mayoría de las otras agrupaciones musicales, así que serán utilizados como una referencia profesional aplicable al desenvolvimiento creativo y laboral propio.

Un objetivo del análisis consiste en puntualizar y concretar con argumentos válidos porque el trabajo de esta agrupación es propicio para ser tomado como ejemplo visual, conceptual e ideológico, tomando en cuenta la calidad de los productos analizados desde el punto de vista del diseño gráfico.

En el capítulo I, Recopilación de datos para el análisis, se agrupará toda la información previa necesaria para definir en términos concretos todos los elementos que conforman el trabajo de este cuarteto, en capítulos posteriores se procederá al análisis de las ilustraciones, diseños y demás contenido de todos los materiales discográficos de la banda.

Para este proceso de análisis se realizará una descripción y análisis iconográfico del contenido visual de cada álbum de la banda por medio del método propuesto por Erwin Panofsky extraído del libro "Estudios sobre iconología" (1939), método que se abordará en el capítulo II titulado Iconología.

El material visual de las producciones discográficas del cuarteto será analizado en el capítulo III, Iconología aplicada a la producción simbólica de Tool, cada álbum será analizado en orden cronológico, se aplicará el método de Panofsky y al final del análisis de cada álbum se proveerán las conclusiones pertinentes sobre la calidad técnica y conceptual del material previamente analizado.

Para complementar el análisis del material visual de Tool, al final del capítulo III se incluirán los motivos visuales y simbólicos usuales del rock y el metal², en una descripción breve de algunas portadas, lo cual permitirá una contextualización más completa de como las agrupaciones musicales de estos géneros suelen presentar sus materiales discográficos y como se comparan con el trabajo del cuarteto que se analizara en este documento.

Capítulo I

Capítulo I.- Recopilación de datos para el análisis

1.1- Contexto temporal y cultural de los miembros de Tool Biografía de los integrantes de Tool y formación de la banda

Un análisis iconográfico preciso depende de la amplitud de la información que posea el investigador, así que el conocimiento del background cultural y social de los creadores de la obra artística a analizar es fundamental para este proceso.

"...Panofsky ha proclamado a todos los vientos que la historia del arte no es concebible, en su más alto sentido, sin una abierta y generosa relación con la historia integra, con la teoría y la estética, con la filosofía y la cultura toda. La obra de arte es una entidad de la que parten, como los filamentos de la neuronas, conexiones con las creencias, las ideas, la situación histórica de los hombres que las crearon." (Lafuente Ferrari, 1962:12)

Los datos podrían no ser muy sustanciosos pero son suficientes, contamos con información sobre ciertas formas o doctrinas de pensamiento en las que estos músicos están interesados y que están plasmadas explícitamente de una u otra forma en los objetos que produce la banda.

Estas breves biografías, además, nos proporcionan la época, el contexto cultural y geográfico sobre el que se ciñe la obra del cuarteto, cabe mencionar que algunos aspectos tendrán que ser deducidos ya que los miembros de esta colectividad artística siempre se han mostrado renuentes a dar explicaciones puntuales sobre su trabajo y sobre sí mismos

James Herbert Keenan

Nacido el 17 de Abril de 1964, Maynard, (sobrenombre con el que es conocido James Keenan) el vocalista de Tool, es parte de una familia bautista y creció con una de sus hermanas mayores en Ravenna, Ohio.

James Keenan fue miembro de la Academia Militar de los Estados Unidos (en West Point) en la generación de Preparatoria de 1984. Fue miembro de los equipos de campo travesía y de lucha, el club de canto y del club "El Caballero Pregonero".

M.J.K dejó la escuela militar para estudiar arte, lo que eventualmente lo llevo a trabajar en Los Ángeles, California, aplicando conceptos de Feng Shui para remodelar tiendas de mascotas. En una estadía en Michigan, asistió a al Colegio de Arte y Diseño Kendall.

Maynard conoció a Danny Carey (actual baterista de Tool) en Los Ángeles, cuando eran vecinos. Danny dejó que Maynard y Adam Jones usaran su departamento para ensayar y terminaron tocando juntos algunas veces.

Adam Thomas Jones

Nacido en Park Ridge, Illinois, Estados Unidos, el 15 de enero de 1965. Creció en Libertyville, Illinois.

Guitarrista y compositor de Tool, es la mente artística que está detrás de los

memorables riffs de guitarra de la banda, su manera de tocar ha sido comparada con otros guitarristas de renombre como Brian May de Queen, Tony Iommi de Black Sabbath, o Jimmy Page de Led Zeppelin.

Mientras vivía en California, conoció a su compañero de banda, Maynard James Keenan, quien por entonces, era el cantante de la banda Green Jelly, a quienes Adam les diseñaba el vestuario.

Para efectos de este proyecto es de suma importancia mencionar que Jones realiza trabajos de maquillaje y escultura de efectos especiales en la industria cinematográfica, lo que además le ha permitido participar en la creación de la mayoría de las propuestas video-gráficas de Tool, con técnicas como el stop motion, además de incluir a miembros de la banda o amistades en la filmación de los videos maquillados y caracterizados por el intérprete, quien participa activamente en muchos de los aspectos de la producción de los álbumes de Tool, basta con revisar los créditos de las entregas *Lateralus* (2001) o *10,000 Days* (2006) para encontrar a Jones bajo los créditos de dirección de arte.

Justin Gunnar Walter Chancellor

Nacido el 19 de noviembre de 1971, en el condado de Kent, Inglaterra. Justin Chancellor, bajista de la banda, tuvo un primer contacto con ellos en Nueva York. Más tarde Tool realizó una gira por Europa, por los años 1993-1994, tras la realización del álbum *Undertow* junto con la banda Peach en la que Chancellor tocaba en ese tiempo, quienes habían sacado su nuevo álbum *Giving Birth to a Stone* (Dando a luz a una Piedra).

Daniel Edwin Carey

Nacido el 10 de mayo de 1961 en Lawrence, Kansas, considerado como uno de los mejores bateristas de rock y metal actuales.

Desde muy joven aprendió a tocar distintos instrumentos de percusión. Carey tocó Jazz mientras asistía al colegio y se involucró en la escena del Jazz en Kansas City. Empezó a ampliar sus estudios en percusión con teorías geométricas, meditación y metafísica. En busca de nuevas técnicas, Carey ha estudiado tabla³ con Alope Dutta⁴. La popularidad de Carey se debe a la diversidad de sus sonidos y sus inusuales patrones rítmicos. Su forma de tocar revela ese estilo propio ligado a las técnicas de meditación y relajación que practica.

Aunque no está alineado a ninguna escuela de filosofía o religión en particular está interesado en el ocultismo, lo cual es evidente en el diseño del arte de los discos de Tool. Un gran ejemplo de esto es la ilustración de los bombos de su batería, que corresponden a un símbolo utilizado en la corriente ocultista del Thelema fundada por el ocultista,

3 Voz inglesa, en jazz y rock, corto fragmento melódico que se repite rítmicamente a lo largo de una pieza

4 El tabla (también llamado tablá) es un instrumento de percusión membranófono similar a los tambores bongós. En la música clásica del norte de India no sólo se usa como acompañamiento rítmico, sino también como instrumento solista.

5 1953) Es un músico de ascendencia india. El instrumento por el que es conocido es la tabla.

Aleister Crowley⁶.

Las influencias ocultistas de Carey forman parte integral de los motivos visuales y conceptuales del trabajo de Tool, algunos de los símbolos del Thelema pueden encontrarse en material publicitario, álbumes, en contenido web e incluso en las proyecciones y la escenografía que la banda utiliza en sus presentaciones en vivo, los símbolos de la Cábala⁷ también están presentes en algunos objetos de la agrupación, solo cabe mencionar que estos motivos visuales tienen que ver con el desarrollo espiritual, la expansión de la conciencia, la protección contra la energía negativa, la amplificación de las propias capacidades intelectuales y espirituales, que se alinean de manera congruente con los demás elementos del contenido visual y conceptual de la obra de este colectivo.

Para concretar la relevancia de este apartado se tendrían que enumerar ciertos aspectos importantes que se tomaran en cuenta durante el análisis:

- 3 de los 4 integrantes de la banda son norteamericanos
- Todos experimentaron su vida adulta temprana durante la década de 1990
- Proviene de familias de clase media/alta, lo que ha facilitado en cierta medida que se desarrollen intelectual y espiritualmente
- Estos músicos poseen una cultura muy amplia en cuanto a sociología, teología, antropología, filosofía, cultura popular y literatura, además han estado en contacto con alguna forma de expresión artística desde muy temprana edad
- Por cuestiones temporales y contextuales, estos músicos pertenecen a la generación X

1.2- Información contextual adicional

Tool se distingue de los otros grupos de su generación por la riqueza y abundancia de los elementos que componen su música y las actividades que esta conlleva, esto se debe a que todos los que pertenecen a esta colectividad artística agregan algo personal a la misma (en mayor o menor medida), a diferencia de muchas otras bandas donde el frontman es el que suele aportar la mayoría de las ideas mientras que los otros miembros solo se dedican a llevar los conceptos e ideas del creador de la banda a cabo siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, en Tool las creencias, las opiniones y el conocimiento de cada uno de los miembros tiene un efecto directo en lo que la banda transmite y en como lo hace, al conocer cuáles son las influencias que otros artistas tienen sobre la banda se contarán con mejores herramientas para llevar a cabo un análisis lo más objetivo posible, dentro de las posibilidades que brinda el método iconológico de Erwin Panofsky.

Por decisión personal de los integrantes solo Adam Jones y Danny Carey suelen proporcionar datos más específicos sobre sus gustos e influencias personales, por

⁶ (1875) fue un influyente ocultista, místico, alquimista y mago ceremonial inglés, que fundó la filosofía religiosa de Thelema.

⁷ (del hebreo qabbalah, 'recibir') es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo.

esta razón, se analizara el material visual que sirve de influencia o referencia para estos dos músicos en particular.

Danny Carey está muy interesado en la corriente del Thelema y más específicamente en su fundador Aleister Crowley, Carey colabora con una sociedad norteamericana que reedita, colecciona y conserva material inédito o poco común del ocultista, los símbolos thelemicos con los que juega Tool también serán descritos y analizados ya que es de suma importancia determinar el papel conceptual e ideológico que los símbolos de esta corriente esotérica desempeñan en la producción simbólica discutida en este proyecto.

En el portal web Dissectional⁸ se encuentra una lista de influencias musicales, literarias y artísticas del baterista, esta será discutida en el apartado 1.4 Referentes visuales contemporáneos.

Si bien se había mencionado en apartados anteriores, que todos los miembros de este grupo musical participan activamente en la creación de los objetos que este produce, Maynard, el vocalista suele ser el que ata los cabos sueltos y le da forma al todo que compone la propuesta artística de esta entidad, su input creativo es el que concreta las aportaciones de los demás miembros y por supuesto su influencia en Tool como un todo es innegable.

Por estas razones el conocer mejor a este cantante y compositor significa la adquisición de un conocimiento más amplio de cómo es que está estructurado este proyecto musical en todas sus facetas.

Basta con leer su breve biografía (brevedad que el mismo ha propiciado para mantener su privacidad) y sacar la conclusión de que Maynard fue un joven muy convencional, (tal vez demasiado convencional) sus actividades extracurriculares, (canto, lucha, etc.) su estadía en una academia militar y en resumen su personalidad de adolescente apuntan a una persona común, reconocida y respetada por su comunidad, a un varón entusiasta y activo, el actual Maynard James Keenan es muy diferente a su "yo" adolescente, siempre cuestiona la autoridad, siempre devela la hipocresía y los errores que la mayoría de las personas dan por sentado y nunca cuestionan, la conclusión más obvia es que la educación convencional y tradicionalista del joven Maynard trajo como resultado un hombre contestatario y con opiniones polémicas.

El Maynard que ha hecho de Tool lo que es hoy está en contra de muchas de las cosas que suelen considerarse aceptables en la sociedad norteamericana tradicional, además de que su aprecio por el pensamiento libre y la rebelión intelectual no van con los valores que suponemos se le trataron de inculcar en sus años en una escuela dirigida por una institución tan rígida como la milicia estadounidense.

⁸ El sitio Dissectional es un portal adicional, dedicado a las influencias artísticas y musicales de la banda se puede acceder a este sitio interactivo desde la página oficial de Tool o directamente con la dirección: <http://www.dissectional.com>

Además este intérprete estudio arte después de dejar la escuela militar por lo cual es fácil deducir las múltiples vertientes responsables de hacer de M.J.K lo que es hoy, ni siquiera los más apasionados fans saben a ciencia cierta sus gustos o predilecciones solo se sabe que Maynard gusta del trabajo de Ramiro Rodríguez, artista que además de haber colaborado directamente con Tool y con Maynard suele explorar los rasgos del subconsciente y los sueños en su trabajo pictórico, razón por lo cual se puede suponer que Maynard está interesado en su obra y a la vez el señor Rodríguez sigue de cerca la carrera de Maynard en cualquiera de sus proyectos.

Las ideologías y la actitud de Maynard hacia la sociedad y a los demás temas que suele abordar en su trabajo han cambiado notablemente a lo largo de los años, basta con leer alguna de las letras de sus primeros discos para notar el resentimiento y el descontento del cantante, algunas al punto de hacernos pensar que tal vez su odio por la humanidad y los errores de ésta podría rayar en lo psicótico pero lo cierto es que estos discursos que a un nivel muy simple se podrían interpretar como discursos de odio provienen de una persona preocupada, consciente y pensante que expone sus controversiales puntos de vista de manera apasionada y directa.

Antes el señor Keenan tenía una forma cruda y agresiva de decir las cosas pero sus discursos tenían un propósito, sus intenciones siguen siendo las mismas hoy en día, solo que la forma de sus mensajes ha evolucionado, ahora lo que M.J.K escribe apunta más hacia lo místico, lo espiritual y la búsqueda de la propia identidad más allá de lo material, lo social, lo cultural o lo político.

El nihilismo, el sarcasmo y la irreverencia que suele manifestar Maynard en su trabajo son las respuestas directas a la severa hipocresía practicada por muchas de las instituciones y agrupaciones socio-políticas de cualquier índole que funcionan por medio de la doble moral, la dominación o el engaño, M. Keenan sabe perfectamente que la honestidad y el conocimiento son las herramientas perfectas para llamar la atención de la raza humana, que progresivamente pierde su capacidad de autocrítica, su conexión con lo intelectual y lo espiritual.

¿Cómo podría alguien tan controversial y contestatario ser considerado un humanista? Por el simple hecho de que M. James Keenan se preocupa por la humanidad y por el rumbo que ésta lleva, él tiene fé en que la gente despierte y tome consciencia de su propia existencia y de sus actos por medio del arte, el conocimiento, la ciencia y el autodescubrimiento, para él su música es la "herramienta" que cualquiera puede usar para descubrir algo en sus propias vidas, este artista cree fielmente que hay potencial en todos nosotros ya que muy probablemente por esta razón se molesta en crear discursos tan misteriosos y multidimensionales (susceptibles de infinitas interpretaciones) que nunca le dictarán a nadie como se supone deben actuar o pensar o sentir, sino más bien que tienen que descubrir

esto por ellos mismos.

El vocalista, y fundador de Tool sabe el poder que tiene en sus manos, sabe que lo que diga o haga inevitablemente llegará a un gran número de personas, y él como muchos otros podría tomar el camino fácil y crear música vacía, complaciente, plana y superficial, y sin embargo, él decide continuar su carrera de la misma forma año tras año, álbum tras álbum, utilizando todo su potencial creativo e interpretativo para buscar nuevas formas para traer un poco de luz a este mundo sumergido en una especie de oscurantismo glorificado y tecnificado.

Los 10 de Danny

Albums:

- 1.-Believe It- Tony Williams Lifetime
- 2.-Physical Graffiti- Led Zeppelin
- 3.-Heavy Weather- Weather Report
- 4.-Brain Salad Surgery- Emerson, Lake, and Palmer
- 5.-Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions-Killing Joke
- 6.-Discipline- King Crimson
- 7.-The Process- Skinny Puppy
- 8.-Slovenska Acropola- Laibach
- 9.-Relayer- Yes
- 10.-Tin Drum- Japan

Artistas:

- 1.-Stanislav Szukalski
- 2.-Kazimir Malevich
- 3.-L. Lissitzski
- 4.-Salvador Dalí
- 5.-Ernst Fuchs
- 6.-Anselm Kiefer
- 7.-Piet Mondrian
- 8.-Hieronymous Bosch
- 9.-Rick Griffin
- 10.-Wassily Kandinsky

Libros:

- 1.-Outside the Circles of Time- Kenneth Grant
- 2.-Dancing Naked in the Minefields- Carry Mullis
- 3.-Cutting Through Spiritual Materialism- Chogyam Trungpa
- 4.-The Mission of Art- Alex Grey
- 5.-Cosmic Trigger- Robert Anton Wilson
- 6.-Magic in Theory and Practice- Aleister Crowley
- 7.-Uriels Machine- Robert Lomas and Christopher Knight
- 8.-Psychedelic Experience- Timothy Leary
- 9.-The Man in the High Tower- Phillip Dick
- 10.-Anatomy of the Body of God- Frater Achad

Nota: Se incluyó la lista completa solo como referencia a la lista original ubicada en el sitio web Dissectional

Los 10 artistas visuales que contiene esta lista han influenciado de una u otra forma el trabajo de la banda, sin embargo, el realizar una conexión directa entre estos autores y el propio trabajo de la agrupación podría resultar forzado. Esta lista es relevante porque permite conocer un poco mejor a los integrantes del cuarteto, sus gustos y predilecciones, los cuales pueden estar plasmados de

1.3- Esquema general de la producción discográfica de Tool

Título	Año	Artistas (Dirección de arte, ilustración)	Empaque	Características generales
<i>Opium Den</i>	1991		Caja de plástico <i>Booklet</i> sencillo	Arte sencillo, fotos de los integrantes en alto contraste, cromática oscura y opaca
<i>Opiate</i>	1992	Cam de Leon, Adam Jones	Caja de plástico <i>Booklet</i> sencillo	Arte simbólico, agresivo, fotomontajes, texturas rígidas, composición de <i>collage</i> con objetos personales
<i>Undertow</i>	1993	Adam Jones	Caja de plástico <i>Booklet</i> sencillo	Arte grotesco, fotografías y fotomontajes
<i>Aenima</i>	1996	Cam de Leon	Caja de plástico <i>Booklet</i> sencillo Portada lenticular	Estilización de la forma humana, referencias al arte pop, combinación entre pintura y fotografía, referencias al material de Bill Hicks
<i>Salival</i>	2000	Cam de Leon	Caja de edición especial	El arte de este disco es la versión del arte de <i>Aenima</i>
<i>Lateralus</i>	2001	Alex Grey	Envoltorio transparente, impreso en acetato transparente	Exaltación de la figura humana, combinación artística referencias al arte hinduista, cromática cálida
<i>10,000 Days</i>	2006	Alex Grey	Empaque de cartón grueso (<i>digipack</i>) con acabado en papel <i>couche</i> brillante, <i>booklet</i> con imágenes estereoscópicas (algunas incavos incluidos) El cd se inserta en un sobre dentro del empaque	Fotografías retocadas digitalmente, montajes con alta carga conceptual, estructuras manuales, imágenes de la figura humana, <i>renders</i> en 3d

1.4- Referentes visuales contemporáneos

En la sección de información contextual adicional (1.2) se menciona que en el sitio web Dissectional se encuentra una lista de los 10 artistas, discos y libros favoritos del baterista Danny Carey, simplemente titulada Danny's 10s (Los 10 de Danny) la cual se presenta a continuación.

Fig.-1

Captura de la sección Danny's 10s, ubicada en el sitio Dissectional..

alguna forma en el trabajo visual de Tool.

Esto se ejemplifica con un creador que es mencionado más de una vez dentro de la producción simbólica de Tool, Stanislav Szukalski, quien aparece en esta lista, en un apartado del portal Dissectional sólo dedicado a él donde se encuentran dibujos, esculturas, arte-objeto y pinturas, un link para visitar una página de internet donde hay piezas de este autor a la venta, link que también se encuentra en el portal oficial del baterista Danny Carey, adicionalmente, una escultura de Szukalski titulada Struggle (Conflicto o Lucha) se encuentra en uno de los montajes fotográficos del booklet del disco 10,000 days (2006), el cual es analizado en el capítulo III en el apartado 3.1.1 Análisis de la producción simbólica, en la sección correspondiente al álbum antes mencionado.

A continuación se visualizarán las obras de éste y otros artistas plásticos para ana- 13

lizar las tendencias o motivos recurrentes del arte moderno, se tomarán en cuenta aspectos formales y si la obra de un determinado autor lo permite también los aspectos conceptuales de su obra, algunos de estos artistas no están relacionados directamente con Tool ni son mencionados por ningún miembro de la agrupación, sólo se toman como ejemplo descriptivo de cómo la estilización o la deformación de la figura humana se ha vuelto un motivo visual muy predominante en muchos artistas de corrientes muy variadas como el surrealismo con Salvador Dalí o Yves Tanguy o el expresionismo con Egon Schiele, hasta llegar al arte moderno y post-moderno donde encontramos a Francis Bacon, a Zdzislaw Beksinski, a H.R Giger o a Ernst Fuchs; a pesar de que el postmodernismo ya no cuenta con características tan reconocibles, aun ofrece autores que se centran casi exclusivamente en la exploración estética de la figura humana y las posibilidades discursivas de la naturaleza y la condición humana en sí mismas.

A continuación se presenta una lista de los pintores que serán tomados como referencia del uso de la figura humana en el arte contemporáneo, son tomados como una pequeña pero significativa muestra del uso de la anatomía como recurso visual y simbólico, pero además su pertinencia reside en la influencia que su trabajo y sus estilos particulares tuvieron o tienen en la expresión plástica actual:

- 1.-Salvador Dalí (1904)
- 2.-Egon Schiele (1890)
- 3.-Francis Bacon (1909)
- 4.-Stanislav Szukalski (1940)
- 5.-Zdzislaw Beksinski (1929)

1. - Salvador Dalí

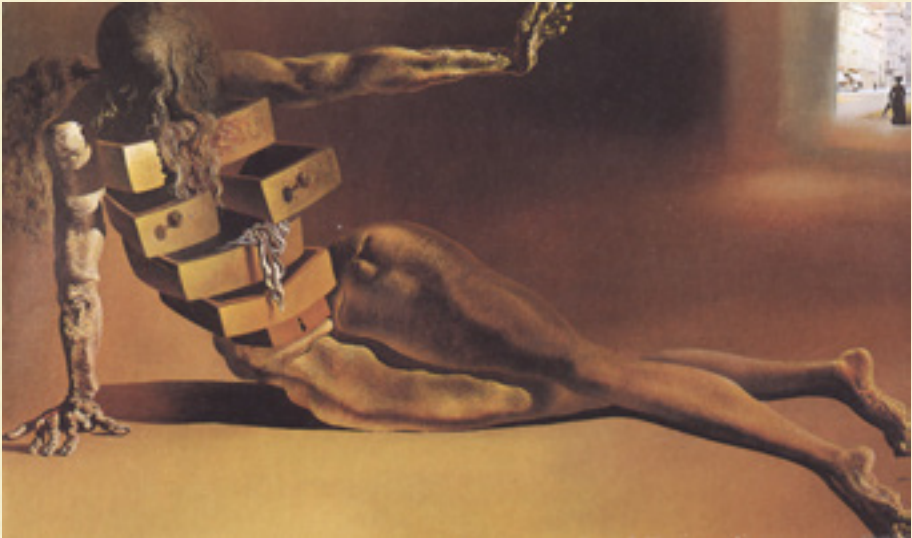

Fig.- 1.1
Salvador Dalí, "Armario antropomórfico con cajones", 1936, óleo sobre panel.

Dalí poseía una habilidad única para estilizar la figura humana, su técnica suele recordarnos a los grandes maestros como Rafaelo Sanzio a quien Dalí admiraba mucho.

El arte de Salvador Dalí poseía una calidad técnica que pocos surrealistas alcanzaron, (o se preocuparon por alcanzar) su uso de la figura humana era excepcional y a pesar de que por motivos conceptuales y estilísticos siempre deformaba la anatomía humana, tenía un sentido muy afinado sobre proporciones, volumen, movimiento, textura, perspectiva, etc. Uno de los aspectos más destacables de toda la obra de Salvador Dalí era la } inclusión de la figura humana en su obra. En esta pintura observamos la evidencia del dominio de este artista en cuanto a representación de figuras biológicas no necesariamente humanas pero con

referencias reconocibles y muy bien logradas al cuerpo humano, simplemente al observar la forma de los brazos, los dedos de las manos y las piernas, podemos notar la precisión y el detalle de cada rasgo físico, la musculatura y la estructura ósea están perfectamente logradas con el uso de luces y sombras. Estas características tan notables del trabajo de Dalí se pueden observar en obras como Crucifixión (Corpus Hypercubus) (1954), El Cristo de San Juan de la Cruz (1951) o La Poesía de América (1943), por supuesto estas pinturas son sólo un pequeño ejemplo del profundo conocimiento de la figura humana con el que contaba este surrealista.

Fig.-1.3

Fig.-1.5

Estas 3 pinturas son clara evidencia de la increíble técnica de Dalí, en cuanto a perspectiva, modelado y por supuesto la manera tan personal de este surrealista de plasmar sus ideas.

Su trabajo es una referencia obligada para comprender como se ha usado el cuerpo humano como motivo simbólico en el arte contemporáneo, y como además la deformación o la estilización del cuerpo humano se ha vuelto un motivo recurrente en un gran número de obras plásticas de exponentes muy diversos.

2.- Egon Schiele

Fig.- 1.6

Egon Schiele, "El Danzante", 1913, tinta y acuarela sobre papel.

Las gruesas y seguras líneas de Schiele, su fuerte paleta de color y su interpretación de la figura humana le valieron gran reconocimiento a Schiele en la historia del arte.

Egon Schiele logró lo que pocos pintores al explorar una gama muy amplia de connotaciones simbólicas sólo con el uso de la figura humana, sus dibujos a lápiz, o de tinta con acuarela consistían en fondos simples, sin escenarios, mobiliario o cualquier otro motivo adicional.

Los cuerpos delineados decididamente en líneas negras eran el único motivo de sus pinturas, su entendimiento de la anatomía humana le permitió reinterpretarla en formas que aún hoy en día son imitadas o referenciadas por artistas e ilustradores.

Los cuerpos contorsionados que plasmaba Schiele eran en su mayoría referencias al erotismo y la sexualidad humana, a veces sensuales y sugerentes, a veces crudas, pero siempre con ese mismo entendimiento perfecto de la proporción, la

textura, la forma y el cuerpo humano como un motivo tan basto y complejo que era suficiente para ocupar el trabajo de este gran artista.a

3.- Francis Bacon

Fig.- 1.7
Francis Bacon, "Estudio de George Dyer", 1971, óleo sobre tela

Este pintor irlandés realizó algunas de las exploraciones visuales y conceptuales más crudas del arte contemporáneo.

Bacon ejercía su actividad como exponente plástico de una manera similar a la de Schiele, con cuerpos deformados y contorsionados que servían como objeto central de las pinturas, sin embargo, existen claras diferencias entre el trabajo de estos dos artistas, ya que Bacon solía utilizar algunos elementos adicionales a las figuras humanas, tales como bancos, mesas, sillas, estructuras de tubos y barras de metal, y solía insinuar paredes con líneas muy simples, pero siempre colocando a sus representaciones corporales como puntos focales en sus propuestas pictóricas. Las pinturas de Francis Bacon siempre muestran cuerpos imposiblemente desfigurados, con rostros poco reconocibles, usando una paleta de color que da la ilusión de que algunos de estos cuerpos no tienen piel o son una combinación externa de órganos, piel y carne viva.

18 Uno de los puntos fuertes del arte de este pintor irlandés, era que, como muchos otros artistas que estilizan y reinterpretan la forma humana, el no perdía la esencia

anatómica de sus modelos, ya que a pesar de las claras deformaciones físicas de los cuerpos que pintaba, sus rasgos permanecían reconocibles.

En "Estudio de George Dyer " podemos apreciar las orejas, el cabello y los ojos del poeta, aun debajo de las absurdas capas de carne y piel podemos ver sus rodillas, sus piernas y sus pies, Bacon tenía una forma muy peculiar y personal de modelar cuerpos, una forma que sin duda le ha traído mucha fama y reconocimiento en el mundo del arte, Bacon es un gran ejemplo de cómo la figura humana en su más pura y humilde forma es un motivo muy poderoso y constante en el arte de los últimos 50 años.

4.- Stanislaw Szukalski

Fig.- 1.8
Stanislaw Szukalski, "El Filósofo Tartamudo", 1915, escultura de broncea

Szukalski utilizo la figura y la anatomía humana para hablar de poder y sabiduría, siempre con resultados óptimos, ya fuera en escultura, pintura o dibujo

El artista polaco Stanislaw Szukalski solía utilizar representaciones muy precisas y realistas de la figura humana, modificándola con rasgos que exaltaban a las entidades que aparecían en sus pinturas, dibujos o esculturas, siempre con el tejido

muscular bien definido, los hombros anchos y el cuello grueso.

El arte de este autor no contenía representaciones anatómicas absurdas o grotescas, sólo cuerpos majestuosos, acentuados en un estilo muy clásico y limpio, su trabajo siempre habla de una raza superior, evolucionada, que conciliaba el desarrollo tecnológico y científico con el conocimiento ancestral arrojando como resultado imágenes que a momentos parecían escenas de antiguas vasijas griegas combinadas con ilustraciones futuristas, el arte de este pintor y escultor polaco era sumamente complejo y daba un lugar privilegiado al humano, sus capacidades y al poder que yacía escondido en el conocimiento antiguo de las grandes civilizaciones olvidadas.

Mucho del trabajo de este autor muestra hombres y mujeres orgullosos mezclados con máquinas y estructuras arquitectónicas, a veces en conflicto o en cooperación armónica.

Szukalski se dió a conocer no solo por su impecable cuerpo de trabajo, sino además por sus ideas un tanto radicales o socialmente incorrectas, en las que afirmaba que ciertas razas y pueblos eran superiores, a que su propio intelecto estaba muy por encima de la mayoría de los integrantes de la raza humana y de teorías como que ciertas razas se habían mezclado con yetis subdesarrollados que trajeron consigo una rama de la raza humana que era violenta, inconsciente, primitiva y retrograda y tarde o temprano traería consigo la perdición de toda la humanidad.

Las ideas de este controversial artista son muy impopulares hasta nuestros días, pero si algo queda claro sobre el trabajo de Stanislaw Szukalski es su majestuosa representación de la figura humana, que puede ser apreciada a detalle en esta escultura de bronce titulada "El Filósofo Tartamudo", tal vez una de las más simples del escultor y pintor polaco, pero una muestra bastante significativa de como la figura humana ayudo a este creador a expresar sus ideas en su manera tan peculiar, siempre obsesionado con los detalles y la calidad técnica y conceptual de su trabajo.

5.- Zdzislaw Beksinski

*Fig.- 1.9
Zdzislaw Beksinski, Sin Título, óleo sobre tela.*

Pocas veces se han observado pinturas al óleo con tanta atención a los detalles como las de Szukalski.

Beksiński desarrolló un cuerpo de trabajo muy vasto y complejo, su total dominio y familiaridad con el óleo es evidente en sus lienzos, donde encontramos inmensos paisajes, cielos turbios y llenos de nubes, edificios derrumbados, pilas de restos óseos fundidos con las montañas, el suelo y el polvo.

Debajo de esos inmensos cielos repletos e iluminados por luces opacas, se suelen encontrar figuras humanoides, que gracias a la increíble técnica de este autor juegan con nuestra percepción y por momentos parecen estar hechos de piedra o hueso o madera, y debido a esta manera de representarlos es difícil determinar si los cuerpos están vivos o muertos, si alguna vez fueron seres vivos o si sólo son formaciones caprichosas de los complejos paisajes creados por este pintor.

En los valles, las formaciones rocosas, el suelo, los cuerpos crucificados que parecen haber nacido con una cruz a cuestas, los cráneos polvosos y erosionados que sobresalen de los montículos, porosos y ásperos, se observa la maestría de la representación y reinterpretación de la figura humana.

En esta pintura intitulada, (como muchas otras del pintor) encontramos un cuerpo inmenso, suspendido sobre una estructura monolítica, con una cruz tallada en una de sus caras laterales, el cuerpo o lo que parece ser un cuerpo está finamente

detallado y delimitado, ya que podemos apreciar sus costillas, las venas de sus brazos, el hueso del codo, las falanges de los dedos, la estructura ósea de las rodillas y las piernas, y la técnica, la textura y la paleta de color de Beksinski dificulta el saber qué o quién es exactamente esta criatura suspendida sobre un monolito.

Beksinski poseía una gran facilidad para plasmar cuerpos, y parecía estar muy interesado en las estructuras óseas de los seres vivos, sus creaciones pictóricas son perfectas para demostrar cómo el uso de las estructuras y sistemas biológicos pueden ser un medio sumamente evocativo y simbólico, aún más si se representa con tanto cuidado y habilidad como lo hacía este pintor.

Capítulo II

Capítulo II.- Iconología

2.1. Conceptos básicos

En el libro "Estudios Sobre Iconología" (1939) Erwin Panofsky desarrolla una estructura iconológica pensada especialmente para analizar y sintetizar (como él proponía) imágenes concebidas a partir de esquemas simbólicos (referentes a conceptos o ideas existentes fuera de la imagen en sí), esta estructura consiste en 3 niveles básicos que se desarrollarán y explicarán más adelante en este capítulo, pero antes de adentrarnos en cualquier modelo o método de análisis es prudente tener el conocimiento básico de los conceptos que Panofsky utiliza como base para el desarrollo de sus teorías de interpretación.

La terminología básica presentada a continuación facilitará la comprensión y aplicación del método de iconología.

Iconografía

n. f. Estudio descriptivo de las diferentes representaciones figuradas de un mismo sujeto. 2. Conjunto clasificado de las imágenes correspondientes. 3. Colección de retratos
(Enciclopedia Larousse, 2002, 538)

"Iconografía es la rama de la Historia del Arte que se ocupa del contenido temático o significado de las obras de arte, en cuanto algo distinto de su forma. Intentemos, pues, definir la diferencia entre contenido temático o significado por una parte y forma por la otra" (Panofsky, 1939, 13)

Iconología

n.f. En la cultura y en el arte clásicos, ciencia y arte de utilizar emblemas, símbolos y alegorías figurativas. 2. Estudio de la formación, transmisión y significación profunda de las representaciones figuradas en arte.
(Enciclopedia Larousse, 2002, 538)

Muchos de los esfuerzos de este documento se centran en descifrar el significado de ciertos símbolos o construcciones visuales, de esta forma, cuando se utilice esta palabra se tendrá el conocimiento previo de a que se refiere.

Significado

Adj Conocido, importante, reputado n. m. 2. LING. Sentido, contenido semántico de un signo. 3. LING. Sentido de una palabra.
(Enciclopedia Larousse, 2002, 921)

Este término se menciona en varias ocasiones en y se considera prudente conocer su definición enciclopédica.

Forma

n.f (lat formam) Distribución peculiar de la materia que constituye cada cuerpo: la forma de una mesa, de una casa. 2. Apariencia externa de una cosa: medicamento bajo forma de píldoras. 3. Modo, manera de hacer o proceder: hablar de forma oficiosa. 4. Modo de expresar el pensamiento, cualidades del estilo: interesa más la forma que el fondo de esta obra. 5. Patrón, horma que sirve de modelo para hacer alguna cosa...
(Enciclopedia Larousse, 2002,459)

Significado Fáctico

Panofsky comienza el primer capítulo de Estudios Sobre Iconología (1939) explicando el funcionamiento básico de la percepción humana, el plano más básico de interpretación consiste en un mero proceso de reconocimiento perceptual (cuando somos expuestos a una configuración de líneas, colores y formas definidas), seguido de una descripción de los elementos dispuestos en lo que estamos percibiendo, el autor utiliza un ejemplo simple para dar a entender cómo es que se da una cierta lectura sobre un objeto con base en la estructuración del mismo y cómo la manipulación o cambio en la composición de las partes de un objeto es capaz de transmitir una idea o concepto inherente a una alineación determinada de patrones definidos y reconocibles.

Los otros dos niveles de interpretación tienen que ver con cuestiones emocionales, cognitivas, con el nivel de intelecto del receptor y con el bagaje interpretativo de cada sujeto, estos niveles de jerarquía ascendente (los cuales se describirán a continuación) permiten un análisis simbólico que parte de un plano muy simple de reconocimiento hasta llegar a una investigación profunda del contexto, las intenciones y las influencias detrás de una imagen u objeto determinado, como se podrá apreciar en las siguientes citas del libro Estudios Sobre Iconología (1939) es prudente que la interpretación de una composición simbólica se realice paso por paso siguiendo el orden de los niveles interpretativos que propone el autor.

“Cuando un conocido me saluda en la calle quitándose el sombrero, lo que veo desde el punto de vista formal no es más que el cambio de ciertos detalles dentro de una configuración que es parte de una estructura general de color, líneas y volúmenes que constituye mi mundo visual. Cuando identifico, tal como lo hago de manera automática, esta configuración como un objeto (un hombre) y el cambio de detalles como una acción (la de quitarse el sombrero), ya he pasado los límites de la pura percepción formal y he entrado en una primera esfera de contenido o significado. El significado así percibido es de una naturaleza elemental y fácil de comprender, y lo llamaremos significado fáctico; aprehendido sencillamente al identificar ciertas formas visibles con ciertos objetos conocidos para mí por la experiencia práctica, e identificando el cambio en sus relaciones con ciertas acciones o acontecimientos.

Ahora bien los objetos y acciones así identificados producirán naturalmente una reacción en mí. Por la forma en que mi conocido lleve a cabo esta acción sabré si está de buen o mal humor, y si sus sentimientos hacia mí son indiferentes, amistosos u hostiles. Estos matices psicológicos revestirán los gestos de mi conocido con otro significado que llamaremos expresivo. Se diferencia del significado fáctico en que es aprehendido, no por la simple identificación, sino por empatía... Por tanto, a la vez el significado fáctico y el expresivo pueden ser clasificados conjuntamente: forman el grupo de significados primarios o naturales.”
(Panofsky, 1939, 13,14)

“...Por lo tanto, cuando yo interpreto el hecho de quitarse el sombrero como un saludo cortés, reconozco en ello un significado que podría llamarse secundario o convencional; se diferencia del primario o natural en que es inteligible en lugar de ser sensible, y que ha sido aplicado conscientemente a la acción práctica que lo transmite”...

..., además de transmitir el saludo, la acción de mi conocido puede revelar a un observador experimentado todo lo que contribuye a formar su “personalidad”...

...No podríamos construir un retrato mental de ese hombre sobre la base de esa acción única, sino solo coordinándolas en relación con nuestra información general sobre la época, la nacionalidad, la clase, las tradiciones intelectuales, etc., de aquel caballero.”

“El significado descubierto de esta forma podría llamarse significado intrínseco o contenido...”

(Panofsky, 1939, 14,15)

Panofsky desarrolla su método iconológico partiendo de la observación simple y descriptiva, posteriormente, esta observación conduce a que bajo ciertas condiciones contextuales se realice una lectura más profunda de las imágenes o símbolos expuestos ante el espectador, así la lectura iconológica de una obra de arte consiste en identificar lo que significan ciertas formas, colores y estructuras visuales en relación con la época, la cultura y otros aspectos que forman parte del todo de cualquier imagen.

“...El mundo de las formas puras, reconocidas, así como portadoras de significados primarios o naturales, puede ser llamado el mundo de los motivos artísticos. Una enumeración de estos motivos sería una descripción pre-iconográfica de la obra de arte.”

(Panofsky, 1939,15)

“..., que un grupo de figuras sentadas en una mesa, en una disposición determinada y en unas actitudes determinadas, representan La Última Cena, o que dos figuras luchando de una forma determinada representan el Combate del Vicio y

la Virtud. Al hacerlo así relacionamos los motivos artísticos y las combinaciones de motivos artísticos (composiciones) con temas y conceptos. Los motivos, reconocidos, así, como portadores de un significado secundario o convencional pueden ser llamados imágenes y las combinaciones de imágenes son lo que los antiguos teóricos del arte llamaron "invenzioni"; nosotros estamos acostumbrados a llamarlos historias y alegorías..."

La identificación de tales imágenes, historias y alegorías constituye el campo de la Iconografía, en sentido estricto...

..., el mundo de los temas o conceptos específicos se manifiesta a través de imágenes, historias y alegorías,..."

(Panofsky, 1939,16)

En el arte clásico como el Renacentista o el Medieval se utilizaban ciertos motivos visuales que estaban dotados de significados o conceptos preestablecidos, sin embargo la forma en que estos se representaban y su significado inherente cambiaban con el pasar del tiempo y con la evolución de las civilizaciones humanas y sus expresiones artísticas particulares.

"...Es evidente que un análisis iconográfico correcto en el sentido más estricto presupone una identificación correcta de los motivos..."

(Panofsky, 1939,17)

"3. Significado Intrínseco o Contenido

Lo percibimos indagando aquellos supuestos que revelan la actitud básica de una nación, un periodo, una clase, una creencia religiosa o filosófica cualificados inconscientemente por una personalidad y condensados en una obra"

(Panofsky, 1939,17)

En la cita anterior se puede observar como el método de Panofsky se adentra en los niveles más profundos de lectura simbólica, ya que en esta etapa se tienen que considerar cuestiones culturales y temporales, que determinan o moldean de cierta forma el contenido de las obras plásticas.

"...Concibiendo así las formas puras, los motivos, las imágenes, las historias y las alegorías como manifestaciones de principios fundamentales, interpretamos todos estos elementos como lo que Ernst Cassirer llamó valores "simbólicos"..."

...El descubrimiento y la interpretación de estos valores "simbólicos"... es el objeto de lo que llamamos iconografía en un sentido más profundo: de un método de interpretación que aparece como síntesis más que como análisis. Y puesto que la identificación correcta de los motivos es el prerequisite para un correcto análisis iconográfico en el sentido más estricto, el análisis correcto de imágenes, historias y alegorías es el prerequisite de una correcta interpretación iconográfica en un sentido más profundo..."

(Panofsky, 1939,18)

"...Mientras creemos identificar los motivos sobre la base de nuestra experiencia práctica, pura y simple, realmente desciframos "lo que vemos" según la manera en que los objetos y las acciones eran expresados por las formas, bajo condiciones históricas variables. Al hacerlo así sujetamos nuestra experiencia práctica a un principio de control que puede llamarse la historia del estilo."
(Panofsky, 1939,20)

La lectura iconográfica depende del conocimiento sobre historia del arte, ya que dicha lectura suele ser más precisa si se posee la experiencia de como ciertos conceptos o ideas eran representados con diferentes formas o motivos y así identificarlos precisamente aun cuando hayan cambiado considerablemente a través de los años.

"El análisis iconográfico, que se ocupa de las imágenes, historias y alegorías, en vez de motivos, presupone, desde luego, mucho más que la familiaridad con objetos y acciones que adquirimos a través de la experiencia práctica. Presupone una familiaridad con temas o conceptos específicos."
(Panofsky, 1939,21)

La literatura o la música así como ciertos fenómenos o acontecimientos históricos enriquecen las posibilidades de lectura simbólica, la obra de arte no puede desligarse del entorno en la que fue creada, e incluso si es una obra contestataria o subversiva, esta inevitablemente influida por el espacio y tiempo que acompañó a su creación.

Además cada movimiento artístico estaba formado por algunas constantes que eran visibles en el trabajo de la mayoría de los artistas del movimiento en cuestión, ya fuera la forma de representar los objetos, la técnica o los materiales utilizados.

"...De la misma manera que podríamos corregir y controlar nuestra experiencia práctica investigando de qué forma, bajo condiciones históricas diferentes, objetos y acciones eran expresados a través de formas, o sea la historia del estilo, podemos corregir igualmente nuestro conocimiento de las fuentes literarias investigando de qué forma, bajo condiciones históricas diferentes, temas o conceptos específicos fueron expresados por objetos y acciones, o sea dentro de la historia de los tipos."

(Panofsky, 1939,22)

"...Así del mismo modo que nuestra experiencia práctica tiene que ser controlada por una percepción de la manera en la cual, bajo condiciones históricas diferentes, los objetos y las acciones son expresadas por formas (historias del estilo)...
..., igualmente o quizá más aún, tiene que ser controlada nuestra intuición sintética por una percepción del modo en el cual, bajo condiciones históricas diferentes, las tendencias generales y esenciales de la mente humana son expresadas por temas y conceptos específicos. Esto significa lo que podremos llamar una historia

de los síntomas culturales...”(Panofsky, 1939,24).

El esquema mostrado a continuación resume los conceptos acerca del análisis iconográfico de Panofsky, aquí podemos apreciar los 3 niveles de interpretación que el autor propone para obtener una síntesis lo más precisa posible del significado y los discursos contenidos en el arte simbólico. Las citas previas a este esquema provenientes de “Estudios Sobre Iconología” (1939) tienen como propósito delimitar cada nivel de interpretación así como los elementos que lo componen para facilitar la aplicación de este método de interpretación en la producción simbólica de Tool.

<p>Objeto de interpretación</p> <p>I. Contenido temático <i>primario o natural</i></p> <p>A) Fáctico</p> <p>B) Expresivo</p> <p>Constituyendo el mundo de los motivos artísticos</p>	<p>Acto de interpretación</p> <p>Descripción pre-icónográfica (y análisis pseudoformal).</p>	<p>Bagaje para la interpretación</p> <p>Experiencia práctica familiarizada con los objetos y las acciones)</p>	<p>Principio controlador de la interpretación</p> <p>Historia del estilo en la cual aparecen condiciones históricas, objetos o acciones han sido expresadas por (formas).</p>
<p>II. Contenido temático <i>secundario o convencional</i>, constituyendo el mundo de las imágenes, historias y alegorías.</p>	<p>Análisis icónográfico, en el sentido más estrecho de la palabra.</p>	<p>Familiaridad con las fuentes literarias (familiaridad con los temas y conceptos específicos).</p>	<p>Historia de los tipos (percepción de la manera en la cual bajo diferentes condiciones históricas, temas o conceptos expresados por objetos y acciones).</p>
<p>III. Significado <i>intrínseco o primario</i> que constituye el mundo de los valores simbólicos.</p>	<p>Interpretación icónográfica, en el sentido más amplio (síntesis icónográfica)</p>	<p>Influencia sintética, tendencias esenciales de la mente humana) concionada por la psicología personal y la Weltanschauung.</p>	<p>Historia de los síntomas generales, percepción acerca de la manera en la cual bajo condiciones históricas diferentes, tendencias esenciales de la mente personal y conceptos expresadas por temas y conceptos específicos.</p>

2.2. Iconología aplicada

En este ejercicio de análisis se tomara una obra del artista norteamericano Brian Smith y se aplicara el método de Erwin Panofsky como practica o ensayo previo al análisis de las portadas e ilustraciones del material discográfico de Tool.

*Fig.- 2
Smith crea desconcertantes atmosferas con sus texturas porosas aparentemente vivas y su paleta de colores fríos.*

Autor: Brian Smith

Título: At Last (Por fin o Al fin)

Técnica: Óleo sobre lienzo

Año: 2009

Constantes del autor

Texturas porosas (parecidas a las de los corales marinos o alguna otra estructura biológica u orgánica, huesos, piedras, formaciones bacterianas, etc.)

Colores opacos y fríos

Uso de la figura humana como motivo principal, en su mayoría rostros.

Descripción del trabajo del autor

Brian Smith tiene un estilo muy reconocible y característico, sus composiciones, sus modelos que bien podrían ser criaturas vivas o simples formaciones dispuestas caprichosamente para asemejar la forma humana, en cada pintura del autor podemos observar como la forma humana se asoma de las maneras más imprevisitas e imposibles, las texturas también constantes en el trabajo del autor crean una conexión inevitable con algún tipo de formación biológica natural, la cromática y la forma de dichas texturas nos hace dudar de si tales seres están vivos o muertos, ya que los colores opacos no muestran mucha vitalidad, sin embargo, los especímenes de Smith parecen tener un cierto aire de expresión y de vida que trata de

escapar de entre las formaciones porosas construidas por intrincadas capas que en algunos casos deforman a los protagonistas.

Además, si todos estos elementos no crean el suficiente misticismo y complejidad interpretativa, tenemos los títulos de cada obra que en su mayoría están compuestos de 2 o 3 palabras que sin mucho esfuerzo llevan al espectador a pensar si estas frases tienen una relación directa con el contenido visual de las obras, aun si esto fuese cierto, la relación entre ambos va más allá de lo lingüístico y lo visual.

Fig.-2.1

Fig.- 2.2

Los personajes de Smith se funden con su medio ambiente, y nos hacen dudar de si están vivos o muertos.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

En esta obra podemos apreciar una configuración de formas (en la parte central de la pintura) que asemeja a un ser vivo humanoide (además se pueden observar un par de manos humanas bien definidas), las formas que construyen su torso están en una posición que sugiere que el individuo está sentado, en el área que corresponde a su espalda se encuentra una figura plana que sirve de respaldo al sujeto en cuestión, podemos descifrar que el sujeto está en una silla ya que los objetos dispuestos junto a cada una de sus extremidades asemejan los respaldos para los brazos de una silla, además del ya mencionado respaldo en la espalda

del individuo que parece contener de forma completa el torso del humanoide. El humanoide sostiene con sus dos manos un objeto de gran tamaño que por su forma parece ser un libro, las hojas del mismo están sugeridas en un color blanquecino, la proporción de las hojas habla de un libro de gran volumen, el lomo del libro se ha delimitado con un color oscuro, además la manera en que el personaje sostiene el objeto sugiere que está dando lectura o algún tipo de observación al mismo.

La actitud del personaje apunta a un estado de ánimo rígido, pensativo y formal, el humanoide está en una posición recta mientras mira fijamente el libro que sostiene con sus dos manos, su posición corporal habla de la concentración y el empeño que pone en la lectura de un libro al parecer antiguo.

Además su rostro no se puede apreciar del todo ya que se encuentra bajo varias capas de su mismo tejido, sus ojos, nariz y boca están ligeramente insinuados con las sombras que crean las capas que componen su cara y su cráneo.

Contenido temático secundario o convencional

El hombre está solo y su posición es recta y firme

Es alguien que está en una búsqueda personal, su postura habla de un gran esfuerzo y concentración, el humanoide representa en sí a toda la humanidad, la necesidad del hombre de encontrar respuestas, la curiosidad natural e impercedera del ser humano

El libro que sostiene es de gran tamaño y volumen

Conocimiento, ancestral, perdido, autodescubrimiento o autoconocimiento, iluminación, crecimiento espiritual, curiosidad intelectual, el libro es el propio hombre, su personalidad, su mente, su espíritu, su subconsciente

El tejido de su cuerpo está unido al de la silla

Tiempo, antigüedad, perseverancia, el hombre lleva mucho tiempo sentado o siempre ha vivido así, la condición humana, la espera por algo significativo o trascendente, el hombre está sentado por siempre intentando descifrar el porqué de su propia existencia

Su rostro está cubierto parcialmente, las capas encima del mismo parecen impedir que el humano lea el libro a voluntad, por lo tanto, el mismo dificulta la actividad que está realizando

El hombre rechaza por cuenta propia el conocimiento o el descubrimiento de algo importante, proyección de sí mismo, el hombre se protege de sus secretos, sus errores, sus recuerdos reprimidos, sus defectos, el hombre lucha contra sus demonios contenidos en el libro, las capas de su rostro son mecanismos de defensa que lo protegen de sí mismo y de descubrir cosas terribles que él ignora o prefiere ocultar.

El título de la obra es "At Last" (Por Fin)

La expresión se usa cuando se llega a un resultado deseado por mucho tiempo, se ha obtenido algo después de muchos esfuerzos o sacrificios, se tiene algo que no se tenía antes, si seguimos con la línea de pensamiento de que el hombre se limita a sí mismo para no leer el libro entonces el título apunta a que algo ha cambiado en la situación del hombre ya que las capas del rostro están parcialmente abiertas, la expresión " Por fin" podría apuntar a que el hombre ahora puede ver la verdad que se había ocultado el mismo por tanto tiempo y ahora que sabe lo que quería saber exclama "Por fin".

Significado Intrínseco o Contenido

A continuación se discutirán los factores culturales, sociales y políticos bajo los que se encuentra el autor de la obra, para de esta forma acercarnos a las motivaciones e impulsos que se le podrían atribuir al artista si determinamos el contexto en el que vive y en el cual desarrolla sus actividades.

Época: Siglo XXI

Nación: Norteamérica (Estados Unidos)

Periodo: Post- modernismo

La situación socio-política, no solo de Estados Unidos sino del mundo en general apunta a un cierto descontento, a una apatía generalizada y a un rechazo de lo que los medios populares imponen a la sociedad, el estilo de vida de generaciones pasadas no parece ser una opción muy aceptable para la generación X, el capitalismo ha probado ser un modelo de crecimiento económico y tecnológico estable, sin embargo, la alienación y marginación que causan los grandes procesos de urbanización aún no se han combatido, aquellos entre los 25 y los 35 años aún podrían considerarse como parte de la llamada "generación X" que se distinguió por el rechazo de los valores falsos y superficiales de los "yuppies" de los años 80's y principios de los 90's.

"At Last" representa el espíritu curioso e inquieto que en estos tiempos inciertos es lo único que nos separa de la gran mayoría que sin duda están demasiado ocupados escuchando a otros como para escucharse a sí mismos, lo que sea que se encuentre en el libro que ese personaje sostiene podría ser un símbolo de la búsqueda interminable de respuestas a las preguntas más esenciales.

Capítulo III

Capítulo III.- Iconología aplicada a la producción simbólica de Tool

3.1 Definición del contexto político, social y cultural

El material a analizar pertenece a la década de los 90 del siglo XX, la cual vio nacer a la llamada generación X, los jóvenes norteamericanos de entre 15 y 25 años se habían refugiado en la escena del Thrash Metal o el Grunge, este movimiento originario de la ciudad de Seattle surgió del sentimiento de marginación y abandono de aquellos que no tenían la oportunidad de conseguir un trabajo u ocupación digna o de estudiar una carrera que les asegurara algún futuro, esta ciudad industrializada ofrecía a sus habitantes como oferta de empleo la posibilidad de convertirse en obreros de alguna de las tantas fábricas de la misma, al ser un lugar frío y desolado no contaba con un mercado aparte del industrial como medio de desenvolvimiento profesional, es por esto que aquellos que no querían terminar trabajando su vida entera en una fábrica decidieron formar grupos musicales que podrían ofrecerles una alternativa más libre y creativa para pasar su tiempo y ganar dinero.

La vestimenta icónica del movimiento Grunge (las camisas de franela, los pantalones de mezclilla y las botas negras) fue retomada del atuendo de los obreros de la ciudad, como una especie de broma que se jugaban a ellos mismos, diciendo que el único futuro que les esperaba en esa ciudad era ser obreros y adoptar su indumentaria facilitaría y aceleraría el proceso.

Este fenómeno sociocultural era el reflejo de lo que experimentaba la sociedad norteamericana a principios de los 90, después de varias décadas de cambios, transformaciones y disturbios.

Las siguientes citas fueron extraídas de un artículo muy puntual y conciso donde se describe como se compone la generación X no solo como un segmento socio-económico, sino como un grupo muy particular de personas que son el producto de muchos factores.

Más allá de usarse el término generación X como cliché o como simple etiqueta para la juventud de los 90, se usa para describir a una generación impulsada por la tecnología, la ciencia, el conocimiento, el cuestionamiento a la autoridad y la individualidad.

“Los miembros de la generación X se sienten cómodos con la tecnología, debido al hecho de que la tecnología ha evolucionado tremendamente desde 1960. También están bien educados y son buenos resolviendo problemas. Aunque todas estas descripciones son generalizaciones, la generación X es un producto de su tiempo, encarnando los aciertos y errores de una nación en respuesta a diversos eventos. Estos eventos incluyen el fin

de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín, la recesión económica de los 80's, la Guerra contra las Drogas, el desarrollo de las computadoras y videojuegos caseros, la Tormenta del Desierto, la burbuja punto-com, el grunge y el rock alternativo.” (<http://www.questia.com/library/history/social-history/generation-x>)

“El reino emergente de la tecnología de la información impulso a la generación X. Los Xers han dominado el área de la información, convirtiéndose en expertos en análisis de datos, organización de información e interpretación de eventos. A veces referidos como la generación MTV, los miembros de la generación X son extremadamente perceptivos de la condición humana, sus deseos y debilidades como son ilustrados por medio de ingeniosos anuncios publicitarios. Al estar bien educado e informado, un Xer es algo parecido a un hombre o mujer del renacimiento, que cuenta con una amplia gama de conocimientos científicos, tecnológicos, económicos, mercantiles y legales.” (<http://www.questia.com/library/history/social-history/generation-x>)

El arte incluido en la discografía de Tool no ofrece referencias obvias o directas a algún acontecimiento concreto o reconocible del periodo histórico dentro del cual se realizó, y encasillar esta producción simbólica como arte de los 90's sería demasiado limitado, ya que si bien no hay ninguna referencia a los sucesos de esta década, el trabajo de este cuarteto norteamericano sin duda está motivado por el espíritu de rebeldía y que trajo consigo una década producto de revoluciones políticas, sociales y culturales; aquellos que vivieron en los 70's o 60's tuvieron que soportar represión, censura o discriminación y obviamente soportaron disturbios o agresiones que eran inevitables para propiciar cualquier tipo de cambio en la sociedad.

Gracias a todos aquellos que realizaron manifestaciones, movimientos sociales u otras actividades proactivas las generaciones posteriores disfrutaron de privilegios y comodidades que sus padres o sus abuelos nunca tuvieron, pero obviamente esto venía con un precio, la juventud de los 80's y 90's tenía que aceptar las consecuencias de los actos de sus antepasados, la oportunidad para transformar las cosas a un nivel trascendente se había ido después de Woodstock o después de que se habían cerrado las comunas de Timothy Leary, el ser un adolescente inconforme en pleno 1990 significaba no tener un lugar definido o adecuado para manifestar y descargar la ira o la frustración de vivir en una época que aún arrastraba los viejos problemas de tiempos anteriores, así que, como en épocas pasadas, la música se volvió un refugio adecuado para expresar todos los sentimientos que ni el gobierno, la familia, la religión o cualquier otra institución estaban dispuestos a escuchar o alentar.

El trabajo tanto visual como sonoro de Tool no evoca imágenes literales sobre

acontecimientos de los 90's pero puede transmitir sin ningún problema ese sentimiento de ira y frustración, combinado con el deseo de trascender lo material, lo político o lo social hacia un estado meramente humano de auto-realización.

3.2 Análisis de la producción simbólica de Tool

72826 (Demo) (si se observan estos números en un teclado telefónico se deletrea la palabra "Satán")

Fig.- 3

Autor: Cam de León y Adam Jones

Título: Wrench (Llave)

Técnica: Tinta sobre papel y retoque digital

Año: 1991

Constantes del autor

Objetos tridimensionales (arte objeto)

Analogías visuales y conceptuales parecidas a aquellas utilizadas en el movimiento Dadaísta (tomar objetos cotidianos y sacarlos de su contexto, el autor suele utilizar imágenes saturadas de simbolismos y referencias)

Jones tiende a elaborar objetos mediante técnicas mixtas que por lo general involucran el retoque fotográfico, la escultura, la pintura tradicional y medios digitales de retoque.

El nivel de representación de este artista podría ser descrito como realista o figurativo, tanto en su trabajo fotográfico como escultórico.

Adam Jones suele jugar con los elementos visuales de sus composiciones para crear escenarios absurdos.

Otras constantes que podría destacarse de este exponente en particular es el uso de la figura humana como punto central de su trabajo, sus creaciones giran en torno a las experiencias del ser humano y a su estructura visual, por lo cual este artista deforma o resalta ciertas características del cuerpo humano para realizar las analogías antes mencionadas.

Descripción del trabajo del autor

El trabajo de Adam Jones es muy diverso, el uso de técnicas tradicionales y digitales añade más complejidad al cuerpo de trabajo de este creador que gusta de configurar objetos surrealistas, (tomando los elementos del surrealismo como una referencia conceptual de la dirección que suele tomar el trabajo del artista) además se debe tomar en cuenta que el trabajo de Jones está compuesto de múltiples referencias a ciertos movimientos filosóficos o espirituales, esta característica particular obviamente condiciona las pautas para realizar una interpretación plena de su trabajo, es por estas razones que se vuelve complicado ajustar las creaciones del artista a un cierto movimiento o corriente artística preestablecida.

El hablar de surrealismo o dadaísmo nos permite ubicar un objeto de este artista en un contexto visual o conceptual definido, pero no significa que el contenido de su trabajo sea estrictamente de alguna de estas escuelas o movimientos.

El dedicarse a la realización de efectos especiales le permite dominar una amplia gama de técnicas, desde el maquillaje para efectos especiales, hasta la escultura y la pintura, su trabajo no tiene un estilo fijo o cabalmente definido, pero la figura y la anatomía humana se encuentran en la mayoría de sus trabajos.

En muchos de los posters de las giras de la banda se encuentran ilustraciones de Jones donde se observan las tendencias del uso y la representación de la figura humana, propias del guitarrista.

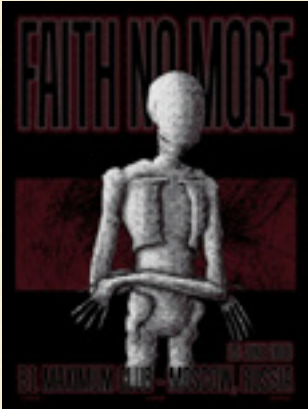

Fig.- 3.1

Fig.- 3.2

Fig.- 3.3

Fig.-3.4

Fig.-3.5

Fig.-3.6

Fig.-3.7

Fig.-3.8

Imágenes extraídas de la página oficial de fans de Adam Jones en Facebook

Jones tiene un estilo muy particular de estilizar la figura humana, sus personajes siempre tienen tejido muscular y óseo visible.

La escultura mostrada a continuación fue creada por Jones para un evento especial del 25 aniversario de la revista Alternative Press, si bien no hay ningún motivo especial para su elaboración más que para ser expuesta en dicho evento junto con obras de otros músicos y artistas, muestra el interés de este creador por la figura humana y su particular forma de interpretarla, además de su dominio de diversas técnicas escultóricas.

Fig.- 3.9

Esta escultura muestra los elementos recurrentes del trabajo de Adam Jones, tejido óseo visible y la ausencia de cabello o cualquier accesorio ornamental

Contenido temático primario o natural.

Descripción de motivos

El motivo central y único de la portada de 72826 (fig 3) presenta un objeto que por sus elementos visuales tangibles asemeja a una herramienta, más específicamente el objeto es una llave de tuercas, el ejercicio interpretativo comienza cuando notamos que la herramienta de la portada de este demo tiene una sutil diferencia con una llave de tuercas real, este instrumento se compone de dos aditamentos para sujetar tuercas uno en cada uno de sus extremos, la representación de Adam Jones consiste en que uno de los extremos contiene 2 orificios para manipular tuercas, dispuestos cada uno a los lados del cuerpo de la herramienta, si se realiza un ejercicio mental y se ignoran los elementos que permiten reconocer a este motivo como una herramienta (olvidando las texturas y el color) y dibujamos solo el contorno y cerramos la parte superior de este objeto obtenemos la representación de un pene o un falo, esto aclara porque esta "herramienta" cuenta con un orificio adicional al de las llaves de tuercas usuales, esta imagen es un buen ejemplo de las analogías absurdas que componen el trabajo de Adam Jones, en este caso el miembro masculino es comparado o sustituido por una herramienta, más bien se podría decir que el órgano masculino es una "herramienta" en sí mismo por las funciones fisiológicas que desempeña.

Fig.-3.10

Fig.-3.11

Estas dos imágenes muestran la diferencia entre una llave de tuercas real y la que se encuentra en la portada del demo 72826.

Contenido temático secundario o convencional

Las texturas y el color

Esta imagen se asemeja a una herramienta de algún tipo de material rígido como el metal o la piedra, además la apariencia sucia y desgastada de este objeto combina con el contenido musical crudo y áspero (tanto en las composiciones de las letras como en el uso de los instrumentos) tan característico de Tool.

La herramienta como elemento central de la composición

Bastará con tomar como referencia imágenes más elaboradas de la producción de Tool para notar que ellos suelen utilizar muchos elementos diferentes para crear un cierto contexto o un ambiente con la clara intención de que el espectador “lea entre líneas” por llamarlo de alguna manera, ya que esta imagen no posee ningún contexto, ni referencias ni material adicional que le agregue cierta complejidad se llega a la conclusión de que esta imagen es simple, un tanto obvia y no busca sino una reacción provocativa inmediata pero al fin efímera que tal vez arranque un sonrisa culpable al espectador, horrorice a aquellos ajenos al trabajo de la banda o pase desapercibida como una excentricidad de algún artista o ilustrador.

La traducción textual del nombre Tool es “herramienta”, esta ilustración podría ser una variación del concepto habitual que se posee de este objeto, la irreverencia característica de la banda o sus ideales radicales están contenidos en la imagen, Adam Jones pudo considerar que en esta etapa de la banda una sola una imagen directa, honesta y desconcertante sería suficiente para presentar a Tool ante la escena musical de los años 90, además si se tiene en cuenta la practicidad, es lógico que no existía un motivo para un trabajo visual más elaborado, este material contiene solo 6 canciones que además fueron grabadas en un estudio casero, en este año estos músicos buscaban una compañía que les ofreciera mejores posibilidades de grabación y de difusión de sus propuestas musicales.

Otro factor a considerar es el hecho de que este es el primer trabajo discográfico de Tool, un cassette que tenía el propósito de mostrar a disqueras y compañías productoras el trabajo de la banda que llevaba solo algunos meses de ensayos, composición y desarrollo, conforme avanza la carrera de este cuarteto americano aumenta la complejidad visual, musical y discursiva de sus composiciones, si se tuvieran que usar términos coloquiales se puede describir esta etapa de la carrera de Tool como una especie de infancia, los integrantes aún no se conocían bien, no habían demostrado todo su potencial creativo y recientemente comenzaban a explorar las posibilidades que les ofrecía pertenecer a este grupo.

La disposición y la forma del objeto son claramente fálicas, como se discutía anteriormente esta imagen pudo surgir de la analogía entre el miembro sexual masculino y sus propiedades como “herramienta” o “instrumento”. Es prudente tomar en cuenta que si bien Tool suele vincular su labor artística con cuestiones trascendentes en el plano cultural o espiritual también se toman la libertad de crear elaboradas bromas que parecen ser entendidas en su mayoría solo por los involucrados en la misma, lo más conveniente para una análisis más crítico es saber distinguir el tono, el discurso y la intención de cada imagen que estos artistas nos presentan, para de esta forma saber distinguir entre cuestiones importantes conceptualmente y aquellos objetos que son un simple divertimento para sus creadores.

Las características enumeradas a continuación nos permiten identificar esta ilustración como una herramienta.

En las herramientas comunes se pone la marca y otros datos de la herramienta en alto relieve (otra referencia a una herramienta real)

Doble orificio inferior (referencia los testículos)

Parte superior de la herramienta sin cambios (respecto a una herramienta común) (referencia al glande del pene)

Textura áspera, material rígido.

Conclusiones

La calidad de este álbum en todos sus aspectos deja mucho que desear, al ser el primer material de Tool, no cuenta con los elementos conceptuales o técnicos de entregas posteriores.

El análisis de este demo cumplió la simple pero necesaria función de observar toda la producción del cuarteto, es por esta razón que no podía ni debía ser ignorado, ya que el proceso por el cual esta banda ha llegado a ser lo que es hoy es también de suma importancia ya que sirve para ejemplificar que el esfuerzo constante y el trabajo duro son vitales para el triunfo de cualquier creativo.

Opium Den (Fumadero de Opio) 1991

Fig 3.12

Autor: Adam Jones

44 Título: Portada del demo Opium Den

Técnica: Fotografía y retoque digital

Año: 1991

Constantes del autor

Nota: Esta información se encuentra en el análisis del material discográfico "72826"

Descripción del trabajo del autor.

Nota: Esta información se encuentra en el análisis del material discográfico "72826"

Contenido temático primario o natural.

Descripción de motivos

Adam Jones (mirando de perfil)

Maynard James Keenan (mirando hacia el frente)

Danny Carey (mirando hacia el frente)

Paul D'amour (mirando hacia el frente)

A simple vista se pueden apreciar 4 individuos ocupando la sección central de la imagen, una identificación más detallada apunta a que estos personajes son los integrantes de la banda, de izquierda a derecha estos son Paul D'amour, Danny Carey (el que se encuentra de pie), Maynard James Keenan, y el integrante que vemos de perfil es Adam Jones, la construcción de la imagen es bastante simple, 3 de los integrantes están sentados en lo que parece ser el techo de un edificio o un departamento, los 3 miran directamente al espectador, mientras que el guitarrista A. Jones se encuentra de perfil.

La actitud tal vez cínica y desinteresada es una posible manifestación de la personalidad de cada uno de los integrantes, el trabajo gráfico se limita a presentar a aquellos que componen a esta entidad musical, la cromática contrastante y opaca cumple la simple misión de mostrar el estilo pesado y agresivo del trabajo de Tool en sus primeros años de formación.

La fotografía en cuestión es bastante simple y directa, estos son los integrantes de Tool y cada uno de ellos adopto la postura que decidió en el momento.

Contenido temático secundario o convencional

La cromática de la imagen

Tonos de sepia combinados con color negro, llegando casi al alto contraste, este uso del color es un tanto agresivo, ya que los contrastes de color suelen recibir esta connotación por cuestiones perceptivas, el uso de colores fuertes suele interpretarse como un cierto ataque o confrontación.

Todos los integrantes excepto Adam Jones están mirando a la cámara
Cada miembro de la agrupación se está mostrando ante la cámara según su

actitud, su personalidad y su modo de conducirse ante una situación de este tipo.

No existe otro motivo visual en esta composición

Los integrantes simplemente se están presentando ante el público, el desarrollo conceptual de la banda aún está en proceso, los discursos complicados se muestran a partir de la siguiente entrega discográfica "Opiate".

Conclusiones

Esta segunda entrega no cumple con los estándares visuales y conceptuales a los que (posteriormente) nos ha acostumbrado esta banda, los retratos de los integrantes sin decoración o contextualización hablan de un grupo que sigue desarrollándose y mejorando, Opium Den (1991) forma parte de la historia de la banda, pero no es un trabajo destacable.

Opiate (Opíáceo) 1992

Fig.- 3.13

Nota: A partir de esta imagen se escanearon las imágenes de los compactos y por esta razón carecen de fuentes a menos que se indique lo contrario en el apartado de fuentes electrónicas.

Autor: Cam de Leon, Adam Jones, Fred Stuhr

Título: Opiate Priest (Sacerdote Opíáceo)

Técnica: Escultura y retoque digital

Año: 1992

Constantes del autor

Cam de Leon ha sido el encargado de ilustrar los complicados discursos de Tool desde los inicios de la carrera de esta banda, una constante muy reconocible en el trabajo de este artista es el uso de la figura humana como motivo principal (presente en el trabajo de otros artistas que han colaborado con Tool por ejem-

plo Ramiro Rodríguez o Alex Grey incluyendo al propio Adam Jones), además los motivos surrealistas y oníricos del artista transportan a estos humanoides a lugares desconocidos provenientes del subconsciente, las constantes más reconocibles de este artista son:

Los personajes casi humanos que muestran estructuras musculares externas, parecidas a las ilustraciones de un manual anatómico, la musculatura de estos esta estilizada y no guarda una relación estricta con el sistema muscular humano como tal, el artista interpreta la figura humana de muchas formas diferentes, siempre mostrando seres sin piel que se componen de tejido muscular y óseo mezclado. Los ojos de sus personajes suelen tener pupilas compuestas de varias estructuras curvilíneas y alargadas en lugar de presentar un iris o una pupila circular común como la de la mayoría de los mamíferos y otros seres vivos, estas formas oculares parecidas a un número 8 suelen adornar los enormes y penetrantes ojos de los humanoides contenidos en el imaginario de Cam de Leon.

El realismo y las avanzadas técnicas de representación del artista, que suele ser muy atento a los detalles de sus personajes siempre manteniendo un alto estándar visual.

Descripción del trabajo del autor

Al observar los dibujos, pinturas al óleo y esculturas de este artista oriundo de California observamos temáticas surrealistas, los humanoides mencionados anteriormente muestran pasión y angustia, sus deformes e intrincados cuerpos parecen devorarse a sí mismos en la cruel batalla que significa respirar y estar vivos, sus músculos, huesos y órganos se contraen y su visible musculatura nos expresa sentimientos mucho más profundos que aquellos demostrados por las acciones o las expresiones faciales.

Estos personajes no muestran actitudes definidas, más bien están presentes para recordarnos nuestra propia fragilidad y vulnerabilidad psicológica y física que nos acompaña y nos agobia durante el transcurso de nuestras vidas.

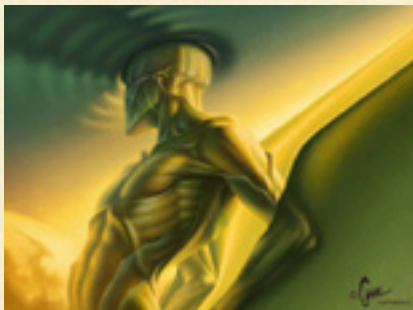

Fig.-3.14

Fig.-3.15

Fig.-3.16

Imágenes extraídas de la página oficial de Cam de Leon

El trabajo de Cam de Leon recuerda al trabajo de Adam Jones y Alex Grey, personajes solo compuestos de hueso y músculo, su técnica impecable y su estilo surrealista son probablemente algunas de las razones por las cuales la banda ha decidido trabajar con él

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos (fig 3.13)

La iluminación que rodea a este personaje está difuminada y resuelta con una cromática poco usual

Posible referencia a una alucinación causada por el uso de narcóticos.

El título del disco está duplicado a cada lado de la composición

Además la disposición de la tipografía da un efecto de espejo.

La imagen central está rodeada por una textura rugosa parecida a la piedra

La imagen central está en color, las texturas laterales están en una especie de escala de grises que van desde el blanco hasta el negro.

El personaje es de edad avanzada si se observan las arrugas en el rostro y las manos

Esté acabado es intencional, de León buscaba que su personaje fuera de edad avanzada y representara diversos aspectos sobre la iglesia católica.

El Sacerdote opiáceo cuenta con 3 pares de brazos y manos

La posición de las manos funciona como un código de algunas religiones judeo-cristianas y significa que se está llevando a cabo una plegaria, además los miembros adicionales parecen cumplir la función de deshumanizar al personaje.

Contenido temático secundario o convencional

La expresión y los rasgos faciales del personaje

El sacerdote tiene la boca abierta y está mostrando los dientes, amenazante, hostil, iracundo, peligroso, el sacerdote no es la figura compasiva y bondadosa que presenta la iglesia católica.

La posición de las manos como símbolo de plegaria o rezo

Aquí se presenta el humor usual de Tool que se maneja mediante el sarcasmo, las ironías y el humor negro, poner a esta figura monstruosa rezando es una especie de burla ya que los sacerdotes dicen ser hombres de Dios y proclaman estar alejados del pecado.

La repetición del motivo principal

El haberle agregado dos pares de brazos adicionales podría servir como una hipérbole del concepto de la perversidad de este personaje, otra interpretación podría apuntar a que gracias al retoque digital y su respectivo uso de la iluminación y los efectos de transparencia podría tratarse de la representación de una visión alucinógena si seguimos la línea de pensamiento de que "La religión es el opio del pueblo".

La cromática de la iluminación así como sus características difuminadas y borrosas

La imagen es una alucinación causada por la exposición del individuo a la droga de la religión organizada que por medio de la histeria colectiva, la euforia y la exaltación mística cumple las funciones de un estupefaciente al provocar la felicidad y un sentimiento de pertenencia y satisfacción a todo aquel que no encuentra sosiego en otros aspectos de su vida cotidiana.

La portada del primer LP de la banda nos muestra la escultura Opiate Priest (Sacerdote Opiáceo) de Cam de Leon, en su página web oficial www.happypencil.com, el autor cuenta que este trabajo fue retomado de un antiguo dibujo a lápiz que se transformó en una escultura de cera para ilustrar el material discográfico Opiate (1993) de Tool, de León junto con Adam Jones y el fotógrafo Fred Stuhr llegaron a este resultado.

Aquí se presenta un retoque de la escultura, el cabello, el rostro y la sección donde terminan los brazos y empiezan las caderas esta iluminados con un tono rosado, además los brazos están difuminados, por lo cual el foco visual se concentra en los 3 pares de manos que yacen juntas en señal de que el sacerdote está orando.

Si observamos de cerca el rostro del sacerdote podemos no solo notar su avanzada edad (las manchas, las arrugas y la piel seca y desgastada) si no su expresión hostil, que es perceptible gracias a la tensión de los músculos de su cuello y a que sus arrugados labios están abiertos mostrando sus dientes en una señal amenazadora, los ojos enormes adornados por lo que parecen gotas de aceite son un

motivo recurrente en el trabajo de Cam de León.

El soporte discursivo de esta pieza consiste en enfrentar conceptos contradictorios a las tradiciones y el pensar de las masas conservadoras occidentales.

El continente americano alberga una población mayoritariamente católica, muchas de estas personas (a pesar de los casos de pedofilia y abuso de menores en la iglesia católica en los últimos años) aun toman a los sacerdotes como modelos de virtud, bondad y valor espiritual, pero, los llamados hombres de Dios han probado ser seres débiles e imperfectos, meramente humanos, que a pesar de llevar una vida de modesta reclusión, estudio y preparación espiritual aún siguen siendo solo humanos, aún tienen impulsos animales e instintos, lo nocivo de este asunto es que ellos creen que la represión y el engaño son mejores métodos que el autocontrol o la simple aceptación de sus deseos mundanos.

La hipocresía con la que se manejan muchas instituciones políticas y religiosas ayuda a que los líderes de las mismas se conviertan a los ojos del público en seres perfectos, lo que hizo Cam de León con esta escultura fue darle un rostro apropiado a una figura que ha sido maquillada y modificada para mantener a flote a una institución anticuada y moribunda.

Qué otro propósito tendría el moldear a un sacerdote monstruoso y hostil sino mostrar que en muchas ocasiones aquellos que más se esfuerzan en construirse una imagen de excelencia y pulcritud son aquellos que más carecen de dichas cualidades. El dicho "las apariencias engañan" podría servir al acercarnos a un símbolo tan complejo como el de los sacerdotes católicos, que se han convertido en personas contradictorias y con vidas controversiales por tratar de fingir ser algo que no son, el sacerdote opiáceo ilustra el discurso de que una sotana y un cuello blanco no son suficientes para cubrir los obvios defectos de la impura condición humana.

Sus dedos largos y afilados, su atemorizante dentadura, su piel arrugada y manchada, su cabello desaliñado y enmarañado como el de una bestia, si no fuera por la vestimenta formal de sacerdote, este peculiar personaje bien podría pasar por el temible engendro de alguna pesadilla surrealista.

Existe una marcada diferencia entre el manejo de imagen en los bloques laterales y la imagen central de esta portada, las placas que contienen la palabra Opiate están nítidas y representadas en un color sólido y fuerte, mientras que la imagen del sacerdote esta difuminada y ambientada con luces de colores un tanto psicodélicos, esto se podría interpretar como una forma de ilustrar una experiencia sensorial distorsionada causada por el uso de alguna sustancia, la cromática, el medio de representación de la imagen y sus demás elementos nos muestran una especie de alucinación religiosa que presenta a esta figura "sacra" de forma

extraña y difusa parecida a una visión causada por algún alucinógeno. El nombre de este disco es una referencia a la frase de Carl Marx "La religión es el opio del pueblo" contenida en su libro Contribución a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel (1844).

Si bien el adoctrinamiento religioso supone ciertas consecuencias mentalmente "anestésicas" el culpar directamente a los sacerdotes por los errores de la institución a la que pertenecen sería limitado y erróneo, estas personas son parte de un sistema poco funcional de control y educación masiva, es obvio que la influencia ideológica de la religión es muy notable hasta nuestros días y que la gran mayoría sigue el curso de acción que le es indicado por sus líderes políticos o religiosos, la divinidad, la salvación o la condenación eterna han sido usadas como herramientas de coerción que llevan al individuo a abandonar sus propias capacidades de análisis y discernimiento, por lo cual muchas personas sin dirección u objetivos prefieren dejarse llevar por las bondades del éxtasis religioso que provocan los canticos grupales un domingo por la mañana en la iglesia, los adeptos a cualquier religión aceptan fervientemente los preceptos que les son impuestos, así que como todo adicto una dosis de la droga predilecta puede llenar el vacío emocional, psicológico y espiritual que trágicamente forma parte de la naturaleza humana.

La piel del sacerdote no solo nos comunica la avanzada edad del individuo sino que también se podría tomar como símbolo de la vejez de los sistemas religiosos organizados, que por su mismo tiempo de existencia parecen mostrar las dolencias y padecimientos de cualquier octogenario.

Fig.-3.17

Fotografía de Fred Stuhr de la escultura original de "El Padre Opiáceo" de Cam de Leon y Adam Jones.

La escultura del sacerdote opiáceo tiene un tamaño considerable, el tamaño y el acabado de esta escultura la hacen por demás impactante y difícil de ignorar.

Nota: En este caso en particular el booklet del disco está compuesto de una imagen panorámica doblada en 3 partes, pero sigue siendo una sola composición, en los materiales discográficos siguientes se analizarán las imágenes por separado pero siempre considerando la dirección conceptual de cada material. Para facilitar la interpretación de esta imagen se irá desmenuzando por partes, siguiendo la división del librito.

Contenido temático primario o natural (Booklet)

Descripción de motivos

El interior del booklet está compuesto de una imagen panorámica, esta composición fotográfica está repleta de objetos que dan la impresión de un collage, entre los objetos podemos observar animales de mar disecados, partes oxidadas de aparatos electrónicos, fotografías, parafernalia religiosa y lo que parecen ser algunos objetos personales de los integrantes de la banda.

Dispuestas a cada esquina del collage se encuentran 4 fotografías (una por esquina) de 4 niños de entre 10 y 12 años, estas por supuesto pertenecen a los 4 integrantes de la banda.

Cada fotografía excepto la correspondiente a Paul D'amour están adornadas intencionalmente con algún tipo de motivo que parece servir como marco, lo más posible es que cada miembro de la agrupación haya escogido los elementos que adornarían sus propios retratos para representar simbólicamente algo personal.

La fotografía que pertenece a Maynard tiene el brazo de un muñeco, una cola de escorpión, el esqueleto de un pájaro y el papel de la fotografía tiene una mancha de pintura roja, cerca de la fotografía esta una moneda

La fotografía de Adam Jones está enmarcada por la cola de un caballo de mar en la parte inferior de la fotografía, en la parte superior derecha se encuentra un seguro metálico oxidado, la foto parece estar sobre un pedazo de metal oxidado o de madera vieja

La imagen del joven Paul D'amour solo está debajo de un clavo que tiene una liga y conecta varias partes de la imagen.

El retrato de Danny Carey fue adornado con una especie de antifaz de carnaval hecho de barro o cerámica que además tiene un cascabel en la parte frontal, en la parte izquierda de la foto se encuentra la segunda moneda de toda la composición, detrás de la fotografía de Carey se encuentra un retrato enmarcado que parece algo antiguo, podemos ver a dos mujeres con vestidos de novia y a 4 hombres de traje (2 a cada lado de cada mujer), ya que esta fotografía se encuentra detrás del retrato de Danny podrían ser familiares suyos, pero es muy difícil saber quiénes son exactamente.

Fig 3.18

Contenido temático secundario o convencional

Composición general

Animales disecados o sus esqueletos

La composición contiene algunos objetos personales de los integrantes de Tool, por lo tanto se podría determinar que el discurso de esta imagen tiene un tono nostálgico (eso explicaría las fotos de los músicos cuando eran niños), su pasado y su presente están contenidos en este collage, los esqueletos de animales o sus cuerpos disecados (escorpión y caballos de mar) podrían significar el pasado, los recuerdos, las experiencias y las facetas olvidadas de cada individuo, si se tiene en cuenta que la mayoría de los seres humanos cambian drásticamente en las diferentes etapas de su vida se utilizaría la afirmación que lo que se fue en la infancia, la adolescencia y la vida adulta pueden llegar a ser personas completamente diferentes, que tal vez sigan existiendo solo en recuerdos o en partes muy recónditas del subconsciente, los esqueletos significan que la parte infantil de los integrantes ha muerto o ya no existe.

Fotografías

El pasado, los recuerdos, el bagaje emocional de cada individuo, el proceso de crecimiento y maduración que llevo a que cada persona sea lo que es.

Parafernalia religiosa

A pesar de que las biografías de los cuatro integrantes de la banda están disponibles en páginas de fans, la que más contiene información personal es la del vocalista Maynard, que creció en una familia bautista, el hecho de ser jóvenes norteamericanos, facilita la suposición de que los otros integrantes crecieron bajo familias con orientaciones religiosas dirigidas hacia cierta forma de cristianismo, por lo tanto al incluir estos motivos pertenecientes al pasado, se interpreta que estas creencias estuvieron presentes durante su infancia pero ahora solo forman parte de sus recuerdos, si alguno de estos motivos estuviera resaltado de alguna

forma (a excepción del querubín con cabeza de Oni) podría tener una intención diferente, estos objetos religiosos se dispusieron de manera explícitamente descuidada para resaltar el poco interés de los integrantes por las promesas de la religión organizada.

Piezas de aparatos

Tal vez la costumbre entre algunos seres humanos de guardar objetos que les recuerdan eventos o épocas pasadas en cajas o cajones se trató de manifestar aquí, la disposición desordenada a propósito pero sin ningún criterio o jerarquía de agrupación da la ilusión visual de que estamos observando una especie de baúl de recuerdos, que ha ido acumulando objetos personales que se han ido deteriorando y oxidando con el tiempo.

Plantas secas

Si se continua la línea de la interpretación de que esta composición pertenece al pasado de los integrantes las plantas secas refuerzan este concepto, como si representáramos al año viejo como un anciano y al nuevo como un bebé, toda aquella materia orgánica vieja o seca significa algo que fue y ya no es, como pensar en un ser humano como un árbol y sus hojas como recuerdos y vivencias antiguas, que con el tiempo perecen en nuestra memoria y llegan a resurgir como imágenes borrosas pero siguen siendo materia muerta en nuestra psique.

DogTag (identificación militar propiedad de Maynard)

Maynard J. Keenan asistió por varios años a la academia militar de West Point. Después de un tiempo abandono la institución para perseguir una carrera en arte, la identificación no tiene más significado que los días que Maynard paso bajo la tutela de la milicia, hecho que muy posiblemente influyó en la personalidad del vocalista de Tool que además realizó con su proyecto musical alterno A Perfect Circle un disco de covers de canciones anti-bélicas de artistas de todos los géneros incluyendo el himno pacifista de Marvin Gaye "What's Going On", es claro que el rechazo a los conflictos armados proviene de su estancia en el colegio militarizado, el hecho de que su identificación se encuentre en el collage posiblemente indique que el recuerda y reconoce su estancia en West Point pero ya no cree o practica lo que aprendió ahí y esos recuerdos ahora se encuentran arrumbados en este cajón de recuerdos.

Foto de Danny con un anciano (junto a la fotografía de Adam Jones)

Esta fotografía es más reciente en relación con el lanzamiento de "Opiate" vemos a Danny en su etapa adulta abrazando a un anciano, los dos sonrían hacia la cámara, Carey no suele dar muchos datos personales pero basándonos en la vía de interpretación de los recuerdos de esta composición, podríamos deducir que esta persona es muy importante para este baterista, tal vez sea su abuelo o su padre, tal vez haya fallecido o no se frecuenten mucho pero es claro que para

ser incluido en esta imagen tuvo que ser alguien importante en la vida de Danny Carey, además si tomamos en cuenta esta foto en particular, la teoría de que este espacio está dedicado al pasado personal del cuarteto va adquiriendo mas forma.

Querubines de cerámica, uno de ellos tiene la cabeza de un Oni (demonio japonés)

Según la mitología cristiana los querubines ocupan el octavo lugar en el coro celestial, siendo casi los más cercanos a dios detrás de los más cercanos a él que son los serafines, además se describe a estas criaturas como seres muy inteligentes, se les ha representado en la escultura y la pintura de muchas épocas y culturas como pequeños niños de cabello rubio y rizado que portan un par de alas, estos seres celestiales personifican la pureza, la bondad y la sabiduría ya que al estar tan cerca de dios conocen muchos de los secretos del universo, para motivos de este collage 2 de las 3 figurillas aparecen en su estado normal, sin embargo uno de estos querubines fue modificado para portar la cabeza de un Oni, el Oni es la personificación de la maldad y los espíritus perversos del folklor Japonés, el Oni es una criatura sobrenatural y grotesca, malvada y de fuerza sobrehumana que suele personificar a la esencia del mal en los relatos tradicionales japoneses, el acercar 2 conceptos totalmente opuestos en el mismo objeto es costumbre en el trabajo de Tool (como en el caso del sacerdote opiáceo), esta simple figura ilustra de manera un poco ingenua e infantil el rechazo de los integrantes por aquello relacionado a las creencias religiosas occidentales que nunca se cuestionan y por lo tanto reciben un grado de exaltación y reverencia que no merecen al tratarse de simples imágenes o símbolos que inspiran fe en los adeptos a cierta organización religiosa pero que de ninguna manera manifiestan algo real o conocidamente tangible que justifique la devoción desmedida que algunas personas le profesan a objetos inanimados, la interpretación de este querubín-Oni es que para Tool el rendirle culto a un objeto de cerámica es inútil y absurdo por lo cual a ellos no les causa ningún problema "profanar" un símbolo que para ciertos individuos es sagrado aun cuando se manufacturan en masa en fábricas de artículos religiosos.

Cabeza de Camaleón disecado

Otro de los animales que acompañan esta composición, podemos apreciar a este espécimen en la parte media de la panorámica, al parecer la cabeza está cortada y descansa en una superficie plana por lo cual sus cuernos apuntan hacia arriba.

Escorpión

También en la parte media del collage casi a la altura del camaleón podemos observar un escorpión, parece estar disecado pero es un poco difícil determinar si es así, los escorpiones suelen infundir miedo o asco a la mayoría de las personas

por ser animales venenosos y como indica la siguiente cita del libro “Enciclopedia de Símbolos” (1996) de Miranda Bruce-Mitford estos animales poseen una connotación negativa:

“El escorpión, que se suele asociar con el mal, la destrucción y la muerte, simboliza la envidia y el odio, así como la oscuridad, ya que vive debajo de la tierra... (Bruce-Mitford, 1996, 57).

Al poner esto en el contexto del collage este símbolo no indica pertenecer a un integrante específico de la agrupación, y al estar en una posición central sus cualidades simbólicas se adhieren a Tool como colectividad; la envidia, el odio y la oscuridad de este escorpión podrían ser parte de ellos mismos (el incluirlo demuestra que ellos están conscientes de sus defectos) o del mundo que les rodea y que amenaza su bienestar por lo cual el escorpión proyecta el miedo y la corrupción de aquello que los rodea y que directa o indirectamente los afecta (además los ejecutantes de Tool siempre tratan de mostrar diferentes puntos de vista acerca de cualquier asunto que traten, por lo tanto este insecto manifiesta sus propios defectos y aquellos ajenos a ellos mismos).

Caballo de mar

Los dos caballos de mar en el collage se encuentran cerca del retrato infantil de Adam Jones, lo que podría indicar que el guitarrista y artista del grupo tiene predilección por estos animales marinos o bien podría sentir algún tipo de miedo, o aversión por ellos, no parece una coincidencia que se encuentren tan cerca de su imagen y que no estén presentes en otras partes de esta instalación, la interpretación que brinda “Enciclopedia de Símbolos” (1996) de Miranda Bruce-Mitford sobre estas criaturas marinas no coincide con otros elementos del discurso de este collage, esta cita se utilizara como referencia para tomar un camino adecuado en la interpretación de este símbolo:

“El caballito de mar es la montura de Poseidón o Neptuno, el dios grecorromano de los mares. También aparece en los escudos heráldicos para representar la valentía de los marinos o como emblema del comercio con ultramar.” (Bruce-Mitford, 1996,54)

No podríamos afirmar que el caballo de mar signifique simple valentía (Adam Jones no es un marinero), si esta fuese la intención simbólica, Jones pudo escoger un símbolo más directo y poderoso para esta situación, por lo cual tal vez solo se trate de un capricho visual o de una simple afinidad por esta especie marina, si este fuera un símbolo mucho más rebuscado o misterioso (de algún movimiento oculista por ejemplo) se tomaría en consideración la interpretación textual del mismo.

Foto de hombre encima de cadáver

Esta imagen es una simple broma, el hombre que parece estar practicando un acto necrofilico es amigo de Tool y el cadáver es en realidad una pieza de utilería propiedad de Stan Winston, un artista de efectos especiales de Hollywood

que trabajo con Adam Jones en películas como Depredador o Terminator 2, los músicos de Tool tal vez consideraron graciosa la imagen y el hecho de que obviamente más de una persona pensaría que en realidad este hombre tenía relaciones sexuales con un cadáver, ellos sabían de ante mano que la fotografía causaría polémica y quejas como la mayoría de las entregas musicales de Tool que son frecuentemente censuradas por su contenido musical o el arte que las acompaña.

Conclusiones

En Opiate (1992), Tool empieza a jugar con elementos más complejos, metáforas más elaboradas y conceptos más robustos, la portada es bastante directa al mostrar a este sacerdote deforme y monstruoso, sin embargo el contenido del booklet no sigue la misma línea del discurso del "Sacerdote Opiáceo", para ello necesitaría estar compuesto de más motivos religiosos modificados o descontextualizados para seguir esta línea conceptual.

Este primer LP se acerca poco a poco a una agrupación más realizada y autoconsciente, este no es el mejor trabajo del cuarteto pero es un buen esfuerzo, el collage pudo haber sido resuelto de otra manera y con una temática mejor definida, pero nos permite realizar una lectura de lo que significa Tool como entidad creativa y artística.

Undertow (Resaca) (1992)

Fig.-3-19

Autor: Adam Jones

Título: The Ribcage (la caja torácica)

Técnica: Escultura y retoque digital

Año: 1992

Constantes del autor

Nota: Esta información se encuentra en el análisis del material discográfico "7286"

Descripción del trabajo del autor.

Nota: Esta información se encuentra en el análisis del material discográfico "7286"

Contenido temático primario o natural (Portada)

Descripción de motivos

El motivo principal y único de la portada de Undertow (1992) (fig 3.19) es la versión digital de una escultura realizada por Adam Jones, se le conoce como "La Caja Torácica" (The Ribcage), como es usual en Jones esta pieza es una abstracción de una caja torácica real, la separación entre las costillas no corresponde a la de una caja torácica real, las piezas que corresponden a las costillas estas construidas cada una de una forma diferente, las costillas no corresponden con las que podemos encontrar en el cuerpo humano, la iluminación de tipo cenital ilumina ligeramente la parte izquierda, la parte derecha es un poco más tangible, la luz difusa y opaca predomina en la imagen, además es importante notar el contraste entre el rojo sangre brillante presente en toda la pieza y la intensa

plasta de color negro brillante del fondo.

Contenido temático secundario o convencional

Escultura de Caja Torácica

Si se considera que ciertas partes del cuerpo humano poseen una carga simbólica aceptada por convenciones, como, por ejemplo, que el corazón es el responsable de todos los sentimientos, se le asocia con el amor, el romanticismo y la pasión, y por este proceso de convención se ha convertido en un símbolo muy recurrente en el imaginario de diversas culturas, con tan solo observar el material gráfico que se produce para el día de San Valentín, podemos notar como el corazón, en cualquiera de sus múltiples representaciones, está profundamente arraigado en las manifestaciones simbólicas de nuestra sociedad.

Sería prudente agregar que incluso cuando se habla de maldad o de vileza se utiliza al corazón como referente emotivo, ya que si alguien comete actos reprochables o aberrantes se dice que no tiene corazón, que tiene el corazón negro o de piedra, lo cual prueba como este órgano en particular posee muchos significados y usos en la cultura popular.

También se podría considerar que estas partes están sometidas a una cierta jerarquía en cuanto a la importancia discursiva de las mismas, por tanto se afirmarí que los pies son menos importantes que las manos, (en un plano simbólico ya que en cuanto a las funciones y desempeño fisiológico del humano cada mínima parte del cuerpo cumple una importante función) debido a que estas últimas moldean, modifican, crean o destruyen, se cierran en un puño en señal de lucha o se abren y se extienden en señal de aceptación o amistad, los pies no cumplen esta función protagónica ya que con ellos no es posible obtener una gama de simbolismos y discursos tan amplios como con los miembros antes mencionados, de esta forma si se transfiere este principio a la pieza anatómica presente en la portada de este álbum llegamos a la conclusión de que la caja torácica es el centro y el eje de nuestra existencia, en ella se contienen la mayoría de nuestros órganos, el corazón, los intestinos, los riñones, el hígado, entre muchos otros que yacen debajo de la piel y el tejido muscular celosamente protegidos por una serie de costillas dispuestas a intervalos regulares que se interconectan gracias al esternón, es en la caja torácica donde se gestan muchos de los sentimientos y acciones, el cerebro las ejecuta pero el estómago o el corazón suelen anticipar con una especie de intuición lo que se experimenta con el cuerpo y los sentidos, en esta jaula se encierran aquellos engranes que mueven nuestra frágil humanidad y que dictan nuestro destino biológico, de este compartimento emergen nuestros sentimientos, la caja torácica es el baúl que contiene nuestros secretos primitivos, nuestros vestigios animales y primordiales, Tool suele usar como motivación creativa a las dos grandes fuerzas que rigen al ser humano, la razón y las emociones, y aunque tal vez suelen ser muy lógicos y meticulosos conceptual o técnicamente, siguen sien-

do músicos que se mueven por el mundo con pasión y con una filosofía visceral y desgarrada de cómo es para ellos estar vivos.

Contenido temático primario o natural (Booklet)

Descripción de motivos

Observamos a una mujer con sobrepeso, desnuda, tendida sobre un pedazo de tela satinada que funciona como fondo, la iluminación, el color y la textura de la tela se asemejan al agua, la ondulación de la tela parece imitar el movimiento natural del mar o de algún cuerpo de agua, además la forma en que esta iluminada la modelo da la ilusión de estar sumergida en un líquido azulado, los destellos de luz recuerdan a los juegos de luces y sombras que produce el sol cuando se filtra a través de la superficie del mar.

Fig.- 3.20

Contenido temático secundario o convencional

La textura acuosa

Por convención y asociación natural el agua es relacionada con la fertilidad ya que gracias al precioso líquido se mantiene la vida de todos los seres vivos existentes, la teoría de la evolución propone que algunos organismos salidos de los mares y ríos de la primitiva tierra engendraron a un larga cadena de seres más complejos que componen los variados ecosistemas de nuestros días, el agua en cualquiera de sus manifestaciones es imprescindible para la vida terrestre es por esto que la carga simbólica de este elemento esta tan arraigada al "inconsciente colectivo", además el agua va de la mano con la femineidad y la pureza, parece ser que la intención de hacer este juego de texturas, colores y luces tiene como

propósito hacer referencia al vital líquido que crea, contiene y mantiene nuestra existencia, otra referencia podría ser el uso metafórico del agua para referirse a la mente humana que se dice es tan vasta y compleja como los grandes océanos, y sobre esta línea de pensamiento se asocia al subconsciente con las profundas y oscuras aguas abisales en las cuales habitan criaturas misteriosas y desconocidas.

El juego de luces y sombras que imitan el efecto de la luz sobre el agua

Al jugar con el contraste de los pequeños destellos de luz blanquecina sobre el fondo de color oscuro y frío es más fácil percibir la intención de emular el efecto visual que crea la luz sobre un cuerpo profundo de agua, ya que por el movimiento oscilatorio del agua, la luz crea pequeños flashes que se reflejan en los objetos cercanos a la superficie logrando un efecto inconfundible de pequeñas ondas de luz, los pequeños puntos de luz blanca sobre la modelo parecen indicar que ella se encuentra sumergida en algún tipo de líquido.

La modelo con sobrepeso

La figura femenina es usada como referencia clara a la fertilidad, la belleza, la virtud y la vida en muchas obras artísticas, sin embargo la convención social es utilizar modelos femeninos ideales, entendiéndose esto como mujeres altas, esbeltas y curvilíneas que aprovechen la estética de la figura femenina como medio para reforzar los conceptos atribuidos a este motivo particular, además de que se cumple la banal función de ofrecer al espectador una experiencia visualmente agradable por llamarlo de alguna manera.

Tool, como se ha referido ampliamente, es una agrupación que deliberadamente busca romper los esquemas sociales y culturales establecidos, en gran medida apuntando a que el ser humano ha perdido su capacidad de cuestionamiento y su criterio, el usar una modelo con obesidad es el claro ejemplo de que la belleza o la fertilidad o la femineidad pueden ser representadas por cualquier mujer y que las absurdas imposiciones de belleza de los medios masivos no son adecuadas como un medio atractivo para la creación artística libre y desafiante, pero la relación entre los motivos de la fertilidad y la pureza podrían tener una intención mucho más profunda, ya que la obesidad, más allá del plano estético, es un grave problema de salud, por lo cual tal vez esta imagen presente dos motivos que se antagonizan, por un lado tenemos la vitalidad del agua y un símbolo que podría representar la enfermedad o la naturaleza excesiva e insaciable del ser humano.

La posición fetal de la modelo

¿Qué ocurriría si en lugar de una mujer corpulenta viéramos a un recién nacido en esta composición fotográfica?, inmediatamente lo asociaríamos con el nacimiento, la vida, la inocencia y la fragilidad de la vida, pero tenemos a esta mujer en una posición fetal con los ojos cerrados, cuando un nuevo ser nace es puro,

nuevo, como un lienzo en blanco, mientras que un adulto con problemas alimenticios habla de una vida, de una trayectoria, de una serie de decisiones y acciones que se reflejan en el rostro y en el cuerpo, esta imagen podría ser una especie de nacimiento inverso donde el motivo principal ha llegado a este mundo pero con la apariencia de alguien que ha vivido demasiado en él, de alguien que carga con un extenso bagaje emocional y empírico que normalmente no podría ser atribuido a un infante.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

En esta imagen podemos observar una toma de cuerpo completo de la modelo de la fotografía analizada anteriormente, con la diferencia de que en esta imagen ha sido agregado un modelo masculino que también se encuentra desnudo, la corpulenta mujer tiene una estatura ligeramente mayor a la del hombre, la mujer tiene sus brazos alrededor del hombre, él tiene los ojos cerrados y tiene su cabeza reclinada en una de las mejillas de la modelo, las manos de la fémina están cubriendo las manos del varón y parece protegerlo con sus grandes brazos, en esta imagen destaca como motivo la diferencia entre la masa corporal de los individuos que es notablemente contrastante, la iluminación es parecida a la fotografía anterior sin embargo los destellos de luz son más sutiles en los modelos y predominan en la tela del fondo.

En esta cita del libro Estudios Sobre Iconología, Panofsky expone las diferentes connotaciones de la desnudez en el arte y la cultura clásica.

"...No solo en la Biblia sino también en la literatura romana se pensaba que la desnudez era censurable, porque indicaba pobreza o impudor. En sentido figurado, sin embargo, se identificaba al desnudo con la sencillez, la sinceridad y la verdadera esencia de una cosa, por oposición al rebuscamiento, el engaño y las apariencias externas. Todas las cosas están <desnudas y abiertas a los ojos de Dios>." (Panofsky, 1939,21).

Fig.-3.21

Contenido temático secundario o convencional

El contraste entre la complexión de los modelos

Las representaciones y roles de género convencionales aún siguen muy arraigados en la sociedad tradicional, la mujer o la figura femenina aun es usada por algunos artistas para representar la belleza, la gracia, la virtud y la fragilidad, la figura masculina aun es utilizada como motivo que representa el poder, la fortaleza, el dominio entre muchos otros conceptos asociados a esta. La sociedad ha dictado roles que cada individuo debe ocupar según su sexo, sin embargo en las últimas décadas, con la llamada "revolución sexual" (que se gestó en los años 60 y 70), las definiciones y límites entre lo masculino y lo femenino se han hecho más ambiguos, además, las mujeres han luchado por ocupar el lugar que se merecen en la sociedad y por lo tanto en muchos países desarrollados el término "sexo débil" con el cual se hacía referencia a la mujer ha perdido relevancia, una representación tradicional mostraría a un hombre corpulento protegiendo a una mujer frágil y vulnerable, sin embargo en esta fotografía los roles son opuestos y la mujer está protegiendo al hombre quien parece ser la figura débil o indefensa que se esconde bajo los brazos de esta mujer, la diferencia de masa corporal de los dos modelos indica de manera directa el papel que le corresponde a cada uno de los involucrados en esta composición fotográfica.

La posición y actitud de la mujer respecto al hombre

Aunque los dos modelos se encuentran desnudos la imagen no muestra ningún tinte erótico o sexual, el varón parece reconfortado con la protección que le ofrece su compañera, sus ojos cerrados y su cabeza inclinada hacia atrás muestran un sentimiento de relajación y confianza, la mujer también manifiesta un estado de confort y seguridad al cubrir con su corpulencia a su frágil contraparte masculina, esta imagen podría ser la manifestación visual del fenómeno que ocurre en las relaciones sentimentales entre una pareja involucrada romántica o eróticamente, en la cual, en un cierto grado de intimidad y cercanía emocional, el cónyuge deposita los sentimientos maternos o paternos en su pareja, igualando sentimentalmente la sensación de seguridad que les era brindada por sus progenitores durante la infancia y que ahora es reemplazada por los sentimientos que surgen de una relación romántica.

La referencia visual al agua o al líquido

Este motivo visual podría ser una referencia a la íntima conexión entre cualquier ser humano y su madre que por cuestiones obvias siempre será un lazo muy fuerte que no es posible entre un padre y un hijo, ya que el primero solo brinda su ADN para completar el proceso de procreación, pero es la madre quien con sufrimiento y esfuerzo trae una nueva vida al mundo, tal vez la diferencia corporal entre los modelos, su actitud y su pose, y los sutiles efectos luminosos parecidos al reflejo del sol en el mar apuntan a la relación entre el humano y su creador o creadora en este caso en particular, es prudente notar como la figura femenina es un poderoso evocador visual del origen y fuente de toda la vida, ya que aún los organismos más humildes provienen de una madre.

Descripción de motivos

En este material se observa los retratos de los integrantes de la banda (como en el caso de Opiate (1991)) presentados con diferentes motivos que posiblemente fueron escogidos por cada integrante, la imagen abarca dos espacios dentro del booklet y si se observa de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo el orden de los integrantes es el siguiente.

Paul D'amour, Danny Carey, Maynard James Keenan y Adam Jones

El primero muestra su rostro cubierto de agujas, en una especie de práctica de acupuntura su actitud es relajada y serena, Carey parece estar cubierto de tierra y lodo además de que el fondo de su retrato tiene una textura áspera posiblemente de piedra, sus expresiones muestran conflicto e ira, Keenan está usando un artefacto de metal y cuero que por medio de alambres abre su boca casi completamente mostrando de manera un tanto grotesca su dentadura, en una de las fotografías muestra a Maynard sosteniendo una lupa que resalta sus dientes, se muestra perdido y angustiado, Adam Jones está acompañado por el cráneo de un animal de gran tamaño posiblemente de un caballo, la expresión en su rostro denota angustia y desesperación, además de que tiene las manos en su boca lo cual muestra nerviosismo y preocupación.

Fig.-3.22

Contenido temático secundario o convencional

Las agujas en el rostro de Paul D'amour

La acupuntura es una práctica tradicional china que tienen como propósito la armonía física y espiritual mediante el uso de agujas que presionan terminales nerviosas que conectan los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, D'amour tiene una expresión relajada y centrada que indica que esta terapia es una búsqueda de paz interior y estabilidad, si comparamos este motivo con los 3 contiguos a él se puede notar que es el más positivo, ya que los otros miembros de la banda y los medios por los cuales se representaron en esta composición los involucran en estados emocionales conflictivos, el bajista se muestra en un estado anímico o espiritual más resuelto, además es prudente mencionar que este miembro dejó la agrupación después de la salida de este material discográfico, su salida se dice fue amistosa, pero se rumora que uno de los motivos de su partida fueron las diferencias creativas entre el bajista y los integrantes de la banda, él quería algo mucho más experimental musicalmente y empezó a perder gusto por el sonido crudo y pesado de Tool, tal vez los otros músicos de la agrupación utilizaron este y otros materiales como medio de catarsis para sus problemas y conflictos pero el ex-bajista de Tool se dirigía en otra dirección conceptualmente diferente.

Danny Carey cubierto de lodo y tierra

Además del hecho de estar cubierto en mugre o lodo, Carey muestra en su rostro

ira, frustración, agresividad y en general un estado de ánimo agitado y peligroso, 2 de las 3 fotografías muestran su rostro difuso e irreconocible, efecto que seguramente se logró al fotografiar al baterista moviendo su cabeza de un lado al otro frenéticamente y dejando que la cámara captara el movimiento y la violencia de la imagen, como si se ilustrara como este hombre pierde la razón, como en el caso de la fotografía de Jones, esto podría ser una cuestión de comunicar algún aspecto adverso de la personalidad de cada integrante o bien seguir con los sentimientos desgarrados y bestiales de la música de este material discográfico que tanto conceptual como formalmente tiene un estilo oscuro.

Maynard y el artefacto en su cabeza y rostro

Algo muy peculiar del vocalista de Tool es como suele jugar con su apariencia, de los 4 integrantes de la banda es el más corto de estatura y el menos corpulento, suele mostrarse en poses ridículas o sarcásticas que deliberadamente ocultan algunos de sus rasgos físicos, ya sea con algún disfraz, alguna posición en específico o incluso con algún motivo añadido digitalmente, no es necesario un amplio conocimiento en psicología para notar el complejo que Keenan tiene con su propia imagen, por lo cual siempre busca maneras radicales de modificar su apariencia al menos en cuanto al arte de Tool se refiere, el usar tacones para modificar su estatura, pintarse el cuerpo o usar piezas como las de esta fotografía en particular son parte de la necesidad que tiene el líder de este cuarteto de cambiar y transformarse, el interpretar este dramatismo visual como un simple disgusto por su apariencia sería limitado, Maynard es una persona complicada, culta y creativa que gusta de alterar o doblar los límites de su misma realidad, el aparato que lleva puesto en esta fotografía podría parecer una especie de instrumento de tortura, pero la expresión de Maynard no parece de dolor o sufrimiento, más bien está desafiando al espectador mostrándose de una manera inusual, de esa forma tan cruda en la que él se expresa tanto musical como visualmente.

Jones angustiado y el cráneo del animal

El guitarrista Adam Jones tiene una notable predilección por los animales, en otra imagen posterior se observara a un cerdo que solía ser su mascota y que él utilizo para un fotomontaje, además en numerosas ocasiones ha mostrado fascinación por la anatomía y la constitución de los seres vivos, ya que algunas de sus piezas de arte muestran estilizaciones o interpretaciones de modelos anatómicos como es el caso de su escultura "The Ribcage" que funciona como portada de este material discográfico, su actitud particular en esta toma fotográfica podría demostrar cierto aspecto de su personalidad que tal vez no le agrada o cause conflictos en su desempeño como artista o músico, aunque la actitud de miedo o angustia se ve un poco forzada en estas fotografías, cumple el cometido de comunicar directamente esta sensación, si para Adam Jones el arte es una especie de terapia psicológica como para otros creadores, entonces esta es su forma de lidiar con una parte de sí mismo de la cual esta consiente, el mostrarse de esta forma puede

ser una especie de válvula de escape que le facilita lidiar con el hecho de ser nervioso o tener tendencias a sentirse agobiado o contrariado, otro punto para interpretar la imagen podría ser la simple teatralidad de la imagen que podría no comunicar nada en específico acerca de este integrante sino más bien mostrar las diferentes emociones que se mezclan en el sonido y las composiciones líricas de "Undertow", que en tracks como "Prison sex" o "Sober" discuten algunos de los aspectos más deplorables y oscuros de la naturaleza humana y que por consiguiente tratan de ser expresados por medio de la carga emocional en cada una de las canciones de este álbum.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Esta imagen muestra en una variedad de tonos grises y sepia a un cerdo de gran tamaño con el pelaje afeitado en forma de letras que forman el nombre de este álbum, "Undertow", el animal está rodeado por una serie de tenedores clavados a lo largo de todo su cuerpo, los utensilios no muestran ninguna señal de contener líquidos vitales del animal, todo está sobre una estructura de concreto, el fondo es áspero posiblemente de piedra o algún material parecido, una textura parecida se puede apreciar en la imagen de Danny Carey, en las imágenes interiores de la banda.

Fig.-3.23

Contenido temático secundario o convencional

El cerdo afeitado

El cerdo como motivo pictórico está asociado a connotaciones negativas, como la obesidad, la glotonería, la poca o nula higiene, depravación, entre otras, cuando alguien se refiere a una persona como "cerdo" esto significa que aquel merecedor de esta calificativo es una persona deplorable, tanto física como mentalmente, esta asociación aunque sea acertada o un simple convencionalismo anticuado está muy arraigada a la cultura popular actual, el acto de poner un cerdo en una composición desconcertante y (como es típico de Tool) ambigua, debe encontrarse en una línea de pensamiento parecida a la que estos animales evocan en el imaginario de nuestra sociedad, este álbum en particular está cargado de mucho descontento y furia, un denominador común en las composiciones de este material es que discuten algunos de los aspectos más viles y despreciables del ser humano.

Prison Sex hace referencia a la pedofilia, Sober denuncia la falta de conciencia de nuestra sociedad, el cerdo de esta fotografía podría contener conceptualmente todos los aspectos negativos propios de nuestra especie, la voracidad, la crueldad o la bestialidad que algunos humanos suelen mostrar y que desafortunadamente llevan a cabo deliberadamente, lo cual tal vez ni siquiera los haría merecedores de ser llamados animales, ya que los actos que ellos cometen y que valoramos como crueles son simples comportamientos instintivos, supervivencia como lo llaman los científicos, pero una asesino, un violador, un abusador de menores o un dictador cometen atroces actos por simple placer, una interpretación posible es que ese cerdo simboliza las más oscuras tendencias humanas.

Los tenedores lo rodean y algunos esta clavados en su cuerpo pero no está sangrando

Si se pudiera afirmar que este cerdo es la más vil manifestación de la naturaleza humana entonces la función de los tenedores es contener esa fuerza, esa negatividad, la brutalidad que parece ir más allá de lo animal o lo bestial, cuando alguien apuñala a su amante cientos de veces aun después de muerto, cuando un padre abusa de sus hijos, Stephen King en la introducción de su libro, El Resplandor (1977), decía que los monstruos y los fantasmas existían y que estaban dentro de nosotros, y que a veces esos monstruos ganaban, y en realidad es justo aceptar que con la suficiente cantidad de ira u odio o locura todo ser humano es capaz de cometer actos inimaginables, que ningún animal cometería por convicción, esos tenedores detienen esos instintos peligrosos y destructivos, tal vez se le podría llamar autocontrol o simple represión, pero si habla de lo lejos que puede llegar la malicia premeditada se debe poder hablar de lo lejos que puede llegar la voluntad de hacer lo correcto, de ejercer un comportamiento decente y civilizado y hacer un esfuerzo por mantener las peores partes del ser humano lejos del

mismo.

El mismo estilo visual que los retratos de los integrantes obviamente como una pieza de arte o diseño bien estructurada el estilo y contenido visual son una parte importante del concepto de la obra, el mensaje cambiaría bastante si la imagen fuera a color y tal vez pudiéramos apreciar los colores del fondo, el verdadero color del cerdo y el brillo de los tenedores sería menos notorio, en cambio los tonos grisáceos hacen más poderosa e impactante esta imagen, los contrastes y las sombras predominantes no fallan al retar al espectador a mirar más de una vez al cerdo entre los tenedores para tratar de descifrar qué es lo que pasa realmente en esta imagen que incluso tiene un ligero parecido con el trabajo de Joel Peter Witkin, fotógrafo ampliamente conocido por sus elaboradas imágenes a blanco y negro que mostraban cuerpos salidos de la morgue, deformaciones anatómicas y en general visiones crudas de la muerte en relación con la vida.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

La imagen en cuestión presenta una radiografía, que cubre la parte de la columna, el área de las caderas y la pelvis, en la parte inferior derecha se encuentra un objeto tubular y luminoso dividido en dos secciones, además a lo largo de la sección derecha de este cuerpo hay un línea formada por estructuras en forma de hélice, que posiblemente son puntos de sutura.

Fig.- 3.24

Contenido temático secundario o convencional

La radiografía de un cuerpo que parece tener un objeto luminoso insertado en la cavidad pélvica

A primera vista se podría creer que esta es la radiografía de un cuerpo humano, podemos observar la columna y los huesos de las caderas, sin embargo si se observa con detalle se puede notar la corta distancia entre la columna y las caderas, por lo que podría tratarse de un animal, sin embargo no se puede descartar la posibilidad de una manipulación digital, es obvio que Tool o el encargado del arte de este álbum no hizo una incisión en el cuerpo de alguien o algo para introducir el extraño objeto, más allá de cuestiones técnicas el significado de esta imagen particular es bastante ambiguo, el título de esta entrega musical es Undertow traducido como "Resaca", en líneas anteriores se habla de las temáticas y la línea conceptual que conforman este disco, las letras crudas que hablan de ciertas perversiones o defectos del ser humano estén presentes prácticamente en todas las canciones, tal vez esta radiografía es una práctica que demuestra algún tipo de desviación o desvarío mental, el acto de hacer una incisión quirúrgica en un ser vivo para insertarle un objeto extraño es una forma bastante enfermiza de obtener entretenimiento o placer, pero basta con mirar uno de los truculentos programas sobre asesinos seriales en el Discovery Channel para notar que el humano es capaz de los actos más brutales y antinaturales que alguien pueda imaginar, los integrantes de Tool utilizan el material "Undertow" para hablar de estos aspectos de la naturaleza humana.

Conclusiones

En este álbum los esfuerzos creativos de la banda están mejor dirigidos, existe cierta cohesión entre el material visual y conceptual, el trabajo fotográfico esta mejor ejecutado, sin embargo los retratos de los músicos y las demás fotografías no están dentro de la misma línea simbólica.

Las fotografías de los modelos semidesnudos, la imagen de la radiografía retocada digitalmente y la portada ilustrada con la abstracción de una caja torácica no están unidos por una línea de significado uniforme, la ejecución no es sobresaliente pero logra su cometido.

Los esfuerzos de Tool en este material son más notables, en fotografías mejor planeadas, con una dirección conceptual más definida, el trabajo no es óptimo pero definitivamente hay un incremento en la calidad de la obra de esta agrupación.

Aun en Undertow (1992) la agrupación no ha explorado todas sus posibilidades creativas, el arte de este disco aún se muestra inconexo y un poco incongruente, estos músicos tenían mucho que expresar y plasmar y desafortunadamente ninguna de las posibles temáticas del disco está desarrollada completamente, los símbolos del Thelema o de la Cábala aún no estaban presentes en el imaginario

de Tool, así que esto también podría ser una evidencia de que el desarrollo de este colectivo artístico aún no estaba completo al tiempo de esta entrega musical.

Ænima (1996)

El nombre de este álbum contiene algunas referencias a las teorías psicológicas de Carl Jung las cuales se describirán a continuación de manera breve.

El ánima y el animus son parte de las teorías del inconsciente colectivo y los arquetipos de Jung, teorías las cuales se desarrollan en los libros La Psicología del Inconsciente (1917) y Los Arquetipos y el Inconsciente Colectivo (1934).

Los símbolos arquetípicos del ánima y el animus consisten en modelos inconscientes de lo femenino y lo masculino respectivamente, esta teoría explica el proceso de desarrollo psicosexual de los seres humanos, la visión o construcción de lo femenino o masculino se manifiesta como símbolos míticos dentro del inconsciente.

Las etapas del anima son Eva, Helena, (de Troya) María (la madre de Jesús) y Sophia (que significa sabiduría).

Cada etapa es una idealización de lo femenino, son símbolos extremos que representan virtud escrupulosa o deseo carnal, el desarrollo psicosexual masculino, según Jung, culmina en la etapa de Sophia, quien representa a una mujer realista que posee virtudes y defectos, es decir ya no es una idealización o un símbolo maternal, sino una construcción psicológica completa que permite al hombre tener una relación prospera con las mujeres a su alrededor, trascendiendo las concepciones de la mujer como sanadora o salvadora, (Eva y María) o de la mujer como un medio para el placer (Helena).

La decisión de escribir el nombre con la ligadura Æ podría ser una referencia al uso arcaico de estas letras en el idioma inglés, esta se usaba en palabras provenientes del latín como encyclopædia, nebulæ o athenæum.

Esta cita extraída de un artículo de Wikipedia sobre esta ligadura indica el propósito del uso de la misma en el lenguaje moderno:

“Dada la larga historia de tales delectos, a veces son usados para invocar arcaísmo o en citas literales de fuentes históricas, para palabras tales como la ya anteriormente nombrada encyclopædia o dæmon”.

(<http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%86>)

Se podría decir que las teorías de Jung son considerablemente actuales y fueron escritas en alemán, el propósito de escribir Ænima de esta forma podría hacer referencia directa al arquetipo del anima que ha ido desarrollándose en la psique humana durante miles de años, de esta manera indicando con el Æ que el ánima

es un símbolo bastante antiguo, dejando a un lado el hecho de que Jung haya formulado esta teoría en el siglo XX.

El material visual de este álbum no contiene ninguna referencia directa al título, de hecho las imágenes de la mujer y el hombre desnudos en el álbum *Undertow* (1992) parecieran una referencia más cercana a las teorías a las que hace referencia el nombre de este álbum.

Fig.-3.25

Autor: Cam de León

Título: Smoke Box (Caja de humo) Ocular Orifice (Orificio ocular) Contorsionist (Contorsionista)

Técnica: Óleo sobre tela y retoque digital

Año: 1996

Nota: éste material discográfico contiene 3 portadas diferentes, y el compartimento que contiene el librito ha sido adecuado con una mica que permite observar las portadas de manera lenticular (la impresión lenticular es una tecnología que por medio de láminas lenticulares, permite visualizar imágenes bidimensionales de manera tridimensional o con movimiento intercalando dichas imágenes con líneas para crear un efecto óptico) las otras imágenes son regulares y son parte

de los interiores, cabe agregar que a diferencia de los booklets de otros materiales discográficos este contiene separaciones por medio de cortes que permiten tener cada parte del librito por separado.

Constantes del autor

Nota: Esta información se encuentra en el análisis del material discográfico "Opiate"

Descripción del trabajo del autor

Nota: Esta información se encuentra en el análisis del material discográfico "Opiate"

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

En esta composición (fig 3.25) encontramos 2 motivos predominantes: Una serie de figuras ovaladas parecidas a globos oculares de color verdoso oscuro, estos objetos ovalados contienen círculos y óvalos más pequeños de color negro, lo cual podría asemejar a la pupila y el iris de un ojo.

Una forma cuadrangular de tonos blancos y negros que contiene a los objetos ovalados

El efecto lenticular de esta portada muestra como estas formas ovaladas se deslizan fuera de esta forma cuadrangular, además las líneas irregulares fuera de la caja crean una ilusión óptica parecida a la de un líquido o algún tipo de gas.

En el conjunto de imágenes analizadas para este material en particular se podrá notar que un motivo recurrente en el mismo es la referencia al Tercer Ojo, que además de ser el título de uno de los tracks de este álbum es un tema recurrente en las presentaciones visuales de la banda, esta portada que además es la que se puede observar a primera vista cuando se adquiere este disco presenta la obra conocida como "Smoke Box", en ella se observa una especie de vacío rectangular delimitado por una serie de ojos de color verdoso, además, por ser una imagen lenticular muestra una secuencia de un ciclo infinito en el cual esta multitud de globos oculares para ser arrastrada hacia este vacío, dependiendo del movimiento que se le dé a la imagen da la impresión de que o bien los ojos van hacia el rectángulo o que salen de él, además el rectángulo no es totalmente simétrico ya que su contorno está rodeado de líneas curvas e irregulares que se desprenden de él, además la forma en que las líneas se mueven y se desprenden del centro hacia afuera da la impresión de que el material es alguna especie de líquido o como el nombre indica, humo, sin embargo el efecto visual es diferente a éste.

Contenido temático secundario o convencional

Los ojos de color verde

El motivo clave en esta producción discográfica es el tercer ojo, que más allá de representar el ojo como elemento anatómico es interpretado como la capacidad (según algunos teóricos) del ser humano de alcanzar medios de percepción extra sensoriales que obviamente están por encima de la forma en que los seres vivos captan información por medio de estímulos reconocibles o tangibles, además el concepto del tercer ojo plantea una idea muy arraigada al trabajo de Tool, que consiste en fomentar una cultura racional, intelectual y analítica, entonces el hecho de intentar “abrir nuestro tercer ojo” consiste en convertirnos en seres más inteligentes e independientes espiritual o intelectualmente.

La caja de humo

es difícil distinguir si los múltiples ojos salen de la caja o entran a ella, o si la caja esta sobre ellos mientras se mueven de un lado a otra en forma convulsiva y ondulatoria, este material aun discute algunos aspectos escabrosos del ser humano pero está más centrado en temas que tienen que ver con la expansión de la conciencia y la evolución del ser humano como “Third Eye” o “46&2”, en este último track se hacen referencias a una de las teorías más reconocidas del psicólogo alemán Carl Jung, específicamente la teoría de la sombra que afirmaba que nuestro subconsciente es inmenso y en él se guardan todos los aspectos negativos o reprimidos de la personalidad, esta caja de humo parece ser un vacío infinito que absorbe todo a su paso, tal vez esta inusual estructura represente el subconsciente humano que guarda nuestros más oscuros secretos y deseos, y caja ojo que vibra alrededor de él y es absorbido es un recuerdo, un capricho o un estímulo psicológico negativo, el subconsciente encierra estos indeseables aspectos personales para que no afecten (por lo menos directamente) a la personalidad consciente del individuo, sin embargo Carl Jung proponía que al reprimir o enterrar estos recuerdos nos exponíamos a que estos salieran a la superficie por sí mismos y desataran comportamientos y situaciones desagradables, peligrosas o destructivas y que se debía optar que por medio de terapia psicoanalítica y otros procesos psicoterapéuticos el individuo empezara a familiarizarse y a aceptar esos impulsos negativos para evitar su desencadenamiento imprevisto, así que tal vez la caja este absorbiendo estos síntomas negativos.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Los elementos de esta portada están compuestos de una forma circular, blanquecina y grisácea con dos formas circulares compuestas de óvalos de color verde azulado y un círculo negro en el centro, esta configuración de líneas, su forma y su disposición corresponden a la de un globo ocular, además la forma ovalada

que la rodea parece estar hecha de un material orgánico rugoso parecido a la piel, y a la izquierda dentro de las formas ovalada oscura y dentro de la forma ovalada blanca. Hay una pieza de color rojizo oscuro que corresponde al lagrimal del ojo.

Aquí se hace presente de nuevo el motivo conceptual del ojo, este es un detalle de una pintura de Cam de León que fue extraído y dispuesto en secuencia para el efecto lenticular en el que observamos que el ojo tiene dos pares de iris y pupilas, los colores del iris varían entre amarillo y verde, la pupila está muy dilatada y redonda y la piel alrededor del globo ocular se ve arrugada y cuarteada parecida a la de un animal, como un elefante o un rinoceronte.

Fig.-3.26

Contenido temático secundario o convencional

El color del iris y la dilatación de las pupilas, además de la presencia de dos de estos elementos

Esto tal vez se podría interpretar desde un punto de vista médico o biológico, pero el punto central de la imagen son los colores del iris y el estado dilatado de la pupila, según la briología, las pigmentaciones oscuras y concentradas se deben a la acumulación excesiva de alguna sustancia toxica, además el color verdoso de estas manchas no muestra un estado muy saludable, la pupila está muy abierta, efecto que se produce al consumir ciertos compuestos que alteran la química corporal e inducen estados alterados de conciencia, además en esta imagen aún se puede notar la influencia de los monólogos de Bill Hicks, en el

intro de la canción "Third Eye" se puede escuchar un fragmento de un discurso de Hicks en donde discute las bondades de usar estupefacientes como motor para el pensamiento creativo, el ojo muestra signos de abusos de algunas sustancias, así que si Tool está de acuerdo con esta y otras ideas del señor Hicks entonces esta imagen es una señal de apoyo, ni Tool ni Bill Hicks apoyan un comportamiento adictivo o destructivo, apoyan el hecho de cuestionar porque drogas que son fáciles de cultivar, tienen propiedades curativas y son baratas son ilegales mientras el tabaco que es cancerígeno y absurdamente adictivo es legal y cuesta millones de dólares en gastos médicos al año, si una droga es legal todas deberían serlo, es por eso que se usa el término "libre albedrío" para recordarle a la sociedad que el hombre es libre de meter en su cuerpo lo que desee y ejercer en la forma deseada esta libertad que es aceptable mientras no afecte a otros.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

La tercer imagen lenticular de este material discográfico es una fotografía de los integrantes de la banda, la escena se desarrolla en una habitación cerrada lo cual se aprecia gracias a una toma casi en contra picada que muestra el techo de la estancia y 3 de los muros de los cuales uno está adornado con largas cortinas oscuras, en la parte inferior derecha vemos al cuarteto sentado en un sillón en el siguiente orden de integrantes de izquierda a derecha, Danny Carey (quien está en ropa interior), Justin Chanciller(usando una bata larga), (reemplazando a Paul D'amour desde este álbum y hasta la fecha) Adam Jones (usando una especie de traje) y Maynard James Keenan (totalmente desnudo), los 4 músicos están observando algo en la parte inferior izquierda de la composición, hay una persona de espaldas haciendo una especie de acto de contorsionismo, sus manos están apoyadas en el suelo y sus pies están cruzados sobre su nuca por lo que no se puede ver la cabeza del individuo que además por su posición hace imposible determinar su sexo pero es claro que esta persona esta desnuda ya que se puede notar su columna y el inicio de sus glúteos, los integrantes de la banda miran el espectáculo con gran intereses, Maynard está sosteniendo una flor y es el único que se mueve de su lugar para tirarla al suelo cerca del contorsionista, el motivo principal de esta imagen es por supuesto el contorsionista que con el movimiento lenticular se mueve hacia adelante apoyándose sobre sus manos, su espalda se arquea tanto que si se observara de frente su cabeza podría estar casi al nivel del suelo.

Fig.- 3.27

Contenido temático secundario o convencional

El espectáculo es privado ya que se desarrolla en un lugar cerrado y solo con los integrantes de la banda

El lugar donde sucede este espectáculo privado de contorsionismo es muy austero y común, no hay ningún tipo de decoración o motivo visual que indique algún tipo de simbolismo ligado al espacio, incluso da la impresión de ser una casa deshabitada que fue usada solo para llevar a cabo este acto, no hay pinturas o retratos o y el lugar estaría totalmente vacío si no fuera por el sillón donde la banda observa atentamente como esta persona usa de manera tan habilidosa su cuerpo y extremidades para entretener a estos 4 hombres que miran el acto con suma atención, si se realizara el ejercicio mental de transportar este suceso a un lugar público como un teatro, una galería o algún espacio público obviamente la intención y el discurso de esta imagen cambiaría drásticamente y tendría un tono menos sórdido u oculto.

Maynard está desnudo y le lanza una flor al contorsionista

Gracias a que la imagen es lenticular se puede apreciar en un momento de la secuencia como Maynard se pone de pie para lanzar la flor que lleva en la mano, cuando aparece totalmente erguido se puede notar que en realidad está desnudo y que con su mano izquierda está tapando sus genitales mientras que con la otra sostiene la flor que posteriormente lanzara al artista en el suelo, a muchas especies de flores y plantas se las ha asignado un significado simbólico, sin embargo la imagen lenticular dificulta mucho distinguir el tipo de flor que el vocalista de la agrupación sostiene, sin embargo si este motivo fuera conceptualmente importante esta imagen estaría resuelta de otra manera (sin movimiento lenticular) para que los detalles como este fueran más fáciles de apreciar, es por esto que la imagen en cuanto al contenido visual y estético se refiere es sencilla e incluso simple porque la importancia reside en el acto que se está llevando a cabo y en el cual participa este flexible modelo y su audiencia formada de 4 hombres adultos, el acto de lanzar la flor de Maynard podría ser como el que se lleva a cabo en el teatro o en algunos recitales musicales en los cuales se lanzan rosas al escenario

como muestra de admiración, gratitud y tributo al artista o artistas que son merecedores de ser cubiertos con rosas como remuneración simbólica y emotiva de una presentación impecable que ha conmovido a los espectadores lo cual lleva a este acto, sin embargo otro factor simbólico es que se la flor que sostiene Maynard es de color blanco y no rojo como suelen ser tradicionalmente las rosas que se arrojan al escenario después de una interpretación artística.

En el libro enciclopedia de signos y símbolos se encuentra un apartado dedicado al significado simbólico de varias especies de plantas, la rosa es un motivo central de la religión y la cultura occidental como se apreciara en la siguiente cita:

“La rosa y su simbolismo han penetrado la conciencia humana mucho más que cualquier otra flor, En las distintas culturas representa la juventud, la pureza, la perfección, el amor terrenal y el renacimiento...”

En Occidente existía la costumbre de que una rosa suspendida sobre la mesa del comedor significaba que todas las confidencias se tenían que considerar sagradas;...

Rosa blanca

Considerada la flor de la luna o de la luz, simboliza la pureza, la virginidad, el encanto y la discreción.”

(Bruce-Mitford, 51,1996)

Por medio de una convención occidental la rosa blanca significa la discreción, por lo tanto el acto que se están presenciando los integrantes de Tool no sea moralmente aceptable y esta rosa sea una petición para el artista de guardarse para si este evento privado, además esto podría ser una indicación para los otros integrantes de la banda que por supuesto están involucrados en este acto y tal vez están siendo exhortados por su líder y vocalista a ser discretos y reservados en cuanto al mismo.

El contorsionista está desnudo lo cual cambia el tono del acto

El lugar deshabitado, cerrado y vacío, la comodidad y familiaridad de los integrantes con respecto al modelo contorsionista, la desnudez de Maynard, la rosa o la flor blanca, todo parece apuntar a una práctica que por su naturaleza desconcertante o incluso tal vez sexual o erótica se lleva a cabo a puertas cerradas y es un acto que tiene como motivo deleitar a los integrantes de la banda, estos adultos que gustan del ocultismo, las bellas artes y la literatura especializada bien podrían disfrutar de un acto como este, los elementos que componen el todo de la imagen sí podrían tener un tinte sexual ya que si se observan a algunos experimentados contorsionistas es fácil notar que por su flexibilidad y destreza podrían llevar a cabo actos de auto-felación si así lo desearan ya que los músculos de su abdomen se pueden llegar a arquear tanto que sus glúteos pueden coincidir con la parte trasera de la cabeza, si esto se invierte a que la boca coincida con el área genital entonces el artista podría realizar un acto sexual auto infringido sin ningún problema, aun siendo mujer si la flexibilidad y la técnica lo permitieran,

otra vía de interpretación es que estos músicos norteamericanos simplemente están disfrutando de un acto de contorsionismo que se ha realizado en un espacio interior para simple comodidad del público y el exponente, y la desnudez o semi-desnudez de los integrantes podría explicarse como un estado de comodidad, relajación y confianza que les permite disfrutar aún más el espectáculo.

Este contorsionista probablemente pertenece al colectivo conocido como Oseus Labyrinth

Este dúo de contorsionistas compuesto por Hannah Sim y Mark Steger ha participado con Tool en varias ocasiones, maquillados y caracterizados para el video Schism canción contenida en el disco Lateralus (2001), y además participaron durante varias presentaciones en vivo de la banda en la gira del álbum antes mencionado, estos artistas utilizan solo sus cuerpos como medio de expresión, se maquillan o se caracterizan, usan ropa muy ligera y a veces se presentan desnudos, ellos mismos escogen los lugares donde quieren presentarse y la publicidad se hace en su mayor parte de boca en boca, la única información sobre ellos se encuentra en algunos artículos de internet, y se pueden encontrar un par de videos de sus presentaciones o de su trabajo con la banda, pero no cuentan con una página oficial.

Sus movimientos casi siempre provienen de la observación del movimiento de los animales o de plantas, el control que estos artistas poseen de sus músculos y articulaciones les permite ejecutar movimientos muy complejos, además de que ellos son probablemente los únicos que realicen este tipo de arte ya que sus técnicas fueron desarrolladas de forma autodidacta.

Es posible que la persona de esta imagen sea alguno de los miembros de este dúo de artistas corporales, ya que el movimiento que está realizando parece sumamente complejo como los que estos contorsionistas suelen realizar, pero ya que este modelo esta de espaldas es difícil determinar quién es esta persona en realidad.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Estos dos retratos al óleo pertenecen a Bill Hicks (a la izquierda) y a Maynard James Keenan, vocalista de la banda (a la derecha), Hicks está usando una bata que parece representarlo como un médico, la figura de Maynard es plasmada de manera irreal, ya que tanto en ambas piernas como en su brazo izquierdo tiene adheridos aparatos prostéticos, además su cráneo está severamente deformado y alargado, y en la parte superior del mismo se puede observar lo que parece un ojo saliendo de su abultada cabeza, la representación de Hicks como médico se refuerza ya que se observa que está haciendo algún tipo de evaluación de su "paciente" al usar sus manos para revisar la prótesis de la pierna derecha, Maynard sostiene un cigarrillo con su mano derecha y tiene una expresión burlona e

hilarante en su rostro, lo cual podría denotar que está obteniendo algún tipo de diversión o placer de sus examen médico con el doctor Hicks.

Fig.-3.28

Contenido temático secundario o convencional

El doctor Bill Hicks y el amputado Maynard

El ahora difunto Bill Hicks era un comediante bastante peculiar, polémico y cínico, usaba drogas y lo admitía abiertamente, bajo el argumento de que las drogas eran buenas para la humanidad ya que bajo su influencia se habían creado algunas de las piezas musicales, artísticas y literarias más influyentes de nuestra historia, sus monólogos o sus rutinas de "stand up" discutían temas muy delicados, que generalmente utilizaban a la música, el sexo, las sustancias nocivas, o la crítica social como eje central, en esta transcripción podemos ver una de las conversaciones que tuvo con una persona del público en una de sus presentaciones:

"[Alguien del público grita "Freebird."] Por favor deja de gritar eso. No es gracioso, no es ocurrente; es estúpido, es repetitivo, ¿Por qué demonios seguirías gritando eso? En serio. [El mismo hombre grita algo más.] "Kevin Matthews"; Esta bien, ¿Ahora qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Entiendo de donde viene, usted también, ¿Entonces qué significa todo eso? ¿Cuál es el fin de gritar todo eso? [El mismo hombre grita de nuevo.] Jimmy Shorts: no está aquí, no estará aquí. ¿Ahora

qué? ¿Dónde estamos? Estamos en donde me interrumpe de nuevo, usted jodido idiota. Ese es usted. Lo ve, estamos en el mismo punto de nuevo donde usted, el jodido peón de las masas, ¡puede de nuevo arruinar a cualquiera que trata de hacer cualquier cosa solo porque no sabe cómo hacerlo! ¡Así es como estamos! ¡Una vez más el inútil gasto de jodida carne que ha arruinado todo lo bueno en este maldito mundo! Ahí es donde estamos. Hitler ¡tenía la razón! ¡Solo tenía bajo rendimiento! ¡Mátalos a todos, Adolf! ¡A todos! ¡Judíos, Mexicanos, Americanos, Blancos, Mátalos a todos! ¡Empieza de nuevo! ¡El experimento no funcionó! ¡Que llueva 40 días, por favor que llueva para remover estos pedazos de mierda de mi jodida vida! ¡Llévate estos desperdicios humanos de carne y huesos de este planeta! ¡Te rezo a ti, Dios, para matar a esta jodida gente! [Alguien grita "Freebird" una vez más.] Freebird. [Se cae hacia atrás] Y al principio estaba la palabra, Freebird. Y Freebird sería gritada a través de los siglos. Freebird, el mantra del estúpido."

Este pintoresco comediante ha sido citado como influencia por Radiohead, Rage Against The Machine y por supuesto Tool, cabe mencionar que las primeras dos bandas también están interesadas en asuntos sociales y políticos por lo cual es lógico que hayan estado interesados en los ácidos discursos de este comediante, la transcripción anterior además fue usada como referencia para la canción "Aenima" que además da el nombre a este álbum, el contenido de este track en particular es de suma importancia y se analizara más a fondo en una imagen posterior, un punto a considerar para la interpretación de este motivo es la frase "Bill Hicks, Another Dead Hero" (Bill Hicks otro héroe muerto), su bata blanca le da una especie de validación conceptual, Tool lo cito no solo como influencia o catalizador creativo sino que además en un punto de la carrera el comediante convivio con la banda y estuvo presente en algunos de los recitales en vivo de la banda, Hicks en relación con Maynard en esta pintura tiene una jerarquía conceptual más alta y se la ha brindado la calidad de héroe, el pintar a Maynard constituido de esta forma tiene la intención de mostrarlo incompleto e imperfecto (que no se malinterprete que las personas con miembros artificiales lo sean), el Maynard verdadero no tiene ningún defecto físico por lo tanto esta imagen no tiene nada que ver que la cuestión corporal en sí misma, si los integrantes de Tool veían en Bill Hicks a un amigo, a un mentor, un guía o un gurú, por así decirlo, entonces él es responsable por el crecimiento intelectual o espiritual de la banda, es cierto que todos los seres humanos están incompletos y tienen defectos pero parte de la misma condición humana le dicta seguir buscando un cierto grado de perfección y como todo pensador inquieto e inconforme, Maynard siempre trata de superar sus limitaciones, sus miedos, sus frustraciones y su "limitada humanidad", Hicks ayudo con este proceso de superación y descubrimiento, sus palabras se fundieron profundamente en las mentes de estos 4 hombres, este incendiario comediante está ayudando a Maynard a superar su ignorancia y a brindarle un poco de su sabiduría o experiencia, el vocalista de este cuarteto posee plena conciencia de sus propias virtudes y defectos y esta dedicatoria visual

es un agradecimiento a Bill Hicks por propiciar el espíritu subversivo e irreverente de este colectivo musical.

Otro elemento destacable es el ojo situado en el pronunciado cráneo de Maynard, como se discutió en líneas anteriores el tercer ojo es un elemento recurrente en el arte de este disco, el cual según la tradición hinduista tiene que ver con el descubrimiento de la realidad verdadera que se esconde detrás de las ilusiones de la personalidad, el ego o las posesiones materiales, además de que más que ser un componente anatómico real es la representación de la capacidad de la mente humana para expandirse y llegar a niveles de desarrollo que podrían parecer sobrenaturales, el tercer ojo es el despertar de la conciencia, la percepción extrasensorial, el conocimiento ilimitado, la razón, la armonía.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Adam expone de nuevo en esta imagen una de sus esculturas, esta es conocida como "The Purple Man" "El hombre púrpura", la información sobre la misma es limitada pero se dice en páginas de fans y sitios dedicados a Tool que esta pieza es de tamaño natural, el hombre color púrpura de pies a cabeza sostiene un bisturí con su mano derecha, la tapa de su cráneo es de un material transparente, en el que corresponde a su cerebro se puede observar un ojo, un gran ojo de color verde contenido en la esfera del cráneo del hombre, además es individuo porta un traje, corbata y pantalón de vestir, el saco del traje se nota holgado en las mangas y los hombros.

La cara del hombre es afilada y larga, no cuenta con globos oculares y tiene la boca abierta en una mueca en la que muestra los dientes.

Fig.-3.29

Contenido temático secundario o convencional

El ojo color verde en el cráneo del hombre sustituyendo su cerebro y la falta de estos órganos en el rostro

Como se había discutido en párrafos anteriores el ojo o el tercer ojo es un motivo conceptual y visual muy recurrente en este álbum y se refiere a los aun inexplorados límites de la mente humana que parece expandirse cada vez más hacia niveles increíbles, además el tercer ojo tiene que ver con la búsqueda de planos perceptivos que van más allá de lo sensorial, es por esto que cuando se habla de una persona muy desarrollada intelectualmente se podría decir que su "tercer ojo" está más abierto que el de las otras personas, el tercer ojo de este individuo ocupa todo el espacio de la cavidad cerebral, entonces es fácil deducir que este ser ha alcanzado un estado intelectual y psicológico superior, la falta de globos oculares refuerza el concepto de que gracias a la evolución de las capacidades cognitivas de este ser los instrumentos biológicos "rudimentarios" como podrían considerarse a los ojos (para un ser evolucionado y extremadamente pensante) ya no son necesarios para captar el mundo como es en su esencia primordial, este hombre purpura ha alcanzado un estado de conciencia superior que lo desprende de sus limitaciones biológicas o materiales, como aquel estado que buscan los monjes tibetanos al desprenderse de su "yo" y de todo aquello que los rodea para encontrar una conexión con lo divino o lo sagrado, ya que según la tradición de algunos dogmas orientales todo lo artificial es una cortina de humo que el hombre engrandece para escapar de la realidad verdadera, además de que consideran a la personalidad y la individualidad como simples obstáculos para alcanzar la divinidad, es por esto que el mito alegórico de Buda lo sitúa sentado bajo un árbol por 5 años, tiempo en el cual logro desprenderse de sí mismo y observar la fina e intrincada tela de la creación y la naturaleza.

La vestimenta formal del hombre

El traje como objeto tiene una carga simbólica muy fuerte en la sociedad actual ya que a este se asocian valores como el profesionalismo, el éxito, la elegancia, el poder y en resumen el pináculo de la vida capitalista, el traje crea una asociación mental con aquellos héroes modernos que habitan los altos rascacielos de las orbes superpobladas y absurdamente urbanizadas del mundo, el llevar un traje reviste al individuo con las bendiciones del éxito comercial, pero para muchos artistas el traje conlleva una asociación negativa al discurso limitado e hipócrita de que un buen traje equivale a un buen hombre y que por tanto aquellos que deciden transitar por las grandes ciudades en ropa "informal" son un signo de las fallas en el sistema social, aquellos que adoptan vestimentas de acuerdo a su ideología, su personalidad o sus simples decisiones estéticas no son aceptados en el mundo "formal" o exitoso, por lo tanto el traje se ha vuelto para muchos el equivalente del traje a rayas de los presidiarios. El hombre purpura ha escapado del frío mundo corporativo, ha abierto su tercer ojo y está listo para olvidarse de

las falsas promesas de los que rinden culto al dinero.

El bisturí que sostiene en su mano

Los sitios de internet que discuten el contenido visual y musical de los discos de Tool proclaman que el hombre púrpura utilizó el bisturí para abrir su cráneo y descubrir su tercer ojo, esta teoría suena aceptable ya que Adam Jones tiene mucho interés en la anatomía y la biología humana en general, el bisturí podría significar el amplio conocimiento del ser humano sobre sí mismo, ya que un cirujano debe tener un amplio conocimiento de la anatomía y constitución humana, un cirujano "mental", es decir un psicólogo, debería tener el mismo conocimiento sobre su campo de estudio, el hombre púrpura podría utilizar este instrumento quirúrgico para abrir su mente y la de los demás, de esta manera continuando un proceso evolutivo que tiene más que ver con el desarrollo intelectual y espiritual de la raza humana.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

De nuevo nos encontramos con el complicado trabajo del pintor Cam de León que nos presenta en esta imagen un par de querubines que vuelan alrededor de un humanoide de aspecto exagerado y grotesco, las pequeñas criaturas han sido plasmadas en la forma usual como bebés o infantes muy pequeños con alas adheridas a su espalda, el otro personaje tiene algunas rasgos humanos exagerados, su frente es amplia e inclinada, sus labios son delgados y sus dientes son grandes, su ojo tiene dos pupilas (motivo recurrente en el trabajo de Cam), el fondo de esta obra es difuso y de color verdoso.

Fig.-3.30

Contenido temático secundario o convencional

Los querubines volando alrededor del humanoide

Estas criaturas están presentes en muchos textos y alegorías religiosas, además de ser usados como motivos en incontables obras de arte, el querubín simboliza la pureza, la divinidad y la inocencia que suele estar ligada a la infancia o la vida temprana, es por esto que mostrarlos como bebés alados refuerza el concepto de que estos son puros, inocentes y divinos, ya que al ser como pequeños niños están libres de la contaminación que conllevan las malas experiencias, el sufrimiento o la frustración que la mayoría de los seres humanos suelen acumular durante sus vidas, es claro que en esta obra hay dos motivos muy contrastantes, el primero los querubines tiernos y dulces que revolotean en el aire y el segundo el humanoide con el rostro deformado.

El humanoide

Como se había analizado en las constantes de este autor, de León representa la figura humana de una manera exagerada y poco convencional, al dar la apariencia de que estos seres cuentan con exoesqueletos o que su tejido muscular está mezclado con su piel o su tejido óseo, este ser en particular muestra una cara deformada y áspera, y a pesar de no mostrar completamente sus pupilas tiene una expresión de malicia o enojo, los querubines que flotan a su alrededor obviamente lo observan o lo vigilan, hecho que parece desagradarle al otro personaje, la tradición cristiana se basa en la constante dicotomía entre el bien y el mal, el cielo y el infierno, Dios el creador o Satanás el símbolo de la perversión y la rebeldía, sin embargo muchos libres pensadores, filósofos, escritores o artistas consideran ridículo reducir toda situación a una elección entre el bien y el mal, que ya estos son valores subjetivos que dependen de aquello que se percibe como bueno o malo, la estructura moral de una sociedad dicta estos valores, es por esta y muchas otras razones que limitarnos a decir que algo es malo o bueno provoca juicios estrechos y pobres sobre como son las cosas en realidad, Tool como una agrupación consiente y pensante muestran su desagrado por las posturas morales o filosóficas de las doctrinas religiosas dominantes ya que en ellas no se fomenta

la iniciativa intelectual o el pensamiento crítico sino más bien una aceptación sumisa de los preceptos y paradigmas de estas instituciones que necesitan cierto nivel de ignorancia y auto abandono de sus adeptos para prosperar, Tool siempre que tiene la oportunidad ha expuesto su postura en cuanto a hacer afirmaciones absolutas de cualquier tipo, ya que para los integrantes de este cuarteto es importante escuchar las teorías u opiniones de todos pero nunca aceptar ninguna de estas como una verdad indestructible, eterna y universal ya que si el bien y el mal existen entre esos dos extremos hay una gama de posibilidades y consideraciones más profundas que un simple dilema entre dos posturas absolutas y cerradas.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Uno de los sellos característicos de Tool son las gratas sorpresas visuales y conceptuales que acompañan a cada material discográfico, en el caso de Aenima (1996) son sus múltiples portadas lenticulares que añaden mucha riqueza al contenido gráfico del álbum, la imagen que apreciamos al quitar el Cd de la bandeja es un tributo a uno de los polémicos y ácidos discursos del comediante Bill Hicks que se titula Arizona Bay (Bahía de Arizona) del cual se extrajo esta transcripción:

Fig.-3.31

Nota: En este link se puede observar el movimiento de la imagen original, en la que se visualiza como el mar inunda esta parte de Norteamérica
<http://www.feelnumb.com/2011/08/01/the-story-behind-arizona-bay-artwork-on-the-tool-album-aenima/>

"Los Ángeles es una pesadilla de lugar. Siempre conocerás a este tipo de Los Ángeles, – este tipo condescendiente. Siempre dice esto: "Si, Adoro llamar al Este en el 1 de Enero. ¿Que están haciendo? ¿Nevó, eh? Frustrante. ¿Yo? ¡Estoy en la piscina! Ha ha ha haaa!" Que estúpido es este tipo. Es la razón por la que me gustaba llamar a L.A. cuando vivía en Nueva York: "¿Qué están haciendo? ¿Hablando con productores de TV, eh? Frustrante. ¿Yo? ¡Estoy leyendo un libro! Sí, estamos pensando aquí en el Este. Sí, estamos evolucionando. ¿Es eso Gran Hermano lo que escucho al fondo? ¡Adiós, pedazo de mierda! ¡Adiós!" [Whoosh] ¡Ha ha ha ha! Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Se ha ido. Todos los shows de mierda se han ido, todos los idiotas gritando en el viento están muertos, me encanta. Dejando nada más que pura serenidad llamada... La bahía de Arizona. ¡Ha ha ha! Eso es. Cuando L.A. se hunda en el maldito océano y sea eliminado, lo único que dejará será la bahía de Arizona. "

(Hicks, 1997)

Esta imagen es simple ya que ilustra con movimiento lenticular la catástrofe hipotética de ver a la ciudad de los Ángeles hundida dando paso a la bahía de California, esta simple pero representativa imagen es otro tributo que Tool hace a una de sus grandes influencias, el comediante del odio, Bill Hicks

Conclusiones

Este álbum marca una clara diferencia en el contenido musical, visual y conceptual de la banda ya que los esfuerzos por entregar un material más robusto, más coherente en cuanto a conceptos y argumentos, por ejemplo, las múltiples portadas que además pueden ser visualizadas de manera lenticular le añaden mucho valor a este disco, aún existe cierta dispersión entre los conceptos y los acabados y técnicas de cada imagen pero se nota la evolución de la banda desde su anterior material, *Ænima* (1996) es el primer material en el que la banda realmente experimenta con la presentación tradicional de un cd, si bien sigue el formato usual de caja de plástico y booklet impreso, cuenta con elementos visuales y conceptuales muy distintivos. Desde este álbum es que la banda se empieza a interesar realmente en crear discos con un contenido multifacético más allá de la simple música y la inclusión de imágenes ilustrativas, los 2 álbumes posteriores obviamente muestran estas mismas tendencias aún mejor logradas.

Nota: Desde este álbum se incluirá un apartado con el contenido lírico más relevante de cada álbum para demostrar como el trabajo de Tool está construido integralmente y como el contenido musical refuerza los conceptos y esfuerzos creativos de la agrupación, cabe mencionar que no se describirá todo el contenido verbal y que algunos de las composiciones dentro de los álbumes discuten asuntos más subjetivos y personales, solo se tomarán las letras más representativas de los últimos 3 discos.

Contenido Verbal

Eulogy (Elegia)

Tenía mucho que decir lo extrañaremos
Tenía muchas cosas inútiles que decir
Lo extrañaremos

Lo vamos a extrañar
Si, hasta luego
Te deseamos que este bien
Dinos como no temías a morir
Bueno, hasta luego
No llores
Ni te sientas tan mal
No todos los mártires ven la divinidad
Pero por lo menos trataste

Destacándose sobre la multitud
Él tenía una voz fuerte y clara
Lo extrañamos
Lo extrañamos
Despotricando y apuntando con el dedo
A todo menos a su corazón
Lo extrañaremos
Lo extrañaremos

Lo vamos a extrañar

Sí, no hay manera, de recordar
Que fue lo que me dijiste
Como si me importara

Pero él era tan ruidoso
Tu definitivamente podías gritar
Tenias una postura sobre las cosas más insignificante
Y tan ruidoso

Si, destacándote de la multitud
Él tenía una voz que era tan fuerte y clara y yo
Me trague tu fachada porque estoy tan
Ansioso por identificarme con
Alguien que destaque
Alguien que parecías sentirse igual que yo
Alguien preparado para liderar y
Alguien que moriría por mí

Lo harías, lo harías ahora
Morirías por mi
No mientas carajo

No te pases de la línea
No te pases de la línea
No te pases de la línea.

No mientas carajo

Tu siempre dijiste que morirías por mí
¿Porque te sorprendes tanto cuando escuchas tu propia elegía?

Él tenía que decir
Él tenía muchas cosas inútiles que decir

Bájate
Bájate de tu jodida cruz
Necesitamos el maldito espacio para clavar al próximo mártir idiota

Para ascender debes morir
Debes ser crucificado
Por tus pecados y tus mentiras
Hasta luego...

El mensaje de esta canción es bastante claro, habla sobre los falsos profetas, lo cual puede aplicarse a cualquier dirigente político o religioso actual, muchos piensan que esta composición musical hace referencia a Jesús o al fundador de la Cienciología, L. Ron Hubbard, pero en realidad es un simple protesta hacia los líderes que hacen muchas promesas para ser elegidos y cuando obtienen lo que quieren se olvidan de aquellos a quienes se supone debían ayudar, Tool no suele discutir temas sobre política, esta es un simple expresión de descontento hacia aquellas personas que usan la hipocresía y las mentiras para lograr sus metas.

Third Eye (Tercer Ojo)

Soñando con ese rostro otra vez
Es brillante y azul
Con una gran sonrisa. Y me reconforta con sus tres cálidos y salvajes ojos

Oh doy vueltas y caigo
En ese agujero y afuera otra vez
Levantándome
Y limpiando las telarañas y el rocío de mis turbios ojos

Afuera... Adentro... Afuera... Adentro... Afuera... Adentro

La rima de un niño sonando en mi cabeza
Decía que la vida no es sino un sueño
He pasado tantos años en cuestionamiento
Para darme cuenta de que supe esto todo el tiempo

Es tan bueno verte
Te he extrañado tanto
Me alegro que haya terminado
Te he extrañado tanto
Salí para verte jugar

¹ La Cienciología es el sistema de creencias y enseñanzas de la denominada iglesia de la Cienciología. Originalmente propuesta como una filosofía laica en 1952 por el estadounidense y escritor de ciencia ficción, L. Ron Hubbard y posteriormente denominándola como religión desde 1953, creando la Iglesia de la Cienciología en Candem, New Jersey.

¿Porque estas corriendo?

Rodeando todo el espacio alrededor mío
Es esta sagrada corona sobre mi
Hoyos negros como dentro de un recuerdo
Y azul como nuestro Nuevo Segundo sol
Meto mi mano en su sombra
Para sacar las piezas de la arena
Las cuales trato de rearmar
Solo para ver lo que pudo haber sido
No reconozco al receptáculo
Pero sus ojos parecen tan familiares
Como botones desérticos fosforescentes
Cantando una conocida canción

Es tan bueno verte
Te he extrañado tanto
Me alegra que haya terminado
Te he extrañado tanto
Salí para verte jugar
¿Porque estas corriendo?

Abriendo de par en par mi tercer ojo
Es tan bueno verte de nuevo
Creí que te estabas escondiendo
Y tu creíste que yo había escapado
Persiguiendo la cola del dogma
Abrí mi ojo y ahí estábamos

Es tan bueno verte de nuevo
Creí que te escondías de mi
Y tu creíste que yo había escapado
Persiguiendo un rastro de humo y razón

Abriendo de par en par mi tercer ojo

La letra de Third Eye tiene tintes más misteriosos y una letra más poética y elaborada, pero el mensaje también parece bastante claro, como se discutía en líneas anteriores sobre el contenido visual del álbum *Ænima* (1996), el tercer ojo se utiliza como motivo conceptual para hablar de autodescubrimiento, de autoanálisis y de la expansión de la propia conciencia y la percepción.

Lo escrito en esta compleja canción es una especie de viaje interior en el cual el individuo navega en su propia mente y encuentra un caos de recuerdos, sueños, deseos e impulsos inconscientes, debe ordenarlo todo y entender cuáles de estos pensamientos y deseos son productivos y deben ser perseguidos y cuales son simples caprichos de la mente, en este viaje por la mente la persona se encuentra a sí misma en etapas anteriores de su vida como la infancia y aunque parece no reconocerse a sí mismo totalmente, puede encontrar algunos rasgos reconocibles, puede recordar lo que deseaba y soñaba cuando era niño.

Todos estos aspectos que apuntan al psicoanálisis son temas recurrentes en este álbum en particular, tanto que en la canción 46 & 2 de este mismo disco se habla de la "sombra" la cual es una teoría del psicólogo Carl Jung, todo este material discográfico tiene un tono casi esotérico o místico y pone suma importancia en temas como los sueños, el subconsciente y la exploración del mundo interior, la letra de esta canción es un buen ejemplo de los terrenos conceptuales tocados por este Lp de 1996.

Lateralus (2001)

Fig.-3.32

Autor: Alex Grey y Adam Jones

Título:

Técnica: Retoque digital de detalles de pinturas de Alex Grey

Año: 2001

Nota: Este Cd tiene una cubierta de un plástico transparente parecido al acetato, esta sirve como portada y contraportada, para mostrar la portada y el nombre del Cd y la contraportada contiene los créditos de los involucrados en este material y la lista de tracks del álbum, la caja es totalmente transparente así como el booklet el cual no contiene ninguna anotación, solo las pinturas de Alex Grey, todas las imágenes están en capas y muestran diferentes vistas de un cuerpo

humano, el sistema muscular, el óseo, el respiratorio y el nervioso en ese orden, y al cerrar el booklet todas empatan perfectamente y solo se puede apreciar la imagen frontal del librito.

Además esta portada solo contiene el nombre del álbum y de la banda, y el detalle del ojo de las pinturas de Grey, sin embargo el análisis se centrará en el booklet ya que no hay mucho que discutir sobre esta portada, excepto que desde este disco Tool ofrece algo aún más innovador en cuanto a diseño con esta original forma de realizar la presentación física del disco ya que tanto visual como musicalmente este es uno de los discos más aclamados de la banda.

Constantes del autor

Alex Grey es una figura muy reconocida en el medio artístico contemporáneo, para describir su trabajo algunas usan el término "artista visionario" el cual se usa para describir a aquellos exponentes que utilizan su trabajo como medio de difusión de asuntos trascendentes, por lo general de tipo espiritual o intelectual, Grey tiene un dominio impresionante de la figura y la anatomía humana, sus pinturas que por lo general son de tamaño natural muestran cuerpos humanos perfectamente definidos y detallados, su piel translúcida permite al espectador observar los diferentes sistemas que componen al ser humano, desde la intrincada red del sistema circulatorio hasta los órganos, además combina la representación casi hiperrealista de la forma humana con una intensa paleta de color por lo general compuesta de colores cálidos y vibrantes que muestra individuos rebosantes de vida, otra constante en el trabajo de este autor es el uso de complejas texturas geométricas por lo general concéntricas, que se asemejan a retículas, estos motivos visuales son clara referencia al arte hinduista e islámico que muestra motivos geométricos obtenidos a partir de combinar varias figuras geométricas e ilustrar las intersecciones y las nuevas formas que surgen a partir de la unión de figuras geométricas básicas como una especie de diseño modular, además de que el hinduismo y la cultura oriental no solo están presentes en el aspecto visual sino que además Grey discute muchas de las temáticas principales que dirigen la filosofía del yoga o los preceptos filosóficos orientales que componen algunas doctrinas adoptadas por la cultura occidental en el fenómeno conocido como new age.

Descripción del trabajo del autor

El trabajo de Alex Grey es bastante concreto conceptualmente, cada escena muestra a un ser humano (como un ser translucido, sin ropa o accesorios) realizando alguna actividad que según las creencias y principios del autor funciona para alimentar o enriquecer el espíritu, estas escenas muestran al humano pintando, haciendo música, copulando, leyendo, conviviendo con sus hijos, meditando y creciendo, incluso una pintura hace alegoría al parto como una especie de éxtasis religioso muy poderoso que crea una conexión entre la mujer parturienta

y la energía que rodea a todo y a todos, este es una parte fundamental en el trabajo de Alex Grey quien siguiendo la cultura oriental como el Zen o el Budismo cree firmemente que todo está conectado en una infinita red de energía que nos mantiene unidos, desde las bacterias más insignificantes hasta los organismos más complejos como el ser humano, Grey trata de usar arte para educar de cierta forma al espectador y transmitirle los mensajes de paz interior y entendimiento que muestran todas sus obras, para él es de suma importancia estimular el alma y alcanzar un estado de armonía personal y por lo tanto con todas las cosas existentes.

Cada vez que alguno de los personajes de sus pinturas esta en alguna actividad trascendente para su espíritu Grey pinta ondas de energía que salen, entran y envuelven al individuo para mostrar el intercambio de energía que sucede entre el humano y lo que lo rodea y cómo este proceso de reciprocidad hace posibles las actividades del humano ya que cuando realiza algo edificante la energía influye en su ambiente y el ambiente regresa esta misma energía como una retroalimentación cósmica por llamarlo de alguna manera.

Además el tamaño casi natural de las obras no es solo un capricho del artista ya que el busca que el espectador puede proyectarse en sus obras y para el esto se logra mejor si lo que se observa es cercano a la estatura de una persona promedio, lo que crea un efecto de "espejo" en el cual el espectador se encuentra inmerso en las bellas escenas que Grey pinta y esto propicia que los mensajes contenidos en estas obras tengan un mayor impacto en la vida de los que asisten a sus exposiciones y muestras.

Fig.-3.33

Fig.-3.34

Fig 3.35

Grey ilustra sus escenas sobre exaltación psicológica y espiritual con colores intensos y estructuras geométricas.

Contenido temático primario o natural (Booklet)

Descripción de motivos

Como se describe en líneas anteriores el booklet se compone de una sola imagen de un cuerpo humano dividido en capas, una en cada página, en la cual se puede visualizar un sistema diferente del cuerpo humano, el muscular, el óseo, el respiratorio y el nervioso, estos parecen ser cortes como los que se pueden encontrar en los manuales de anatomía, además la última página y la primera contienen algunos símbolos y texturas que suelen ser constantes en el trabajo de Alex Grey.

Además al ser mismo el modelo corporal en capas hay un motivo recurrente en todas las imágenes, la mano derecha del modelo esta levantada, el dedo pulgar, el índice y el medio están levantados y los 2 restantes está ligeramente contraídos pero no totalmente, este símbolo puede ser apreciado en las representaciones de Jesucristo y otros motivos religiosos artísticos como las vírgenes o los santos.

Fig.-3.36

Esta imagen muestra un signo muy recurrente en las representaciones tradicionales de Jesús, el símbolo de la bendición divina, el cual es parecido al que muestra el personaje ilustrado en el librito de este álbum.

Nota: Para analizar este booklet se tomaran solo los detalles que destaquen en cada capa del cuerpo ya que algunas capas sólo tienen la representación anatómica pero no contienen ningún otro detalle para analizar, mientras otras muestran algunos símbolos susceptibles de descifrar.

Primera capa

Descripción de motivos

En esta primera capa encontramos 4 ojos compuestos de 5 colores, uno está situado en la frente, uno en la palma de la mano derecha, otro en el cuello y el último en el centro del pecho casi a la altura del corazón, este es el ojo más grande del conjunto y tiene un elemento gráfico parecido al ojo lunar de Horus¹, la manera en que están plasmados estos ojos recuerda a una especie de flama ya que las líneas del contorno son onduladas y puntiagudas, lo cual logra la ilusión parecida a cuando observamos la flama de un cerillo o una vela, del ojo situado en el pecho sale un espiral que crece exponencialmente hacia arriba, motivo también presente en muchas obras de Grey.

Fig.-3.37

Fig.-3.38

¹ Horus ("el elevado") era el dios celeste en la mitología egipcia. Se le consideraba como el iniciador de la civilización egipcia. Su nombre egipcio era Hor; Horus era su nombre helenizado)

Contenido temático secundario o convencional

Los 4 ojos en forma de flama

Como otras partes del cuerpo humano los ojos tienen asignada una asociación simbólica, tal y como se afirma en la siguiente cita del libro Enciclopedia de signos y símbolos (1996):

“El ojo simboliza el sol, la inconmensurable visión de Dios y su eterno poder de observación, pero también el poder del mal. Es la ventana del alma y la luz del cuerpo. Los ojos en los templos budistas simbolizan la sabiduría y la omnisciencia, mientras que la extendida creencia del «mal de ojo» refleja el temor de las maldiciones que se pueden transmitir con una simple mirada.” (Bruce-Mitford, 72, 1996)

Este motivo se puede encontrar en la mayoría de los trabajos de Alex Grey tanto, en forma individual como un motivo aislado, pero también en extensas texturas hechas solo de ojos, como se analizó en las constantes en el trabajo de este autor el eje conceptual de sus imágenes es el desarrollo y crecimiento espiritual, el fuego tiene que ver con el espíritu y con las manifestaciones místicas ya que para muchos rituales religiosos en muchas culturas el fuego es una parte fundamental en su realización, los ojos son la ventanas del alma y a través de ellos recibimos las cosas que nuestra mente y espíritu necesita y con ellos devolvemos al mundo lo que hay en nuestro interior, la posición de cada ojo muestra de que manera interactúa el ser humano con el plano espiritual, a través de lo que hace con sus manos, a través de lo que piensa y a través de lo que siente.

El ojo central parecido al ojo lunar de Horus

En el antiguo Egipto, el ojo derecho de Horus, el dios del cielo, era su ojo solar y el izquierdo era su ojo lunar..., éste último simboliza el poder de la luz y fue uno de los amuletos de protección más sagrados y poderosos de la magia egipcia. (Bruce-Mitford, 71, 1996).

La razón para asociar a este ojo con el motivo del ojo lunar de Horus es la pequeña curva que sale del ojo, de los 4 existentes en esta imagen solo éste está plasmado de esta forma, además de ser el más grande y estar en posición horizontal tal como el mencionado ojo del dios egipcio, de esta forma es posible deducir que Grey le da mucha importancia a los aspectos emocionales del ser humano ya que este ojo que simboliza la luz está en el centro del pecho del hombre casi encima del corazón, el humano representado en esta serie de pinturas está transmitiendo su energía al exterior y principalmente su energía emocional).

Fig.-3.39

El ojo de Horus tiene cierto parecido a algunos de los ojos que Alex Grey incluye en sus pinturas, esto parece ser intencional y puede ser que Grey lo utilice en su sentido usual, como amuleto de sabiduría y protección.

El espiral que sale del ojo central

En la mayoría de las pinturas de Grey encontramos estos espirales de luz o energía que emergen o se introducen a los modelos de los cuadros, es por esto que se ha determinado que se trata de un intercambio espiritual entre el ambiente y aquél inmerso en él, quien con actividades como la pintura o la lectura recibe y da energía en un proceso cíclico, además el espiral crece a medida que avanza hacia arriba lo cual es una referencia al crecimiento exponencial que en cada bucle aumenta y aumenta en lugar de seguir un crecimiento lineal, además muchos motivos de Grey siguen patrones fractales como aquellos que se observan en la naturaleza y que son clara referencia a la armonía y al desarrollo humano natural.

Segunda Capa

Ésta solo muestra el sistema muscular del humano sin motivos gráficos adicionales.

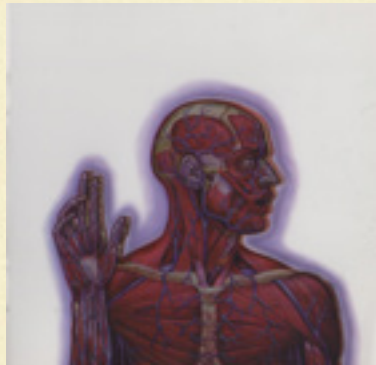

Fig.-3.40

Tercera Capa

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Esta lamina corresponde al sistema óseo, se pueden observar las costillas y la caja torácica, las clavículas y el cráneo, además de algunas terminaciones venosas en el cuello, el cráneo, los tendones de la mano y algunas arterias que van desde el cerebro y bajan por el brazo derecho, en la cabeza del hombre (en lo que parece ser una referencia a un halo o una aureola) observamos un símbolo geométrico compuesto de un círculo, un pentágono con la punta central hacia arriba y otro pentágono menor con la punta central apuntando hacia abajo, además estas figuras contienen intersecciones y uniones que crean figuras nuevas, en esta imagen el humano está rodeado en una especie de campo energético morado y blanco parecido a la electricidad, otro motivo es una corona de ojos que van desde los hombros del hombre y pasan por encima de su cabeza, por la posición de los mismos todos parecen observar al hombre quien mira hacia enfrente como se aprecia en esta vista de perfil.

Fig.-3.41

Contenido temático secundario o convencional

La corona de ojos sobre el hombre

De nuevo se hace presente este motivo solo que ahora está fuera del hombre y lo observa, este ojo podría representar a una fuerza divina y omnipresente que protege y observa al hombre, este humano está rezando o realizando una bendición como indica el signo en su mano derecha parecido al que usa Jesucristo en muchas pinturas y esculturas, esta corona de ojos está conectada con la energía del hombre y podría significar lo sagrado o lo divino.

El campo de energía a su alrededor

Cuando este modelo es mostrado de esta manera y con estos símbolos el camino de interpretación apunta a que este individuo está en un estado de despertar espiritual, lo cual lo rodea de una energía positiva que se manifiesta a su alrededor, algunos físicos afirman que los pensamientos, las palabras y las acciones generan ondas de energía que, como la electricidad o el magnetismo, tiene un cierto efecto en lo que rodea al ser humano, y que el estado mental que se alcanza al realizar una plegaria, pintar, escuchar o ejecutar música genera intensos campos de energía que son positivos para el humano y para su medio ambiente, otro indicio de esta teoría es que un científico Japonés (como se muestra en el documental, *What The Bleep Do We Know* (2004)) puso etiquetas de simple papel sobre 2 grupos de botellas de agua bebestible, una contenía palabras como amor, cariño, afecto, amistad, etc., la otra contenía maldiciones e insultos y otras palabras negativas o denigrantes, las botellas se dejaron reposar algunos días, y se analizaron las moléculas del agua positiva y la negativa, la estructura molecular del agua con las etiquetas positivas era parecida a los copos de nieve, figuras geométricas perfectamente simétricas y bien formadas, las moléculas de agua negativa recordaban a alguna especie de bacteria u hongo, deformes, caóticas y de colores verdosos y negruzcos, la energía que se puso en esas botellas cambio la estructura del agua, con lo cual podríamos asumir que nuestro cuerpo y nuestra mente pueden generar energía palpable y real que afecta a todo lo que nos rodea.

Cuarta Capa

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos.

Esta capa muestra los pulmones, entre otras partes del sistema respiratorio, además se puede apreciar el cerebro, a la altura del cuerpo mamilar y el puente (en la parte baja del cerebro) se encuentra un pentagrama blanco, que está rodeado por un pentágono que al marcar ciertas intersecciones con el pentagrama crea otro invertido, todo esto está incluido dentro un círculo.

Fig.-3.43

Contenido temático secundario o convencional

El símbolo compuesto de pentagramas y un pentágono

El número 5 y el pentagrama son símbolos recurrentes en muchos sistemas religiosos, a esta configuración geométrica se le han atribuido vínculos con la magia, el satanismo o el ocultismo, las 5 puntas representan a los 4 elementos y al espíritu ya que por medio de estos el espíritu se alimenta, además se dice que las 5 puntas representan los sentidos con los cuales el ser humano está habilitado para llevar a cabo toda aquella actividad que enriquezca el espíritu, también esta es una referencia al cuerpo humano que si se ve extendido y de frente puede ser encerrado perfectamente en las 5 puntas del pentagrama por lo que éste además guarda cierta relación con la estructura física del humano, el pentagrama representa al hombre y su relación con sus sentidos y la naturaleza, una persona bien desarrollada y funcional está en contacto con lo que la rodea y está en equilibrio con los aspectos importantes de su vida, por esto el hombre en su estado ideal es acompañado por una figura geométrica que asocia la armonía espiritual con la simetría geométrica.

Quinta capa

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos.

El cerebro aparece de nuevo en esta capa solo que se puede observar un corte que muestra la masa cerebral y los sesos, además de algunas partes del sistema nervioso en esta especie de corte lateral, los pulmones también están plasmados aquí pero no se ven recubiertos de una membrana como en la lámina anterior, en esta tienen muchas terminaciones nerviosas y conexiones, se pueden notar algunas arterias y las válvulas del corazón, el motivo a analizar en esta imagen es que los sesos forman 3 letras que deletrean la palabra "GOD" (Dios).

Fig.-3.44

Los sesos estructurados como letras formando la palabra "GOD"

El disco Lateralus está estructurado con muchos mensajes progresistas de paz, armonía, control y crecimiento, algunos ejemplos están en los tracks "Parabol" y "Parabola" en los cuales se hace una impresionante oda a la vida en la cual los integrantes agradecen el don de existir y de poder experimentar la realidad en la que están inmersos, en "Reflection" se utiliza una alegoría de que la luna tiene su especial brillo porque es un reflejo del sol y las estrellas, de esta manera se ilustra una de las creencias principales de las culturas orientales, que todos los seres y todas las cosas que existen están conectadas por algo mucho más grande que todas ellas juntas, algo que mantiene una complicada e infinita red de uniones entre todo lo que es o ha sido, y que por lo tanto la cultura individualista del hombre occidental es una aberración de estos principios.

En el cerebro existen más de 100 mil millones de neuronas lo cual crea una red que es más compleja que todas las redes de telecomunicaciones a nivel mundial juntas, el humano es capaz de cosas increíbles cuando pone su potencial en asuntos constructivos, Dios ha sido plasmado por el cristianismo como un ser omnipresente y omnipotente que pide de nosotros nuestra total devoción, entrega y a veces incluso auto-abandono ya que muchos creen que todo aquello que sucede o no sucede en sus vidas en un acto de Dios por lo tanto tener iniciativa y hacer que las cosas pasen por uno mismo no es aceptable, es retar la voluntad del creador.

Un sistema como la iglesia católica necesita miembros dependientes y moralmente débiles, la gente despierta y consiente cuestiona y analiza todo, entonces es cuestión de tiempo para notar las grandes contradicciones y errores que cometen muchas de estas estructuras religiosas que no se preocupan por el bienestar o el desarrollo espiritual de sus adeptos. Las religiones orientales también creen en

seres todopoderosos pero estos no exigen un culto excesivo, estos necesitan que el humano crezca, se desarrolle y que encuentre la divinidad por su propia cuenta más que solo depender de una figura central que le dé o le quite todo cuando le venga en gana, la iluminación como la llaman los budistas o los tibetanos es un estado de conciencia superior que el humano puede alcanzar con suficiente sacrificio, pero esta iluminación tiene como propósito alimentar el alma del ser humano.

La palabra Dios está en el cerebro de este hombre porque en la mente del ser humano se encuentra lo necesario para alcanzar estados de conocimiento, intelecto y conciencia superior, el decir que cualquier humano puede llegar a ser Dios es el simple hecho de que todos los pertenecientes a esta raza tienen la capacidad de controlar su propio destino, sus acciones y sus vidas.

Conclusiones

En este material discográfico los conceptos y la ejecución de los mismos es más clara y mejor definida, lo cual se observa claramente en toda la presentación del disco; la decisión del director de arte de que la portada y los créditos se encuentren en una cubierta transparente es un detalle simple pero bien logrado que hasta ese momento no se había visto en la presentación física de un disco compacto, después tenemos el booklet en el cual solo se encuentran las vistas del cuerpo en un material transparente, (probablemente acetato) esto embona perfectamente con la cubierta exterior, los espirales y los ojos diseñados por Alex Grey se encuentran también en el booklet y la cubierta, los patrones geométricos, las estructuras parecidas a mandálas y todos los elementos visuales tienen una cohesión visual y conceptual, cuando se escuchan las canciones Parábola y Lateralus, los conceptos presentes en el material visual se reiteran y fortalecen, para esto se pondrán traducciones de las letras de estas 2 piezas musicales, para describir su contenido y poder observar cómo están perfectamente relacionadas con los otros elementos de esta entrega discográfica.

Contenido verbal

Parábola

Casi no recordamos qué o quién vino antes de este precioso momento
Escogemos estar aquí en este momento. Espera, quédate adentro de
Esta sagrada realidad, esta sagrada experiencia
Escogiendo estar aquí en

Este cuerpo, este cuerpo sosteniéndome. Se mi recordatorio de que no estoy solo aquí en
Este cuerpo, este cuerpo sosteniéndome, sintiéndome eterno
.Todo este dolor es una ilusión

Vivo, Yo

En esta sagrada realidad, en esta sagrada experiencia. Escogiendo estar aquí en

Este cuerpo, este cuerpo sosteniéndome, se mi recordatorio de que no estoy solo aquí en
Este cuerpo, este cuerpo sosteniéndome, sintiéndome eterno
Todo este dolor es una ilusión

Revoluteando alrededor de esta parábola conocida
Girando, tejiendo cada nueva experiencia
Reconoce este regalo sagrado y celebra la oportunidad de estar vivo y respirando

Este cuerpo sosteniéndome me recuerda mi propia mortalidad
Atesora este momento. Recuerda. Somos eternos
Todo este dolor es una ilusión

Esta podría ser tal vez una de las canciones más progresistas y positivas de este cuarteto, el mensaje es claro, muy pacífico, optimista y constructivo, no hay un tono de subversión o confrontación como en muchas otras letras de la discografía de Tool, es una canción muy energética, es una composición que exalta la vida, incluso los instrumentos y los diferentes sonidos son muy enérgicos y estrepitosos, es una canción que inflama los sentidos, además la letra de esta pieza ilustra perfectamente las pinturas de Alex Grey donde vemos un cuerpo humano rodeado de energía y fuego, de espirales que crecen y se alzan, una oda a la existencia humana más allá de sus complicaciones o inconvenientes, el personaje del librito es una representación del humano en su forma simple, sin raza, sin afiliaciones políticas, sin ningún tipo de vestimenta o mimetismo.

Es fácil entender por qué las personas que pinta Alex Grey siempre presentan rasgos biológicos básicos, aquí el humano en su representación más humilde como un ser biológico particular, lleno de energía, de vida, de posibilidades, de potencial.

Alex Grey no trabaja con Tool por coincidencia, existe una gran afinidad entre lo que piensan y lo que exponen con su obra, el desarrollo humano integral es el punto central de este álbum y el arte incluido en él comunica este mensaje de manera eficaz y directa.

10.000 Days (10.000 Días) (2006)

Fig.-3.45

Fig.-3.46

Esta pintura al óleo de gran formato muestra corredores infinitos de seres cósmicos interconectados unos con otros, para de esta forma representar la interconexión entre todas las cosas existentes.

Autor: Alex Grey y Adam Jones

Título: Fragmento retocado de Net Of Being (Red del ser) de Alex Grey

Técnica: Óleo sobre tela y retoque digital

Nota: El título este álbum y varios de las canciones contenidas en el mismo fueron inspirados por la muerte de Judith Marie Keenan, madre del vocalista de la banda, la cual vivió enferma el equivalente a un aproximado de 10,000 días, lo cual marco profundamente a Maynard, este disco se ha dedicado a ella y a la difícil situación que vivió durante tanto tiempo.

Constantes del autor

Nota: Esta información se encuentra en el análisis del material discográfico "Lateralus"

Nota: Esta información se encuentra en el análisis del material discográfico "Lateralus"

Nota: Este es el último material producido por la banda hasta la fecha (Julio 2014), es el más complejo en todos los aspectos, las letras siguen tratando temáticas complejas o sensibles, el arte en este disco es el primero en presentar un trabajo fotográfico tan elaborado y cargado conceptualmente, cada integrante escogió un escenario y un ambiente personal que es mucho más rico en contenido que cualquier otro trabajo anterior de la banda, el empaque es de cartón duro y está forrado con papel couche brillante (a este tipo de empaque se le conoce como Dlgipack), este disco no contiene una bandeja como los cd's normales sino que trae un compartimento tipo sobre para guardar el Cd, el librito viene adherido al empaque, lo más interesante visualmente es la inclusión de imágenes lenticulares para el arte del disco, este trae una solapa que ayuda a cerrar el empaque y en esta vienen 2 lentes cóncavos si se abre el disco, se despliegan los lentes y el booklet se puede sostener con ambas manos, una para detener la imagen que se esté mirando y la otra para sostener los lentes, en este trabajo los integrantes de Tool pusieron toda su energía y aquí se puede observar perfectamente la evolución de la banda desde la simplicidad y crudeza del disco "Opium Den" hasta el bello trabajo visual y musical de este último material de Tool (hasta ahora), además en varias páginas y rincones del disco se han incluido elaboradas texturas parecidas al diseño islámico e hindú, las fotografías tienen elementos añadidos digitalmente y algunas presentan modelados tridimensionales o retoques digitales, la definición y nitidez de estas fotografías es impresionante y tienen la calidad y acabados de cualquier buen libro de arte.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Nota: Se hablara de la pintura Net of Being en general ya que de ésta fue extraída la portada de este Cd.

Alex Grey ha plasmado una estructura infinita (fig 3.46) como en muchas otras de sus pinturas lo cual ilustra el hecho de que todo aquello envuelto en la realidad latente y única está conectado de maneras que no podemos entender, las estructuras interconectadas tienen rostros que miran en un Angulo de 360 grados, y además están cubiertos de pequeñas ventanas en las cuales hay pequeños objetos luminosos que parecen galaxias o nebulosas, la perspectiva y el uso del cambio de color propio del círculo cromático muestran un ciclo infinito de corredores llenos de estos seres luminosos y cósmicos que se encuentran interconectados en una red infinita que sigue una progresión matemática ordenada y simétrica, esto también podría ilustrar el interminable espacio que contiene millones de galaxias, estrellas y planetas de los cuales la tierra forma una diminuta parte, por

las creencias filosóficas y espirituales de Alex Grey él afirma que nada o nadie es insignificante en el todo del vasto universo, lo que predica en su trabajo es como el proceso de ejercicio mental o espiritual no solo alimenta al individuo sino a todo lo que le rodea por lo tanto el querer crecer como un ser humano integral es algo que beneficia a todo y a todos ya que a muchos humanos se les ha enseñado a ser exitosos pero solo por el bien de poder alardear de ello, existen muchas personas talentosas y desarrolladas pero no todas utilizan lo que saben para ayudar a aquellos que no se encuentran en el mismo estado de bienestar o plenitud existencial, tal vez las cosas serían menos caóticas si más personas vivieran bajo la idea de esta interconexión, de la conciencia colectiva que crece o muere como un todo, lo más conveniente sería que los humanos supieran aprovechar su potencial y su poder como una sola entidad que crece gracias a todos sus componentes, pero estos a la vez se benefician por ser parte del todo, de la red infinita de energía, conocimiento, fuerza, creatividad, voluntad y magnificencia, que además se puede observar en los ecosistemas naturales que funcionan como pequeños micro universos por sí mismos, desde un panal de abejas hasta una manada de miles de elefantes o bisontes que por instinto y orden natural se comportan como una sola conciencia, lo cual ha probado ser muy útil para la supervivencia y preservación de muchas especies, sin embargo, el ser humano aún no ha aprendido nada de observar como la unidad y la cooperación pueden lograr grandes cosas, este pensamiento es muy utópico pero no significa que no haya potencial en la humanidad para funcionar como un todo, como un corredor de ojos, mentes y espíritus infinitos que se alimentan unos a otros y crecen cada vez más en espiral como las espigas, la conchas de mar y otros organismo naturales que dan muestra de este orden matemático presente en todas las cosas, Alex Grey cree en las posibilidades de la unión y el esfuerzo colectivo, en la infinidad de posibilidades que ofrece la mente y el espíritu del ser humano.

Booklet

Nota: Las primeras dos imágenes son solo para presentar el Cd, la primera contiene el nombre del disco para ser visualizado de manera lenticular, la segunda despliega la lista de orden de los tracks también para su disfrute en vista tridimensional, a partir de la imagen 3 empieza formalmente el análisis del arte de este Cd.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Un par de ojos

Este par de ojos también fueron extraídos de la obra Net of Being, cabe men-

cionar que estos ojos y mucho del trabajo de Grey contiene espirales áureas o sucesiones geométricas en forma de espirales logarítmicas, estos están presentes en las conchas del caracol Nautilus y de otras especies, en la formación de las tormentas, en las galaxias y hasta en algunas telarañas de algunas especies de arácnidos, esta conexión entre seres tan diferentes y distantes es lo que intriga a todos aquellos que han estudiado el número dorado, las espirales logarítmicas o la serie de Fibonacci, esto es para algunos un indicador de que hay algo que conscientemente pone un orden perfecto a las cosas naturales para que sean por sí mismas pero sin perder su conexión con el todo, estos ojos contruidos con espirales son parte de un todo contruido para funcionar individual o colectivamente, además los ojos representan las ventanas del alma para muchos pensadores, con ellos absorbemos lo que hay a nuestro alrededor, la vista y nuestros otros sentidos son la manera en que nos interconectamos con todo y con todos, como suele afirmar Alex Grey en su trabajo.

Fig.-3.47

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Ahora se encuentra la primera fotografía del librito, ésta contiene un cráneo en una especie de vitrina, un mazo de cartas, una daga dorada, unos lentes y una especie de bastón o instrumento de metal, sin embargo está cortado y no es posible apreciarlo totalmente, además en la esquina izquierda media se encuentra un libro, pero por el encuadre no se distingue el título o la portada, en la carta en el tope del mazo se encuentra el símbolo conocido como Rosacruz usado por numerosas ordenes oculistas herméticas (de lo cual se hablara más adelante), si

se observa de cerca el cráneo este es extrañamente alargado en la parte que corresponde a la frente, además algunos de los dientes frontales no están alineados al igual que los demás lo cual parece una deformación anatómica ya que si este cráneo estuviera recubierto de músculos, los dientes fuera de lugar se encontrarían encima de las encías y no debajo de ellas.

Fig.-3.48

Contenido temático secundario o convencional

El mazo de cartas con el símbolo Rosacruz

La orden Rosacruz fue fundada por Cristian Rosenkreuz en 1614 según un documento llamado "Fama Fraternitatis" en el cual se le da crédito a Rosenkeruz, por sí mismo el símbolo es muy complejo y varía, ya que cada orden derivada de la doctrina original implementa prácticas y usanzas propias lo que obviamente se refleja en el símbolo, por lo general este es presentado con símbolos alquímicos, cabalísticos e incluso egipcios, por esto el analizar el símbolo y todas sus peculiaridades sería demasiado, para motivos de esta investigación cabe resaltar que la orden de Rosacruz independientemente de sus ramificaciones o variaciones promueve el crecimiento y la búsqueda espiritual e intelectual como es el caso de los masones y otras sociedades o logias exclusivas o secretas.

La daga dorada

La daga también es usada usualmente en rituales ocultistas, muchos creen que esta tiene la función de ser el instrumento para sacrificios u ofrecimientos de sangre sin embargo muchos rituales no involucran el derramamiento de sangre o el asesinato ritual como se cree en la cultura general, algunas órdenes como los mencionados Masones, el Amanecer Dorado y muchas otras sociedades secretas usan este instrumento con propósitos místicos, pero como en el caso de la Rosacruz no es prioritario indagar en prácticas o usos específicos, la daga es parte de la tendencia hacia el ocultismo de Danny Carey quien usa símbolos de la secta Thelema en las piezas de su batería, posee una colección de libros y parafernalia ocultista envidiada por muchos en el medio y es responsable por la inclusión de

estos símbolos en el arte de los discos de Tool).

El cráneo con deformaciones en una vitrina

Es prudente que en esta parte del análisis se tenga presente que esta imagen es un fragmento de la siguiente, donde vemos a Danny Carey (el ocultista del grupo) rodeado de objetos exóticos, este cráneo es pequeño y ovalado por lo cual podría pertenecer a una criatura subnormal o sobrenatural, el gusto de Carey por lo oculto y lo inusual se manifiestan en esta imagen que contiene referencias a varias corrientes ocultistas o místicas, este cráneo forma parte de su colección personal de objetos raros o inusuales y su búsqueda constante por material poco conocido no solo en literatura sino en objetos de cualquier tipo.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Como se indicó anteriormente esta imagen presenta al baterista y fan de lo oculto Danny Carey, quien aparece rodeado de numerosos motivos que apuntan a ciertas corrientes filosóficas o doctrinas ocultistas con las cuales el baterista se siente identificado, la imagen anterior en el orden del booklet solo muestra una pequeña parte de esta composición, por lo cual solo se discutirán los motivos que no son visibles en la imagen anterior, lo más notable de esta imagen es la vasija que Carey está abriendo con su mano derecha y de la cual sale una especie de energía humeante e iluminada, en la pared detrás del baterista se encuentran dos documentos enmarcados, uno es un esquema geométrico conocido como el árbol de la vida según la tradición mística del Cábala que representa ciertos caminos que el hombre puede seguir para acercarse más a Dios, lo cual como en otras tradiciones de esta corriente religiosa tiene que ver con sucesiones numéricas y composiciones simétricas, el otro documento en la pared es muy difícil de distinguir pero también parece alguna especie de diagrama o esquema, estos motivos gráficos son parte de la inclinación que este integrante tiene por las corrientes místicas, la vasija parece ser el punto más misterioso de toda la composición.

Fig.-3.49

Contenido temático secundario o convencional

La vasija en forma de cráneo de la cual sale una especie de luz o manifestación energética

Danny Carey obviamente posee un amplio conocimiento de diversas agrupaciones o movimientos ocultistas y es muy posible que entre todos los objetos que lo rodean en esta recargada fotografía sirvan como algún tipo de mensaje o saludo a aquellos iniciados o bien informados sobre las corrientes a las que se hace referencia en esta imagen, sin embargo, como en el caso del símbolo de Rosacruz, estos motivos son demasiado amplios y su interpretación requiere de un experto en temas como este para que sea posible extraer todo el contenido o el discurso del baterista de Tool, esta vasija o recipiente tiene una apariencia muy particular ya que esta tallada para imitar un rostro, aunque está de perfil se puede apreciar que tiene nariz, boca e incluso ojos. Y de ella sale una especie de humo espeso y bien definido rodeado por destellos de luz amarillenta, esto podría ser referencia a algún ritual o practica mágica, también podría ser una referencia a algún mito sobre alquimia, ya que Carey también parece estar interesado en los motivos gráficos y conceptuales de los alquimistas antiguos que mezclaban la ciencia con la magia, los libros, el mazo de cartas, el árbol de la vida cabalístico, el hecho de que Carey imprima símbolos en su set de batería, en el arte de los discos en playeras, carteles, etc., tiene que ver con la importancia que este integrante da a este aspecto de su vida que, además, parece ser aceptado y bien recibido por los demás integrantes de la banda que por supuesto le permiten este tipo de libertades conceptuales y visuales, tal vez como parte de la intención de Tool de comunicar y transmitir mensajes positivos, críticos y progresistas.

La inclusión de estos símbolos tal vez tenga que ver con algún tipo de protección mágica o espiritual, como si todos estos símbolos estuvieran dispuestos de una manera un tanto sutil con la intención de mandar buenos deseos o energía positiva a todo aquél que entre en contacto con el material sonoro y visual de la

banda, además esto podría acompañar perfectamente la decisión de incluir a un artista como Alex Grey quien, como ya se ha discutido antes, crea arte con una intención positiva que inculque las costumbres y principios de paz y armonía que este pintor bien ha aprendido de la filosofía oriental.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Esta imagen es otra pintura de Alex Grey llamada Bardo Being.

Esta simple pero representativa imagen a base de colores complementarios y una conocida ilusión óptica (de formar rostros con otros o insinuarlos con otros objetos diferentes).

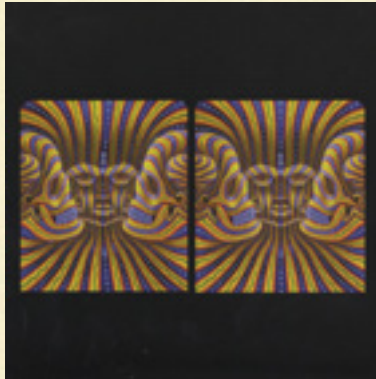

Fig.-3.50

Contenido temático secundario o convencional

La pintura Bardo Being

Aquí también se muestra la idea básica de la interconexión espiritual o simplemente biológica que existe entre los seres vivos que necesitan unos de otros para sobrevivir y desarrollarse y que, además, están definidos por aquello que los precedió o que los acompaña, ya sea de manera directa o indirecta, la cabeza con rostros en todos sus ángulos encontrada en el centro es parecida a aquella que aparece en Net Of Being, los rostros laterales forman la silueta de un cráneo que fue extraído y modificado de una imagen posterior en la cual un cráneo modelado tridimensionalmente de manera realista contiene en su interior un feto humano que está conectado al cráneo sustituyendo al vientre por la cavidad cerebral, si se reprodujeran estos rostros en una especie de mosaico podríamos formar rostros

de manera indefinida gracias a la composición modular de esta imagen, Alex Grey suele tomar estas composiciones graficas como una metáfora de la infinidad del universo y del potencial del humano, no es ningún capricho que Grey suela insinuar ciclos infinitos en sus pinturas ya que él está sumamente interesado en la inmensidad del universo y todo lo que se encuentra en él, además de explorar la conciencia y el espíritu humano plasmándolo como un vasto universo en sí mismo.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Aunque esta imagen contiene una especie de desenfoco intencional, se pueden apreciar los 3 motivos principales que la componen, una serie de velas encendidas, un águila real y una escultura del artista Stanislaw Szukalski", en la cual el águila esta posada como en una especie de pedestal.

Fig.-3.51

Contenido temático secundario o convencional

Las velas encendidas

Un dato importante para este análisis es que el escultor y pensador radical Stanislaw Szukalski falleció en 1987, sus polémicas y poco aceptables ideas provocaron que le fuera negado el lugar de muchos de los libros de historia del arte, sin embargo para muchos es un visionario, una persona sumamente talentosa y un pensador demasiado adelantado para su tiempo, es una convención muy común que las velas se utilicen en rituales fúnebres en muchas culturas por lo cual esto podría ser una especie de homenaje póstumo, un funeral en el cual como ellos no poseen los restos físicos del artista usan su estatua como simbolismo para celebrar su vida y su obra y para realizar un apropiado ritual de luto por su muerte, además basta con mirar la sección del Dissectional dedicado a las influencias de

de diversas esculturas y pinturas del artista polaco, y como una tendencia marcada en este booklet particular la escultura vuelve a aparecer en el retrato de Adam Jones.

El águila real

Las águilas representan el poder, la precisión, la elegancia y la excelencia, ya que sus proezas de caza y supervivencia han convertido a estos majestuosos animales en símbolos muy poderosos para diferentes culturas, lo que además ha generado mitos alrededor de su fuerza o sus capacidades.

El águila esta sobre la escultura de Szukalski, la cual parece ser una mano moldeada para que su estructura muscular sea visible, en esta imagen no es distinguible pero las puntas de los dedos son cabezas de animales que parecen contraerse y atacarse entre ellos en una clara lucha como lo indica el título de esta obra, que la águila este sobre la estatua muestra una especie de dominio sobre las criaturas que se enfrentan en la estatua, el águila está por sobre este enfrentamiento que parece ser irracional y meramente animal, sin ningún tipo de razonamiento.

La escultura "Struggle" ("Lucha") de Stanislaw Szukalski

Szukalski tenía ideas muy diferentes y radicales sobre la raza, la evolución y el desarrollo del hombre y su forma de ser no era muy amable o agradable, pero si algo destacaba en este artista era la forma tan precisa y pura que tenia de hacer esculturas, en esta mano vemos que los dedos son como animales un poco difíciles de relacionar con algún animal real, sin embargo, el poder determinar de qué especie son estos animales parece ser lo menos relevante de esta escultura que, como su nombre lo indica, muestra la lucha entre estos extraños y al parecer salvajes seres que se atacan y se lastiman entre ellos, el hecho de que el campo de batalla sea una especie de mano humana podría apuntar a que la escena es algún tipo de discurso sobre la naturaleza humana, ya que el humano parece tener una cierta predisposición a involucrarse en conflictos bélicos para defender sus ideales, sus recursos o bien para tratar de dominar a otros porque tal o cual raza se considera superior y más apta para existir que las demás.

El humano siempre está combatiendo contra otros de su propia especie o de otras especies, el enfrentamiento o el conflicto es inevitable ya que si no existieran dificultades u obstáculos el humano no tendría forma de superarse a sí mismo o evolucionar, pero el discurso sigue tocando el tema de que la lucha es una constante en la vida de todos los seres vivos.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

El hombre sosteniendo al águila es el bajista Justin Chancellor, de nuevo la imagen anterior a esta es un fragmento de la que se analiza ahora

El águila que aparece posada en la escultura del artista polaco es la misma que tiene las alas desplegadas casi preparándose para volar o aterrizando en el brazo de Chancellor, las velas que adornaban la fotografía anterior también están aquí, esta imagen no tiene más símbolos que le den contexto, solo las velas y el hombre con el águila en su brazo, los detalles sobre los gustos o predilecciones de este integrante son muy limitados, tal vez Justin guste del deporte conocido como cetrería en el cual se utilizan aves rapaces para cazar y realizar algunas hazañas mediante la crianza y el control de estas poderosas aves, es difícil determinar una interpretación más profunda ya que no aparece ningún otro símbolo que complemente el significado de esta imagen o le dé una dirección metafórica diferente al simple hecho de que tal vez el bajista no buscaba un retrato tan rebuscado y simbólico como el de sus compañeros y solo quería mostrarse con un animal con el cual se siente identificado o que incluso tal vez posea o tenga como una especie de mascota.

Fig.-3.52

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

En el análisis de una imagen anterior se había mencionado que se había tomado un detalle de la pintura Bardo Being y de un modelado tridimensional en el cual un feto se encontraba dentro de un cráneo creando una metáfora entre el vientre y el cráneo, el cráneo tiene una transparencia que permite ver al pequeño feto en formación, el cordón umbilical está unido al hueso del pómulo y la parte baja de la cuenca ocular.

Fig.-3.53

Contenido temático secundario o convencional

El feto conectado a un cráneo

El acto de concebir, como proceso biológico primordial de todos los seres vivos, tiene una carga simbólica muy fuerte, ya que aún con el nivel de conocimiento y desarrollo intelectual del ser humano, los lazos biológicos y el sentimiento que crea el observar a algo nacer o parir a otro ser es muy fuerte y está impreso profundamente en el subconsciente primitivo del ser humano, la capacidad creativa e inventiva de la raza dominante ha superado muchas de las limitaciones de las especies inferiores por lo cual el concebir o dar a luz ideas es un recurso invaluable para la supervivencia de la humanidad que le debe, para bien o para mal, su estado actual a las grandes mentes que han llevado su potencial a niveles que pocos conocen, sin embargo el cráneo está vacío y no contiene músculos, ni piel, por lo que este cráneo podría representar a la muerte (que un cráneo represente la muerte es muy limitado y convencional, sin embargo esta idea parece más plausible cuando vemos un feto pegado a un cráneo sin vida).

El feto es una obvia representación de la vida, este ser apenas se desarrolla, apenas tiene algunos días de vida y es un símbolo de lo nuevo y lo puro, para muchos es fácil olvidar el íntimo vínculo que existe entre la vida y la muerte, muchos no piensan en esta última porque es motivo de tristeza y tragedia, sin embargo este proceso por el cual todos han de pasar es una de las pocas cosas que todos conocen con un 100% de certidumbre y como una frase un poco gastada y trillada se dice que desde que todo ser nace está listo para morir.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Maynard James Keenan el vocalista y líder de la banda sostiene una copa de vino tinto en señal de brindis, su escritorio esta modestamente adornado con un teléfono de disco al parecer bastante antiguo, sin embargo el teléfono tiene varios

botones y es anormalmente alargado, enfrente de este hay otro teléfono de disco de tamaño más regular, también se observan algunas notas sostenidas por un simple artefacto de metal, un jarra de vidrio transparente que al parecer contiene vino, una segunda copa frente a la jarra que por el reflejo de ésta no se puede distinguir si está servida o vacía, un reloj de manecillas con un diseño rectangular básico, la botella correspondiente a la bebida del vocalista parece estar a la mitad de su contenido, detrás de Keenan se encuentra una lámpara alargada estilo Art Deco de luz suave y difusa que tiene cierto parecido con un rascacielos, la lámpara está siendo sostenida por una mujer desnuda que tiene un peinado al estilo de los años 40, lo cual concuerda con el estilo de la lámpara, el vocalista tiene un espejo con marco en herrería frente a él, sin embargo su imagen en el espejo mira a la misma mujer desnuda de frente y ésta tiene sus partes privadas cubiertas con delgados pedazos de tela y su mano sostiene la cabeza de Maynard.

Fig.-3.54

Contenido temático secundario o convencional

Los artículos de oficina en el escritorio y el vino

La ambientación que rodea a Maynard parece ser la de un importante hombre de negocios que necesita 2 teléfonos, un sostenedor de notas y un reloj para llevar su vida en perfecto orden y control, el vino también podría reforzar el discurso de que el personaje representado aquí es alguien con un trabajo importante y muy absorbente que por su posición social o económica puede darse ciertos lujos como consumir esta bebida, (Maynard y su familia tienen viñedos en Arizona, así que el gusto de Maynard por el vino es muy conocido entre sus fanáticos y los entusiastas de Tool) además, si aún quedaran dudas de que este personaje es un atareado hombre de negocios, el traje y corbata que porta podrían ser otro indicio para esta interpretación.

La mujer desnuda junto a la lámpara y dentro del espejo

Tal vez si una atractiva mujer desnuda apareciera en la oficina de un adicto al trabajo él pediría unos minutos para terminar lo que está haciendo y poder atender a la joven, esta modelo está abrazando la lámpara Art Deco pero Maynard parece estar más ocupado brindando con el aire, tal vez este personaje que quiso representar es la hipérbole del hombre moderno que está demasiado ocupado para cualquier actividad recreativa o trivial que signifique tomarse un descanso de las importantes actividades que tiene que realizar, sin embargo, dentro del espejo Maynard parece cautivado por la belleza de la mujer que sostiene su cabeza con una de sus delicadas manos.

La diferencia entre la imagen de Maynard dentro y fuera del espejo

A decir verdad la mujer fuera del espejo tampoco parece prestar mucha atención al hombre ya que sus esfuerzos seductores parecen centrarse en la lámpara a menos que esto fuera una artimaña para atraer al hombre, en el espejo ella no solo tapa su desnudez sino que está tocando a Maynard y él la mira fijamente, el parece estar sentado y ella de pie mientras el la observa en silencio, uno de los tracks de este álbum llamado Jambí cuenta la historia de un hombre que abandona a alguien sumamente importante para hacerse de bienes y fama, después de haber obtenido todo lo que deseaba o creía desear se da cuenta que cambiaría todo lo que tanto le ha costado obtener para regresar con esa persona y entonces la culpa consume al hombre porque al irse en busca de riquezas y posesiones mundanas renunció a lo único que realmente significaba algo para él, la amistad y el amor de una persona muy amada.

Los rumores entre los fans de Tool cuentan que esta canción está basada en la relación de Maynard con su madre, quien pasó muchos años de su vida con una grave enfermedad (se había discutido que el nombre del álbum tenía que ver con este asunto) mientras Maynard tuvo que dejarla para seguir con su carrera musical en la cual obtuvo riquezas, fama y reconocimiento, pero para él nada de esto importó cuando su madre falleció después de esperar a que Dios la librara de su lamentable estado, ya al ser una mujer devotamente religiosa creía que su enfermedad era una prueba de Dios y que si ella tenía suficiente fe, su creador vendría a rescatarla, esto nunca pasó y Maynard sintió mucho resentimiento por la decisión de su madre de esperar una respuesta divina en lugar de actuar o permitir ser tratada clínicamente, tal enojo es muy palpable en la canción "Judith" que es parte del disco Mer de Noms de uno de los otros proyectos musicales de Maynard llamado A Perfect Circle, en el track antes mencionado Maynard pregunta a su madre donde se encuentra este Dios que vendrá a salvarla y él con todo su enojo le dice que esto es culpa de él y que hechos como este demuestran lo dudoso de su existencia, la mujer de esta fotografía podría ser su madre, las cosas fuera del espejo son el mundo real en el cual él estaba demasiado ocupado

para atender a su madre, en el espejo está el mundo de los sueños y las fantasías al cual Keenan escapa para pretender que su madre aún sigue con él y que ella está ahí para reconfortarlo.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

Otra de las excelentes creaciones de Alex Grey aparece en esta modelado tridimensional a cargo de Adam Jones en colaboración con el señor Grey, los espirales, la sección aurea, los fractales, la serie de Fibonnaci o la geometría sagrada son asuntos que han interesado a Tool desde hace años cuando incluyeron ritmos de batería, estrofas vocales y ritmos de guitarra que siguen la secuencia de Fibonacci en la canción Lateralus del disco homónimo.

Aquí Grey nos muestra un espiral de fuego que sale de la cavidad torácica de un ser traslucido y que va creciendo exponencialmente como las conchas de los caracoles, además otro espiral sale de la parte alta de la cabeza del hombre, el espiral mayor parece tener en su punta la cabeza de algún ser parecido a una serpiente.

Fig.-3.55

Contenido temático secundario o convencional

El hombre con espirales de fuego

Uno de los motivos más reconocibles del trabajo de Grey es su uso estilizado y anatómicamente preciso de la figura humana.

Conociendo el trabajo de este artista es fácil notar que para él los espirales y las estructuras geométricas perfectas encontradas en la naturaleza significan que hay

una fuerza muy poderosa que ha puesto patrones matemáticos exactos en todo aquello que existe, además, el espiral es un símbolo de crecimiento, desarrollo y progreso, ya que si una espiral logarítmica crece significa que es más grande que antes y que en un futuro, cuando vuelva a aumentar su curvatura, volverá a crecer de nuevo y así sucesivamente en un ciclo infinito.

Tanto para Tool como para Alex Grey es importante que el ser humano siga creciendo y cultivándose y que tome la analogía de que su vida puede ser como un espiral que crece cada vez más de forma exponencial y que es decisión propia cuanto se quiere que crezca este espiral.

El espiral de fuego con forma de serpiente

La manifestación de este espiral como una fuerza viva o natural es parte del concepto de crecimiento y desarrollo humano que idealmente debería ser como un espiral que crece y crece, el fuego es una de las claves de la evolución humana, ya que gracias a su descubrimiento, la primitiva mente humana se abrió a horizontes que hasta ahora ningún otro ser vivo en la tierra ha podido alcanzar, es por esto que este elemento ha sido venerado y celosamente guardado por muchas culturas, además para muchos significa el conocimiento y la curiosidad intelectual ya que la primera llama fue la que despertó nuestra conciencia, hablar del fuego es hablar de un elemento que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos y sin el cual la civilización como la conocemos podría venirse abajo aun con el nivel de desarrollo y urbanización actual.

El espiral de fuego que sale de la cabeza del hombre

En muchos de los cuadros de Alex Grey los modelos que realizan alguna actividad relevante para el espíritu o la mente son plasmados como si estuvieran envueltos en algún tipo de energía y casi siempre tienen un espiral que sale de sus cabezas y sube hasta desaparecer en el cielo, o en algunos casos, termina uniéndose con alguna estructura geométrica infinita hecha de ojos, energía o luz.

Para Grey la actividad intelectual también juega un papel muy importante en el desarrollo del ser humano como un todo, esto podría ser una filosofía más productiva que aquella de muchas organizaciones religiosas que entre menos cultiven y nutran las mentes de sus seguidores tendrán más posibilidades de sobrevivir, esto se había mencionado antes y tiene como función comparar el pensamiento de hombres progresistas que buscan difundir la importancia del desarrollo del ser humano en contraposición con lo que predicán las estructuras religiosas o políticas dominantes que nunca se han distinguido por aceptar o propiciar la independencia o el pensamiento libre y saludable.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

En casos anteriores en que una imagen era un fragmento de la siguiente en el orden de visualización del booklet se había analizado el fragmento y después la imagen completa sin embargo esta imagen por separado no dice mucho y necesita del contexto de la imagen en la que aparecen todos los demás motivos y elementos que le dan sentido.

El protagonista de esta escena es Adam Jones guitarrista y artista de este cuarteto, está rodeado por recipientes de vidrio transparente que contienen especímenes animales, el líquido bien podría ser formol el cual es usado para conservar animales muertos o fetos para su exhibición en museos de historia natural o biología, en secciones anteriores se había hablado del gusto de Jones por el estudio de la anatomía y la biología lo cual se veía reflejado en sus trabajos escultóricos o pictóricos, además de que también goza de la compañía de sus mascotas, por ejemplo el cerdo del booklet del cd Undertow (1992) que pertenecía a Jones como animal de compañía.

La escena parece muy complicada pero en realidad solo muestra estos recipientes con líquido y órganos o animales, ningún animal es lo suficientemente distinguible para disertar sobre una posible intención simbólica, solo se puede observar un pájaro encima de uno de los frascos pero parece estar disecado, la escultura de Stanislav Szukalski Struggle se encuentra al lado de este hombre en su escritorio, en el hay más animales y algunos instrumentos para observar a los animales, el único motivo que parece guardar una carga simbólica susceptible de analizar es un esqueleto que se encuentra detrás del músico pero que no está sostenido por una base o un atril como los esqueletos de los laboratorios de biología escolares, además es transparente y se nota difuso, sus manos están alzadas a la altura de su pecho y su cráneo parece apuntar hacia la dirección en la que Jones está sentado como si lo observara.

Fig.-3.56

Contenido temático secundario o convencional

El cráneo espectral que observa a Jones

Un punto a considerar es que este esqueleto no parece ser solido ya que está muy difuso y parece tener algo entre sus manos pero es muy difícil distinguirlo, sería solo parte de la decoración de la escena si estuviera fijo en una base, de esta forma sólo sería un modelo anatómico didáctico para el estudio del sistema óseo, sin embargo yace parado junto a Jones, lo más intrigante es que parece tener algo entre sus manos, de un color rojizo pálido, es obvio que este cráneo pertenece a algún espíritu o entidad incorpórea que parece querer hablar o interactuar de alguna forma con Jones, tal vez ese objeto borroso entre las manos de este espíritu sea algún tipo de secreto o recompensa por los esfuerzos de Jones en estudiar de manera tan meticulosa y dedicada la anatomía de los diversos seres vivos que inundan esta fotografía.

Ahora parecería más obvio que los integrantes de Tool construyen estas imágenes con iconos y símbolos muy personales que, obviamente, no están pensados para ser interpretados de manera tan simple, pero que de alguna u otra manera pueden ser desarmados para tratar de encontrar un cierto significado en estas estructuras visuales tan íntimas, propias de cada integrante.

Contenido temático primario o natural

Descripción de motivos

La espiral se hace presente una vez más como motivo grafico en esta serie de imágenes, solo que existe una gran diferencia entre esta escena y la anterior, el espiral va creciendo hacia abajo, está hecho de un material estéril parecido al metal y el humano está atravesado por numerosos alfileres de metal.

Para realizar un análisis puntual en relación con la imagen que es similar a esta se podría afirmar que esta es la faceta opuesta de lo que puede lograr un espiral.

Fig.-3.57

Contenido temático secundario o convencional

Los materiales de la espiral, su posición y su dirección

Cuando se pudo observar la espiral de fuego parecido a un animal se habló de vida, de crecimiento, de desarrollo, de progreso, porque en sí la imagen sólo en el campo visual es muy viva y atrayente, en este caso que es visiblemente opuesto, el espiral esta hecho de un alambre delgado y frío, el espiral va descendiendo y la estructura de la punta está rota, la espiral no solo sigue una tendencia a crecer y desarrollarse, también una vida problemática llena de errores, malas decisiones, adicciones o abandono puede convertirse en un espiral en el cual el afectado se hunde más y más en situaciones adversas de las que no puede salir y esto se convierte en lo que algunos llaman círculo vicioso que, como el efecto del domino, una serie de eventos desagradables o malas rachas traen consigo aún más problemáticas, por lo cual la espiral va creciendo hacia abajo y llevando cada vez más al fondo a aquellos que deciden regir su vida por sus instintos menos agradables, la dirección de la espiral de nuestra vida es solo una cuestión de decisiones, reducir una situación de vida al bien y al mal es ingenuo pero hay comportamientos y situaciones deseables, alguien que realiza cualquier actividad por pasión, convicción y satisfacción aporta algo positivo a su ambiente y a aquellos que lo rodean y aquellos que viven solo para destruirse a sí mismo y a los suyos, los espirales que descienden son peligrosos y muy atrapantes, es por ello que es importante tener conciencia de lo importantes que son los actos y las decisiones ya que inevitablemente estos definirán si el espiral de nuestra vida se dirigirá hacia arriba o hacia abajo.

Los alfileres insertados en el cuerpo del sujeto

La representación de este ser corresponde a alguien con una vida negativa, difícil o decadente, cada pieza de metal insertada en el cuerpo podría ser una mala

experiencia que, si bien no destruye totalmente el ser, lo modifica y deja una herida, la mente se va moldeando en relación a experiencias dolorosas y difíciles, es por eso que algunas personas parecen tener una increíble facilidad para meterse en problemas, como si desarrollaran una adicción a sentirse miserables y débiles, y cada oportunidad de ser felices o cambiar es transformada en otro fracaso, en otro alfiler que aleja más al individuo de tener paz, cada alfiler hace caer aún más la espiral, cuando hay suficientes heridas, el vivir de otra forma se vuelve inimaginable e imposible, no es muy común que Alex Grey realice pinturas negativas pero esto podría ser una advertencia del poder que poseen los espirales y si estos no son manejados adecuadamente la vida puede caer en picada.

Conclusiones

Después de más de 20 años de carrea, Tool impacto al mundo de la música con un material, complejo y bien logrado, 10,000 Days (2006) es una obra completa y es como denominan algunos críticos un álbum "conceptual", lo cual significa que esta obra discográfica esta soportada por una historia, por conceptos muy claros y una ejecución visual impecable que permite comunicar estos conceptos a los seguidores de esta agrupación.

Los acabados del cd son dignos de un libro de arte, el trabajo fotográfico, los modelados en 3-D, la posibilidad de visualizar todo de manera estereoscópica con un par de lentes incluidos y las pinturas de Alex Grey le dan mucho valor a este disco tanto en términos de arte como de diseño, tanto así que el director y guitarrista Adam Jones ganó un Grammy gracias al diseño de este disco.

En cuanto a cuestiones del costo de este álbum el precio es bastante razonable y no excede el precio de cualquier cd de edición limitada, una de las ventajas de este compacto es que fue producido en masa, es la única edición, ya que muchas bandas suelen hacer varias versiones del empaque de sus cd's y las ediciones especiales suelen ser difíciles de adquirir y tienen un precio bastante elevado, 10,000 Days está disponible en muchas tiendas departamentales y establecimientos especializados en productos musicales.

La colaboración en este material entre artistas plásticos, fotógrafos, diseñadores y otros creativos es un excelente testimonio de lo que se puede lograr si se trabaja de manera interdisciplinaria y se sigue una visión artística desde principio a fin por más complicada que esta sea.

Este disco además resulta casi didáctico para aquellos que deseen trabajar en la industria de la música o el entretenimiento, ya que esta pieza está perfectamente construida en todos sus aspectos, cuando el arte y el diseño se amalgaman de forma adecuada resultan productos excelentes.

Contenido verbal

Aquí desde la vista de la montaña del rey
Aquí desde el salvaje sueño hecho realidad
Tomo banquetas como un sultán
De tesoros y carne, nunca faltan

Pero yo, yo desearía que todo se fuera
Si pensara que te podría perder solo por un día

El diablo y los suyos me tenían doblegado
Enamorado con esta oscura faceta que he encontrado
Me hundí hasta el fondo
Hasta el cuello, pronto a quedar ahogado

Pero tu cambiaste todo para mí
Me levantaste, me hiciste girar
Así que yo...
Yo...
Yo...
Yo...
Yo lo haría
Yo lo haría
Yo lo haría
Yo lo haría
Yo desearía que todo se fuera

Recé como un mártir desde el amanecer hasta el atardecer
Suplicando como una ramera toda la noche
Tenté al diablo con mi canción
Y obtuve lo que siempre deseé

Pero yo
Y yo lo haría
Si pudiera
Y yo lo haría
Desearía que todo se fuera
Desearía que todo se fuera
Desearía que todo se fuera
Quiero desear que todo se fuera
Ningún premio se puede comparar
Ni puede justificar el haberme alejado
Mi centro

Así que si pudiera desearía que todo se fuera
Si pensara que el mañana te apartaría de mí
Tu eres mi paz interior, mi hogar, mi centro
Solo estoy tratando de soportar
Solo un día más

Oscurece mis ojos...
Oscurece mis ojos...

Oscurece mis ojos...
Si ellos fueran a comprometer

Mi deseos y necesidades me dividen así que bien podría desaparecer

Brilla por siempre
Brilla sol benevolente

Brilla para los arruinados
Brilla hasta que dos se conviertan en un uno

Brilla por siempre
Brilla sol benevolente

Brilla para los incompletos
Brilla hasta que dos se conviertan en uno

Divido estoy naufragando

Divido estoy naufragando

Brilla sobre todos, ilumina nuestro camino
Sol benevolente

Respira en unión
Respira en unión
Respira en unión
Respira en unión
Respira en unión
Para que uno pueda sobrevivir
Otro día y otra estación

Silencio, legión, guarda tu veneno
Silencio, legión, aléjate de mi

Esta es probablemente una de las canciones que mejor ilustran el concepto general de este álbum, ya que según rumores de fanáticos y críticos musicales esta pieza habla sobre la relación del vocalista con su madre, la cual estuvo convaleciente por muchos años, algunos de los cuales Maynard pasó buscando el éxito con Tool, ya fuera en giras internacionales, en un estudio grabando nuevas piezas o disfrutando de los placeres y la comodidad que trajo consigo la fama y las riquezas, esta canción es un testimonio de la culpa que sintió al salir y disfrutar de la vida y los placeres mundanos mientras su madre sufría una terrible enfermedad.

10,000 days (2006) fue un homenaje póstumo a Judith Marie Keenan, Maynard tomó todo el dolor y el arrepentimiento que sintió después de que falleció su madre y lo transformó en una bella obra de arte, este álbum habla de nostalgia, de recuerdos, de dolor, de culpa, pero también de lo que más importa, de nunca olvidarnos de aquéllos a quienes amamos, porque si bien debemos perseguir nuestros sueños y ambiciones, también debemos cuidar y honrar a aquellos que estuvieron con nosotros durante el trayecto.

3.3 Contextualización de motivos visuales en el Rock y el Metal

A Tool se le considera una banda de metal por sus composiciones musicales orientadas a los acordes de guitarra complejos, los ritmos rápidos, el sonido de la batería y el estilo vocal de James Keenan quien suele dominar tonos suaves y armoniosos combinándolos con gritos guturales.

Se describirá brevemente el material visual de algunas bandas de metal para contextualizar si el trabajo de Tool dentro del marco de referencia de la música rock en general.

*Fig.-3.58
Esta portada causo mucha polémica en su tiempo, se decía que Ozzy Osborne y compañía hacían música con el único propósito de corromper a la juventud.*

*Fig.-3.59
Estas velas tienen la forma de los rostros de los integrantes*

Fig.-3.60

Esta portada fue tomada de una fotografía del escuadrón Jagdstaffel 11 de la fuerza aérea alemana.

El metal o el rock pesado, comenzó en los años 70, con bandas como Deep Purple, Black Sabbath y Led Zeppelin, pero el término metal se empezó a popularizar a mediados de esta década. Si bien las agrupaciones antes mencionadas no pertenecen formalmente al género del metal, se les considera precursoras o fundadoras de este género.

Estas portadas se podrían ubicar mejor en la psicodelia de los años 70, excepto por la de Black Sabbath (Fig.-3.58) que tiene una atmosfera oscura y tétrica, los historiadores del metal y el rock argumentan que esta banda inglesa es la responsable del sonido y temáticas lúgubres dentro del metal, así que esta imagen en particular podría vincularse directamente con los motivos gráficos de bandas de Black o Gothic Metal que poseen texturas ásperas, casas o edificios abandonados, humanos con indumentaria oscura y expresión solemne y paletas de color muy contrastante e incluso monocromática.

Fig.-3.61

Esta portada es violenta pero deja algo a la imaginación, solo basto que Eddie sostuviera un hacha sangrienta mientras las manos de una persona moribunda tira de su playera.

Fig.-3.63

Este personaje es conocido como Snaggletooth, y como Eddie, es un símbolo muy reconocible del metal inglés.

Fig.-3.62

La portada de British Steel es simple y directa, la navaja gigante le da un toque agresivo.

Entre mediados y finales de los años 70 surge la nueva ola de metal inglés, que acogió a bandas como Iron Maiden, Judas Priest y Motorhead entre otras, que revitalizaron el género y lo impulsaron a continuar después de que terminara la época dorada de Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath.

Las portadas de Iron Maiden trajeron a la luz uno de los motivos más conocidos del rock pesado, Eddie el personaje de la portada de Killers (Fig.-3.61), aparece en todas las portadas de los discos de esta banda de metal inglés, en muy diversas personificaciones. Eddie es reconocido como la primera mascota del metal y se ha utilizado como motivo visual y conceptual que se adapta a la temática o intención de cada entrega musical, además de haber sido aprovechado durante décadas como una versátil herramienta de marketing.

Es desde esta época que el metal empieza a adoptar los símbolos y motivos que aun hoy se observan en portadas y parafernalia.

Explicar las múltiples vertientes y ramificaciones del metal y sus subgéneros ocuparía un documento en sí mismo, así que se describirá de manera breve la manera en la que las bandas de rock y metal pesado construyen su material visual.

Uno de los motivos más recurrentes en las portadas de bandas de metal es el cráneo y los huesos, el cráneo humano se ha representado de muchas maneras diferentes, con la adición de cuernos, colmillos, con deformaciones en el tejido, como parte de escenas violentas o como parte de escenarios post apocalípticos.

Las variaciones de este motivo tienen que ver, por supuesto, con el estilo o género de metal en el que se encuentre.

Por ejemplo un cráneo en una portada de Black Metal, (estilo ligado al paganismo, las ideologías vikingas y el satanismo) aparecería en medio de un bosque espeso lleno de árboles cubiertos de niebla, por lo general de noche, detallado por los rayos de la luna llena, además de que estos paisajes son referencias a los valles de países como Noruega de los cuales muchas bandas de este género toman motivos visuales o poéticos.

Dependiendo de la banda y el corte de la misma el cráneo estaría acompañado de pentagramas, velas, cuervos, libros y dagas, motivos en referencia a prácticas paganas y ocultistas.

Sería prudente resaltar que la mayoría de las bandas de metal y rock suelen utilizar ilustraciones o pinturas en sus portadas e interiores, mientras que los cantantes de música Pop suelen utilizar fotografías de los integrantes de la banda o el solista en cuestión.

Fig.-3.64
Esta portada del grupo de Burzum contiene los elementos clásicos del Black Metal, el bosque desolado, los cuervos y la paleta de color monocromática

Fig.-3.65
La figura demoniaca de esta portada logra el cometido de crear una atmosfera de horror y misterio, algo muy propio del Black Metal

Fig.-3.66
Esta es una pintura en aerógrafo del artista H.R. Giger, una figura demoniaca usa a Jesús como resorte, la iconografía blasfema suele encontrarse en el material gráfico de muchas de las bandas de Black y Death Metal.

Un aspecto a considerar sobre estos motivos es que muchas bandas suelen incluirlos de una u otra manera en sus discos o sus artículos publicitarios pero hay ciertos grupos musicales que conscientemente tratan de separarse de la iconografía convencional, invirtiendo más tiempo y recursos en la presentación visual de su trabajo.

Una línea recurrente en las portadas de rock pesado es que suelen describir escenas de violencia o de lucha, tienden a ser escenas dramáticas o con cierto sentimiento de teatralidad o narrativa.

Fig.-3.67
Chaos A.D. es uno de los álbumes más aclamados de la banda de Death Metal, Sepultura, el disco trata los temas de la opresión que las organizaciones corruptas ejercen sobre la clase media y baja de Latinoamérica.

Fig.-3.68
En esta ilustración observamos a un grupo de personas encapuchadas en lo que parece ser el inicio de un ritual profano, Dark Funeral es una agrupación con orientaciones explícitamente satanistas.

Esta portada ilustra un holocausto nuclear, la destrucción de la humanidad y el apocalipsis son temas que han sido explorados por muchas bandas de metal y rock.

Un joven es atacado por demonios en su cama, al parecer Black Sabbath tomo el argumento de los conservadores cristianos de que estaban corrompiendo a la juventud y los plasmaron literalmente en esta portada.

El material visual de Tool no coincide prácticamente con ninguno de los elementos del trabajo de otras bandas, incluso cuando este cuarteto utiliza cuerpos, los emplea para hablar de vida o de evolución, se utilizan cuerpos con tejido visible en un discurso constructivo, mientras que las bandas de metal utilizan cráneos, cajas torácicas o cuerpos en descomposición para hablar de muerte, violencia o decadencia.

Además la música de Tool suele denominarse Metal alternativo porque no encaja en ningún género más específico del rock, como el Thrash Metal, el Grunge, el Hardcore o el Death Metal.

Tanto la música de esta banda, como sus productos visuales se diferencian mucho de las otras bandas de metal, su modo tan único de presentarse al público queda en evidencia cuando los críticos de música tienen problemas al tratar de clasificarlos y la mayoría de los fans del metal prefieren a bandas con sonidos más ásperos y crudos, que además se acompañan de iconografía más tradicional o reconocible.

3.4 Contenidos Adicionales

El portal Web oficial de Tool está dividido en 3 aéreas principales

*Fig.-3.71
Captura de la pantalla inicial de la página oficial de Tool*

Toolband

La parte principal de la página, las fechas y lugares de sus giras, noticias y pormenores de sus actividades, una sección con fragmentos de sus canciones, una tienda entre muchas otras cosas están contenidas es esta sección, la navegación es meramente lineal y de diseño sencillo.

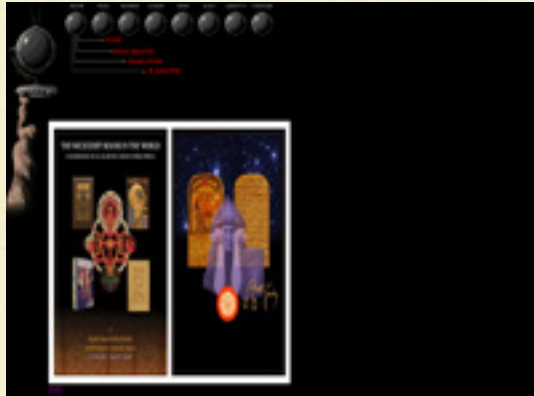

Fig.-3.72
Pantalla inicial del portal Toolband

Dissectional

El área virtual más abundante conceptual y visualmente.

Tool creó este portal de internet para mostrar de manera poco usual a aquellos artistas que han influido de alguna manera en la banda, la página inicia con el despliegue del siguiente mensaje:

“BIENVENIDOS AL DISECCIONAL”

“Esta es una página Web de Tool dedicada al arte y a las influencias de la banda.

Como tal, espere lo inesperado”.

Fig.-3.73
Página principal del sitio interactivo Dissectional

Al entrar al sitio varias veces se puede observar que nunca se inicia desde el mismo punto, no hay botones ni indicadores de hacia dónde se dirige la navegación de la misma página, y muchas de las secciones dentro de este portal están hechas de manera que solo sea visible la parte a donde apunta el mouse de la computadora por lo que el visitar este espacio resulta caótico, accidentado y misterioso, es realmente difícil distinguir lo que estamos viendo en las imágenes de fondo de cada sección del sitio, esto crea desconcierto y un poco de confusión, un usuario casual o ajeno a la banda abandonaría de inmediato este sitio, los fans simplemente saben de antemano que a este lugar vienen a descubrir y no solamente a contemplar, vienen a buscar y a esforzarse por obtener algo que la banda ha puesto ahí para ellos, el trabajo visual es impresionante y obviamente este sistema de navegación "incierto" le añade mucho valor simbólico a esta aplicación virtual, es muy fácil perderse en este sitio, llegar a callejones sin salida, e incluso regresar a donde se empezó pero cuando se encuentra el camino uno puede toparse casi por accidente con muchas sorpresas, no hay etiquetas, casi no hay nombres ni créditos, hay imágenes en abundancia y pocos textos, no hay explicaciones ni ningún otro tipo de apoyo, el usuario viene a interpretar lo que le sea posible del conjunto de intrincados rincones de este inusual espacio, suelen encontrarse imágenes dispersas en este sitio, pero ni siquiera se sabe si fueron creaciones de alguien de la banda, por alguien cercano a ellos, por los fans o por algún artista reconocido que tal vez ni siquiera tiene relación con la banda, navegar en el Dissectional es el perfecto ejemplo de cómo se las ha ingeniado Tool para crear arte que tenga tantos y tan diversos caminos de interpretación y de cómo cada persona tendrá una manera diferente de aproximarse a lo que la agrupación expone recalcando siempre que ellos nunca dictaran un camino determinado, ellos siempre abrirán abanicos de múltiples opciones que podrán ser experimentados de tantas formas como el número de seguidores que posee Tool.

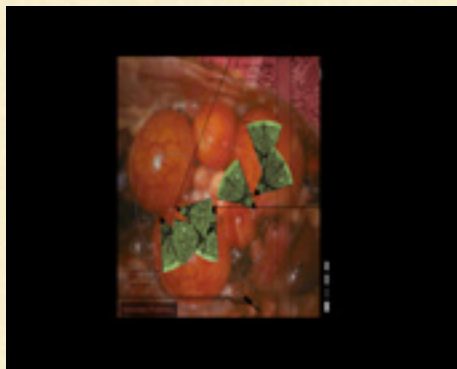

Fig.-3.74

Para obtener el botón de navegación se debe armar este rompecabezas

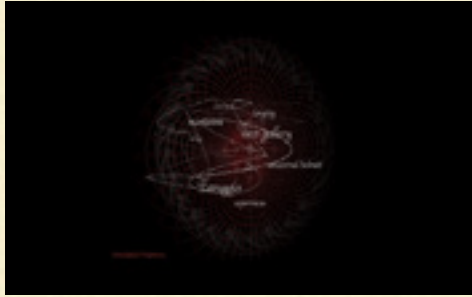

Fig.-3.75

Esta área de la página muestra obras de Stanislaw Szukalski, cada palabra es una de sus obras, los nombres de cada trabajo están conectados por líneas que gravitan de forma tridimensional.

ToolArmy El inconsciente colectivo

Es una sección exclusiva que requiere una membresía pagada para entrar. El sitio, se supone, contiene material que sólo está disponible en este espacio para todos los fanáticos que posean una cuenta de "The collective unconscious", este es el sitio oficial de fans auspiciado por la banda ya que los otros sitios de fans de no poseen apoyo de la misma.

El unirse significa recibir mercancía única por correo, estar en promociones y en concursos para ganar material de edición limitada, boletos preferentes para conciertos, entre muchas otras cosas, además del acceso al sitio de fans oficial.

Es prudente mencionar que esta parte del sitio es bastante desconcertante ya que las membresías para entrar al club de fans cuestan entre 40 y 100 dólares, lo cual no pareciera tan accesible para algunos fanáticos, y si algo debe quedar claro es que, si bien esta es una agrupación preocupada por el contenido de su trabajo, no están exentos del funcionamiento capitalista de las compañías discográficas.

Los discos y todos los demás artículos tienen un precio y, obviamente, lo que su arte propone es un discurso bien estructurado y bien intencionado, pero de ninguna forma superan las cuestiones materiales practicadas por las otras bandas, en pocas palabras, en esta formación musical hay muchos conceptos, muchas propuestas y contenido, pero por supuesto también hay ventas, este trabajo de investigación se centra en los mensajes que esta banda envía por medio de los símbolos que componen toda su producción.

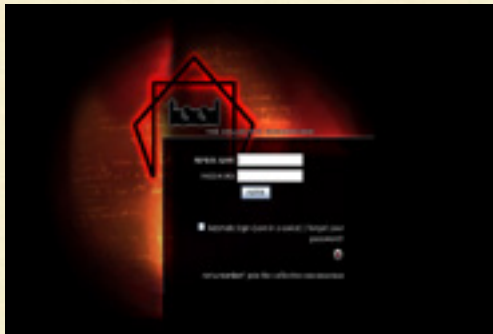

Fig.-3.76

Esta es la página de inicio para acceder a Toolarmy, funciona como una cuenta de correo electrónico, se ingresan los datos de la membresía y para navegar en este sitio se requiere una cuota, por falta de recursos no se tiene acceso a este sitio.

Conclusiones.

La producción simbólica de Tool presenta una clara evolución visual y conceptual a lo largo de sus aproximadamente 25 años de carrera, la simplicidad de las portadas y el demás material gráfico al principio de su trayectoria no puede atribuirse solamente a la falta de recursos económicos, los miembros de la banda aún eran muy jóvenes, tal vez algo inexpertos en muchos aspectos y el proceso de mantener y nutrir una agrupación como esta tal vez pudo servir como un catalizador para que estos músicos estuvieran más expuestos a diferentes experiencias y vivencias, su arte al pasar de los años se ha vuelto más complicado, cargado emocional e intelectualmente, proceso que es de suponer también ha ocurrido con ellos mismos, el afirmar que el discurso o la agenda de Tool es humanista no parece ser evidente en los primeros álbumes que parecen estar cargados de negatividad, resentimiento e incluso odio, pero ahora Tool muestra preocupación por las tendencias destructivas o egoístas sobre las que la gran mayoría de las personas suele conducirse social, política, intelectual, cultural e incluso espiritualmente.

Es muy fácil etiquetar a Tool con ciertos adjetivos solo por observar de manera superficial su trabajo y el contenido del mismo, pero al indagar los conceptos e intenciones de esta producción simbólica se encuentran construcciones mentales aún más complejas, el trabajo de Tool nunca ha sido obvio o simple y parece ser demasiado multidimensional para tratarse solo de los caprichos de cuatro músicos intelectuales y cultos, cada portada, ilustración, pintura o elemento decorativo se ha puesto ahí con una intención, (que por deseos de la banda se oculta bajo discursos ambiguos y complicados pero aun vulnerables a la lectura e interpretación) esto es más de lo que se puede decir de muchos artistas o músicos que no sienten ningún tipo de responsabilidad porque lo que transmiten al público, tal vez entender lo vasto que es el trabajo de Tool necesitaría una comparación con otras bandas contemporáneas para de esta forma notar como es que otras

agrupaciones musicales se muestran ante la sociedad, qué mensaje o contenido importante soporta sus creaciones o que tan conveniente es prestar atención a dichos grupos, si bien la música es entretenimiento y un medio de distracción o esparcimiento nadie dijo que no pudiera tener motivos más elevados que el simple intercambio de bienes entre el músico y el fanático.

El mirar detenidamente el trabajo de Tool será útil para realizar un juicio imparcial y objetivo de lo que estas personas tratan de comunicar a sus semejantes, mi afirmación es que en realidad estos músicos quieren aportar algo valioso con lo que hacen, más allá de cuantos álbumes hayan vendido, cuánto dinero recauden sus presentaciones o qué lugar ocupen en las listas de popularidad, cuando se sobrepasa la simple admiración y el gusto y se analiza algo porque lo que es no queda más que afirmar lo evidente, el derroche conceptual, visual y sonoro del trabajo de Tool no puede ser en vano, todas las referencias literarias y filosóficas no pueden estar ahí solo para hacer música rimbombante o pretenciosa, estos cuatro hombres ahora de 40 años toman la decisión consciente de hacer música y arte inteligente, complicado y con un propósito.

Está claro que los diseñadores no somos artistas por razones que no tiene caso exponer aquí, pero el negar el origen del diseño no le hace ningún bien a esta disciplina, los teóricos elitistas del diseño dicen que nosotros no podemos conducirnos por medio de la inspiración o los caprichos pasionales del artista, nosotros somos comunicadores y la sociedad depende de la precisión y formalidad con la que seamos capaces de resolver situaciones que necesiten de una u otra forma de la influencia del diseño, para mí es triste e inaceptable que se trate de reducir al diseño gráfico como una actividad tan rígida y formal, una que trata de desligarse del arte como si avergonzara de él, como si no tuvieran nada que ver, pero la realidad es que la combinación entre estas dos profesiones parece ser mucho más enriquecedora e interesante, el diseño con conceptos complejos y tal vez un poco ambiguos nunca le ha hecho daño a nadie, más que a los rígidos teóricos del diseño que optan por una actitud defensiva cuando alguien, por ignorancia o como cumplido, los llama "artistas".

Tool es la prueba viviente de que el arte y el diseño pueden convivir perfectamente, que pueden darle a un material tan simple como un Cd o un empaque el valor añadido de una bella pieza de arte, Tool no contrata ilustradores para sus álbumes, busca artistas o pintores con los que se sientan identificados en un plano conceptual y visual, una imagen lenticular o estereoscópica, un empaque con acabados perfectos entre otros esfuerzos so parte del proceso que se ha probado y que ha funcionado. el diseño está fuertemente representado en el trabajo de esta banda en las tipografías, la fotografía, el trabajo de los Cd's, las playeras y demás material gráfico pero nunca ha sido separado del trabajo de artistas plásticos o visuales que permiten que el trabajo de Tool tenga una apariencia y un contenido simbólico aún más intrincado que lo que el diseño o el mismo arte

en sus más puras formas podrían llegar a alcanzar.

Alguien podría pensar que si Tool no vende Cd's por tomarse estas libertades entre diseño y arte no pasaran hambre u otras dificultades, lo cual es cierto, sin embargo esta banda es su vida, es el trabajo de más de 20 años de crecimiento, aprendizaje y cambios, y si lo que hicieran no fuera relevante no saldría nunca de los estantes de las grandes tiendas musicales del mundo, aquellos involucrados en este proyecto artístico y musical saben cómo combinar el diseño y el arte tomando tal vez demasiados riesgos pero siempre con la certeza de que a alguien tiene que parecerle útil o atrayente lo que hay detrás de las fotografías o las pinturas de cada producción discográfica, el arte y el diseño deben permanecer juntos porque así debe ser, la trágica visión meramente pragmática del diseño es una buena opción para aquellos que le tienen miedo a la inspiración y a la libertad creativa, pero para aquellos que buscan y esperan más de sus propias disciplinas el separar y aislar no es una opción.

Las influencias que me han moldeado como diseñador provienen casi en su mayoría de fuentes externas a la institución educativa en la que fui instruido, (aclarando que esto no es un reclamo, es simplemente la verdad) pero la realidad es que la posición que he tomado en cuanto a la formación académica es que debo asimilar lo que considere valioso o productivo de mi estadía en la universidad, pero además cuestiono la información que me es provista y desecho aquello que en mi opinión no me sirve o no me parece útil.

Tool, como se ha mencionado otras veces en este documento ha ocupado un lugar importante en mi mente desde hace algunos años, sus discursos, su material visual y en general la manera en que viven sus vidas se ha vuelto un ejemplo de vida para mí y este trabajo de tesis me dio la oportunidad de convertir la inofensiva y ociosa admiración en información útil que sin duda ha marcado mi estilo como diseñador, además de motivarme a predicar con el ejemplo que ellos transmiten de seguir mis propios principios y convicciones, mi vida ha tomado un rumbo inesperado por lo que estos músicos han revelado ante mí, ahora que he dedicado un pequeño fragmento de mi vida a estudiarlos desde la profesión que quiero ejercer, sé con más certeza lo que ellos son y lo que yo soy, la forma en que quiero mostrarme al mundo como diseñador y como persona, este trabajo no es la simple excusa para cimentar un proyecto de tesis en un capricho, es la excusa para mostrar cómo se construye el diseño desde una visión diferente, arriesgada, irreverente, agresiva o incluso sublime, y con este trabajo he comprobado que, si bien muchas cosas que he escuchado sobre el diseño no son mentiras, tampoco son verdades absolutas, que todos los diseñadores deban aceptar para no perecer bajo el estigma del falso artista, yo no temo a experimentar, al riesgo, a la incertidumbre, yo he elegido un camino y acepto las consecuencias de ello

Índice

y ojalá con la suficiente astucia y tal vez un poco de suerte, la forma en que sé decir las cosas sea relevante para algo o para alguien, ojalá este trabajo o el de Tool tengan un efecto en alguien más como lo tuvieron en mí, porque de ahora en adelante haré girar hacia arriba el espiral de mi vida y me comprometeré con esta sagrada realidad, con esta sagrada experiencia, en la que a diario escojo vivir.

Bibliografía.

Bruce-Mitford, M. (1996) Enciclopedia de signos y símbolos. Inglaterra: Diana

Panoksy, E. (1962) Estudios Sobre Iconología. Nueva York: Alianza

Zarza, M. (2013) Diseño Estratégico Sustentable. Estado de México: Uamex

Fuentes electrónicas

Biografías de los integrantes de Tool

<http://toolshed.down.net/bio>

<http://toolshed.down.net/bio/maynardbio.php>

<http://toolshed.down.net/bio/adambio.php>

[/http://toolshed.down.net/bio/justinbio.php](http://toolshed.down.net/bio/justinbio.php)

<http://toolshed.down.net/bio/dannybio.php>

<http://toolshed.down.net/bio/paulbio.php>

Contenido Web

Página oficial de la banda

<http://toolband.com/news/index.html>

Interactivo Dissectional

<http://www.dissectional.com>

Página de Fans Toolarmy

<http://www.toolarmy.com/catalog/login.php>

Página oficial de Alex Grey

<http://www.alexgrey.com>

Página de Adam Jones
<http://www.myspace.com/adamjonestv>

Página oficial de Brian Smith
<http://www.briansmithart.com>

Página oficial de Cam de Leon
<http://www.happypencil.com>

Referencias a pie de página

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleister_Crowley
http://es.wikipedia.org/wiki/Aloke_Dutta
<http://es.wikipedia.org/wiki/Cábala>
<http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencilog%C3%ADa>
http://es.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
<http://es.wikipedia.org/wiki/Horus>
<http://es.wikipedia.org/wiki/Riff>
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_%28instrumento_musical%29

Fuentes de imágenes

Fig 1
 (http://www.dissectional.com , consultado el 31 de mayo de 2014)
 Fig 1.1
 Fuente: <http://paintings-art-picture.com/Salvador-Dali-Paintings/imagepages/image159.htm>
 Fig 1.3
 Fuentes: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dali_Crucifixion_hypercube.jpg
 Fig 1.4
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Christ_of_Saint_John_of_the_Cross.jpg
 Fig 1.5
http://www.salvador-dali.org/dali/coleccio/en_50obres.php?ID=W0000049
 Fig 1.6
 Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egon_Schiele_011.jpg
 Fig 1.7
 Fuente: http://exaudi2012.files.wordpress.com/2012/07/francis-bacon-study-of-george-dyer_-1971-x.jpg
 Fig 1.8
 Fuente: <http://www.szukalski.com/sculpture.htm>
 Fig 1.9
 Fuente: <http://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2011/09/cementerio.jpg>
 Fig 2
 Fuente: http://www.briansmithart.com/brian_smith_gallery_2010.html
 Fig 2.1
 Fuente: http://www.briansmithart.com/brian_smith_gallery_2010.html
 Fig 2.2
 Fuente: http://www.briansmithart.com/brian_smith_gallery_2009.html
 Fig 3
<http://www.toolband.wikia.com/wiki/72826>
 Fig.-3.1-3.8
 Fuente: <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.349440207150.153160.319072337150&type=3>

Índice

Fig.-3.9

Fuente:<http://lamusicblog.com/wp-content/uploads/2010/07/Adam-Jones-Tool.JPG>

Fig 3.10

http://www.ultimategarage.com/shop/part.php?manufacturers_id=15&products_id=2076&osCsid=ifcj66bm-qp4iu2mqesk7la7h2

Fig 3.11

<http://www.toolband.wikia.com/wiki/72826>

Fig 3.12

<http://grungeensivar.blogspot.mx/2008/06/tool-opium-den.html>

Fig.- 3.13

Escaneo de cd

Fig 3.14-3.16

Fuente: <http://www.happypencil.com/>

Fig 3.17

<https://plus.google.com/105772659779061649842/posts/5uzta1ktGEU>

Fig 3.18

Fig 3.19

Fig 3.20

Fig 3.21

Fig 3.22

Fig 3.23

Fig 3.24

Fig 3.25

Fig 3.26

Fig 3.27

Fig 3.28

Fig 3.29

Fig 3.30

Fig 3.31

Fig 3.32

Fig 3.33-3.35

Fuente: www.alexgrey.com

Fig 3.36

Fuente: <http://www.imperialteutonicorder.com/id97.html>

Fig 3.37

Fig 3.38

Fig 3.39

http://funny-pictures.picphotos.net/tatuaje-ojo-de-horus-subido-por-ariel-tello-el-23-02-2013/neodeko.com*79-154-thickbox*ojo-de-horus.jpg/

Fig 3.40

Fig 3.41

Fig 3.42

Fig 3.43

Fig 3.44

Fig 3.45

Fig 3.46

Fig 3.47

Fig 3.48

Fig 3. 49

Fig 3.50

Fig 3.51

Fig 3. 52

Fig 3.53

Fig 3.54

Fig 3.55

Fig 3.56

Fig 3.57

Fig 3.58

<http://www.nydailynews.com/entertainment/music-arts/metal-metal-album-covers-gallery-1.104526>

Fig 3.59

<http://ecx.images-amazon.com/images/I/414BFTJGCKL.jpg>
Fig 3.60

<http://www.feelnumb.com/2011/02/17/led-zeppelin-ii-album-cover-based-of-a-photo-of-german-pilot-the-red-barron/>
Fig 3.61

http://images.coveralia.com/audio/i/Iron_Maiden-Killers-Frontal.jpg
Fig 3.62a

http://assets.nydailynews.com/polopoly_fs/1.104792.13139234311/img/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/gallery_1200/gal-metal-judas-priest.jpg
Fig 3.63

<http://livingproofmag.com/mag/wp-content/uploads/2011/11/motorhead-208336.jpg>
Fig 3.64

http://www.bandswallpapers.com/data/media/2/Burzum_-_Hvis_Lyset_Tar_Oss_Front.jpg
Fig 3.65

<http://2.bp.blogspot.com/yO08QtcC0m8/Ul0P-gK9H/AAAAAAAAABTw/S7ijbTYUndY/s1600/cover.jpg>
Fig 3.66

http://www.metallyrica.com/lyrica/celtic_frost/to_mega_therion.html#0
Fig 3.67

<http://www.nydailynews.com/entertainment/music-arts/metal-metal-album-covers-gallery-1.104526?pmSlide=1.104620>
Fig 3.68

<https://meatmeadmetal.files.wordpress.com/2014/01/secrets-of.jpg>
Fig 3.69

<http://www.nydailynews.com/entertainment/music-arts/metal-metal-album-covers-gallery-1.104526?pmSlide=1.104734>
Fig 3.70

<http://www.coveralia.com/caratulas/Black-Sabbath-Sabbath-Bloody-Sabbath-Frontal.php>
Fig 3.71

<http://www.toolband.com/>
Fig 3.72

http://www.toolband.com/index_frames.html
Fig 3.73-3.75

<http://www.dissectional.com/swf/index.html>
Fig 3.76

<http://www.toolarmy.com/catalog/login.php>