

CAMPUS PÚBLICO
MARÍA ZAMBRANO
SEGOVIA

Universidad de Valladolid

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN**

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

TRABAJO DE FIN DE GRADO

EL MUNDO DE SAUL BASS

PRESENTADO POR:

IRIS GAMEN GARCÍA

TUTELADO POR:

LUISA MORENO CARDENAL

ÍNDICE.

1. Introducción	5
1.1 Origen de la idea y objeto de estudio	5
1.2 Estado de la cuestión	6
2. Justificación y metodología del trabajo	8
2.1 El diseñador Saul Bass	8
3. Marco teórico.....	11
4. El mundo de Saul Bass.....	19
4.1 Convirtiéndose en pionero	20
4.2 Mayores influyentes en su vida y obra.....	28
4.3 Obras de Saul Bass.....	33
4.3.1 Estilo	34
4.3.2 Sus trabajos	35
4.3.2.1 Créditos y carteles de cine	35
4.3.2.2. Identidades visuales corporativas.....	57
4.3.2.3 Otros trabajos	70
4.3.3 Análisis de sus trabajos	73
4.3.3.1 Análisis de títulos de crédito	73
5. A quien influyó Saul Basss	79
5.1 Influencias en diseñadores españoles.....	79
5.2 Otras películas y series.....	89
5.3 Influencias en otras partes del mundo	91
6. Conclusiones	102
7. Bibliografía	104

1. Introducción

1.1 Origen de la idea y objeto de estudio

El presente Trabajo Fin de Grado se realizó con el objetivo de responder a la siguiente cuestión: “¿Qué y quiénes envuelven la figura del diseñador Saul Bass?”. Para explicar el origen de dicha pregunta, durante el desarrollo de la introducción, escribiré en primera persona, ya que creo que es el tono narrativo correcto que mejor permite expresar mis sentimientos.

El origen de la idea nació durante el curso académico 2017-2018, más concretamente durante la asignatura “Historia del cartel”, impartida por Luisa Moreno Cardenal. En esta asignatura vimos contenido relacionada con la historia de la publicidad, la evolución a lo largo de la historia de la actividad publicitaria, mostrándonos en cada legado importante de cada época un autor o movimiento.

Concretamente del diseñador Saul Bass, que es la figura entorno a la que gira mi Trabajo Fin de Grado no se profundizó mucho pero se mostró algún cartel de él y a mí me llamo la atención, por lo cual empecé a investigar más sobre él y sus trabajos, llegando al punto de querer hacer el trabajo sobre su figura y todo lo que lo envuelve.

Con esa investigación descubrí a un diseñador mundialmente conocido en diferentes ámbitos, diseñador de aproximadamente sesenta títulos de crédito, identidades corporativas, etc. Me quedé con la idea de que Saul Bass era un creativo que sabía cómo transmitir el mensaje de una forma original y artística con el uso de sus formas tan peculiares.

Esta última idea que acabo de plasmar estuvo guardada en mi carpeta de “cosas interesantes” en la que se puede encontrar una colección de tarjetas de visita, recortes de periódicos, dibujos, etc. y entre todo ello un apartado “Saul Bass diseño”, la cual fue recuperada para la realización del presente trabajo. Deseaba introducirme en el mundo de este diseñador, conocer más sobre su historia y sus influencias y entender cómo llegó a ser uno de los diseñadores más importantes hasta el día de hoy.

Tras varias reuniones con mi tutora y varias ideas de temas descartadas, la idea de abordar toda su carrera y sus influencias fue la elegida.

En esta investigación quiero dejar ver quién es el diseñador Saul Bass, cuáles son sus trabajos más reconocidos, qué o quiénes han sido su influencia y a quién le ha servido de inspiración.

El primer paso para llevar a cabo esta investigación fue reunir el mayor número de trabajos posibles realizados por él, desde títulos de crédito a identidades visuales pasando por carteles de cine. Con todo esta recopilación de trabajos se pretende hacer una revisión de toda la actividad que ha tenido a lo largo de su vida y cómo ha ido evolucionando su estilo.

Ya reunidos todos los trabajos y clasificados en épocas, he realizado un análisis de los trabajos de Saul Bass más característicos de su trayectoria profesional, en primer lugar de los títulos de crédito que creó para la película “The Man with the Golden Arm” del director Otto Preminger (1954), los cuales fueron un gran éxito en el mundo del cine ya que nunca antes se había visto nada igual.

Para que el análisis tenga una mayor profundidad, a lo largo de todo el trabajo hablaré de diversos autores que han estado cerca del diseñador. Muchos de los autores que trataré han servido para la configuración de la figura de Saul Bass y me han ayudado a progresar en su conjunto. Todos y cada uno de ellos están mencionados en el apartado de “Bibliografía”.

Tras el estudio tanto de la figura de Saul Bass, como de todo lo que le rodea finalmente extraeré unas conclusiones aunando todos los puntos claves que giran en torno a dicho diseñador.

1.2 Estado de la cuestión

A la hora de plasmar la información destacada de cómo se ha definido y estudiado el tema que hemos mencionado anteriormente, nos encontramos con que hay diversos artistas que han tratado la figura de Saul Bass.

En el ámbito del diseño de títulos de crédito se ha hablado de dicho diseñador ya que es considerado una de las piezas más importantes de este género. Artistas como los directores de cine Otto Preminger, Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, escritores como Jan-Christopher Horak, autor del libro “Saul Bass: Anatomy of Film Design”, director del Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California (UCLA), entre otros. Todos coincidían en una cosa y es que Saul Bass era único, sus trabajos fueron increíblemente innovadores tanto en diseño como en contenido. Para muchos autores y artistas que le han estudiado, Saul Bass era el creador de una nueva era.

Sobre la trayectoria profesional de Saul Bass encontramos dos libros imprescindibles para conocer más sobre él. El primero es “Saul Bass. A Life In Film And Design: A Life in Film & Design” de la editorial Laurence King (1997). Y el segundo de los libros es “Saul Bass” de las escritoras Ainhoa Fernández y Mª Ángeles Domínguez (2011).

Profundizando más en la historia de Saul Bass encontramos diferentes materiales. Artículos como “Diseñadores: créditos cinematográficos”, en el que se habla de la historia sobre los créditos cinematográficos dando diferentes términos para referirnos a ellos y además cuenta su evolución antes de Saul Bass y posterior a este. Por otro lado un dossier de DesingVerso : “Soul of Saul Bass”(2017), de unas sesenta y tres páginas con muchísima información sobre el diseñador. El contenido ha sido desarrollado por diferentes artistas. En dicho dossier se cuenta con mucho detalle la historia del diseñador, señalando curiosidades muy interesantes. En revistas de arte también localizamos artículos de interés como “Saul Bass y la introducción del arte Europeo en el diseño”, Ana María Gómez Llorente (2011), en donde se explica por qué movimiento estuvo influenciado el diseñador.

Como podemos observar, el estado de la cuestión del tema que se aborda en el presente trabajo ha sido tratado de forma directa en cuanto a la historia y al nombrar sus trabajos, pero no ha sido tratado tan directamente al analizar sus trabajos.

En la investigación que se ha realizado para este trabajo hemos podido observar que existen diferentes artículos, trabajos y artistas que nos hablan del tema que vamos a desarrollar, pero no se han encontrado documentos que aborden concretamente un análisis de trabajos y las influencias de Saul Bass en el mundo del cine.

2. Justificación y metodología del trabajo

2.1 El diseñador Saul Bass

Saul Bass ha sido y es uno de los diseñadores gráficos más importantes de la historia. Su nombre está directamente relacionado con el mundo del diseño, elevó los títulos de crédito a lo más alto considerándolos un arte. Logró que los títulos se convirtieran en una manera de introducir al espectador en la trama de la película.

La secuencia de títulos de crédito o apertura de créditos, es la mención que se hace de las personas o entidades que han participado en la realización y creación de una obra. Es una porción del metraje de la película que puede aparecer al principio o al final de esta. Dichos créditos están a día de hoy dentro de los *motion graphics*, es decir, del grafismo en movimiento dado la combinación de imágenes, tipografías y banda sonora.

La historia de los títulos de crédito es muy amplia. Desde sus orígenes fueron los diseñadores gráficos los encargados de su desarrollo.

Los títulos de crédito tal y como los conocemos hoy en día, llevan como mínimo desde los años cincuenta en la gran pantalla. Antes de los títulos de crédito como los conocemos hoy en día, estos consistían en una proyección del elenco que componía la realización del film sobre el telón de la sala. Esta forma de proyección con los años va desapareciendo y ya en el siglo XX trabajar en los créditos de una película comenzaba a ser una profesión y trabajo de prestigio.

Con la evolución del cine, las películas ganaron calidad en imagen, producción, actores, etc. Con todos estos cambios nació la necesidad de utilizar los títulos de crédito como soporte para reconocer al equipo de trabajo de cada película.

Estos comenzaron siendo unos títulos de crédito estáticos: se pintaban los nombres sobre una superficie, se grababan y se proyectaban antes de la proyección de la película. Con el paso de los años las técnicas van evolucionando y los títulos de crédito van ganando importancia; el objetivo a lograr era predisponer a los espectadores de lo que iban a vivir en la película. Un gran ejemplo de

comienzo en diseño de títulos de crédito es la película “Intolerancia” de D. W. Griffith (1916) donde se usaron los créditos para introducir la trama del film.

Con la llegada del diseñador Saul Bass y su trabajo en los títulos de crédito en la película “Carmen Jones” del director Otto Preminger (1954) este soporte comienza a ser visto como una parte dentro de la película y como una nueva forma de expresar el diseño.

A raíz de un gran número de trabajos con gran éxito Saul Bass es considerado a día de hoy “El padre de los títulos de crédito” gracias a sus creaciones innovadoras y revolucionarias.

Creó una revolución en el mundo del diseño a través de su estilo característico que rompió con las reglas estéticas establecidas en el mundo del cine y el diseño.

Como ya hemos comentado, su nombre está directamente relacionado con el cine ya que fue él, el impulsor de introducir el diseño en la gran pantalla. Gracias a esto trabajó con directores de la talla como Otto Preminger, Alfred Hitchcock, Billy Wilder, Martin Scorsese, entre otros.

A lo largo de toda su trayectoria profesional es evidente la influencia de diferentes movimientos artísticos, como el arte europeo de las vanguardias, lo que le proporcionó una visión más amplia de lo que envuelve al diseño gráfico y a desarrollar un estilo muy propio. Con estas influencias llevó sus trabajos de diseño de títulos de crédito a otro mundo.

Pero no solo trabajó en el cine sino también en el mundo publicitario con trabajos de identidades corporativas para varias empresas de la época. También en este ámbito cambió la forma de ver y hacer las cosas en diseño, puso en práctica todo lo aprendido y aportó simplicidad y sensaciones a cada uno de sus trabajos.

Gracias a su estilo tan característico y al cambio que sus trabajos supusieron en la época, muchos otros artistas del diseño hasta los que existen a día de hoy, se han empapado de todo lo que es él y han desarrollado trabajos con una gran calidad artística.

El objetivo de este trabajo es analizar la figura, obra e influencia de Saul Bass. Para llevar a cabo esto de forma correcta, lo primero que ha sido necesario es construir un marco teórico con los

principales elementos de estudio que se van a analizar sobre los principales temas a desarrollar; vida, obra e influencias.

Una vez reunidos los elementos de estudio suficientes, se realiza una trayectoria por la vida de Saul Bass, con el fin de conocer los puntos más importantes que le llevan a convertirse en una figura tan importante.

A continuación, se estudian todos los movimientos y personas que influyeron en la creación de su estilo personal y con ello poder definir como es dicho estilo.

Seguidamente, para mí uno de los puntos más importantes ha sido la recopilación de sus trabajos creando un recorrido por todos ellos. Se habla de los títulos de crédito que ha creado a lo largo de su historia y de los diversos logotipos diseñador por él y su estudio. Después de esta recopilación, se selecciona alguno de sus trabajos más característicos para su análisis y hablar de los motivos a los que recurre, su técnica, estilo, etc.

Y por último se cerrará este Trabajo Fin de Grado resaltando la influencia del diseñador en diferentes artistas del mundo y desarrollando unas conclusiones resaltando lo más importante sobre su persona.

3. Marco teórico

En este apartado se van a mostrar una serie de fuentes de información que han resultado interesantes a la hora de realizar este Trabajo Fin de Grado. El marco teórico que se presenta a continuación está compuesto tanto por material literario como cinematográfico, todo ello con el fin de comprender la historia y evolución de Saul Bass.

A continuación voy a ir citando los títulos de las fuentes que he ido consultando, y señalando; cuáles son los puntos importantes para la realización del TFG sobre el diseñador Saul Bass.

En primer lugar he encontrado una selección de páginas del libro “The Man with the Golden Arm” (2005), (“El hombre con el brazo de oro”) de Nelson Algren, en el que se habla de quién fue Saul Bass, dando los datos más significativos sobre su vida. Además de esto, habla sobre los trabajos que ha realizado a lo largo de su historia pero se centra en el que lleva el título del libro. También clasifica a Saul Bass en un mundo aparte al resto de diseñadores y señala que ha sido el creador de un nuevo estilo de diseño.

Otro de los documentos encontrados es el artículo “Diseñadores: créditos cinematográficos”, en él se habla de la historia sobre los créditos cinematográficos dando diferentes términos para referirnos a ellos y además cuenta su evolución antes de Saul Bass y posterior a este.

Encontré un dossier extenso, DesingVerso : “Soul of Saul Bass” (2017), con mucha información sobre el diseñador y está trabajada por diferentes diseñadores. El contenido está en inglés pero lo que he ido traduciendo. Es muy útil ya que cuenta con mucho detalle la historia del diseñador, señalando curiosidades muy interesantes. Además señala todos los trabajos que ha ido realizando y se hace un pequeño análisis de ellos.

Otro de los artículos encontrados es “El diseño gráfico y el cine: Saul Bass el pionero del encuentro”, (2015), Revista Contratexto, del autor Ciro Palacios. De este artículo me interesan las declaraciones que el propio diseñador hace sobre sus trabajos y la explicación de cómo nacieron sus técnicas, con quién ha trabajado a lo largo de su trayectoria y sobre todo a quién ha influido, por ejemplo: Maurice Binder en la saga de James Bond (1962), David Patie y Fritz Freleng en la película “La Pantera Rosa” (“The Pink Panther”, 1960) o en la actualidad por ejemplo en la serie “Mad Men” de Matthew Weiner (2007).

En las diferentes fuentes de referencia que he escrito anteriormente, he ido encontrando datos sobre la técnica de Saul Bass a la hora de realizar sus diseños y a quién ha influido a lo largo de la historia. Sobre las influencias que él recibió, (aparte de todo lo que se cuenta en la biografía en la época de sus estudios o en sus primeros diseños) he encontrado un artículo interesante: “Saul Bass y la introducción del arte Europeo en el diseño” (2011), escrito por; Llorente, AMG, Revista de Arte. En ella se explica que Saul Bass estuvo influenciado por el suprematismo y el arte moderno (La Escuela de la Bauhaus).

Con estas referencias he ido construyendo una línea cronológica sobre la vida de Saul Bass marcando los acontecimientos más importantes.

- **1920:** Nace en Nueva York, en El Bronx.
- **1936:** Recibe una beca para estudiar en Manhattan en *Art Students League*.
- **1938:** Trabaja como asistente de arte en la *Warner Bros*.
- **1944:** Se inscribe en *Brooklyn College* donde conoce a György Kepes.
- **1952:** Crea un estudio *Saul Bass & Associates*.
- **1954:** Primera secuencia de títulos para la película “Carmen Jones” de Otto Preminger.
- **1955:** Crea títulos para películas como “The Big Knife” de Robert Aldrich, “The Seven Year” de Billy Wilder, “The Man with the Golden Arm” de nuevo de Otto Preminger y “The Racers” de Hanet Hathaway.
- **1956:** “Attack” de Robert Aldrich, “Trapeze” de Carol Reed y “Around the World in Eighty Days” de Michael Anderson. Contrata a su futura mujer Elaine Makatura.
- **1957:** Títulos de crédito para “Saint Joan” de Otto Preminger, “Love in the Afternoon” Billy Wilder, “Edge of the City” Martin Ritt, “The Young Stranger” John Frankenheimer, “Silk Stockings” Rouben Mamoulian y “The Pride and the Passion” de Stanley Kramer.
- **1958:** Colaboración con Hitchcock en “Vértigo”, “Bonjour Tristesse” Otto Preminger y “The Big Country” del director William Wyler.
- **1959:** Secuencia de títulos para “North by Northwest” de Alfred Hitchcock y “Anatomy of a Murder” de Otto Preminger. Identidad visual de *Kose Cosmetics* y *Lawry’s food*.
- **1960:** Créditos para las películas “Exodus” Otto Preminger, “Psycho” Alfred Hitchcock, “Spartacus” Stanley Kubrick, “The Facts of Life” Melvin Frank y “Ocean’s Eleven” de Lewis Milestone.
- **1961:** Se casa con Elaine Makatura.
- **1962:** Créditos para “Walk on the Wide Side” Edward Dmytryk, “Birdman of Alcatraz” John Frankenheimer y “Advice & Consent” Otto Preminger.

- **1963:** Créditos para “It’s a Mad, Mad, Mad Mad World” Stanley Kramer, “The Victors” Carl Foreman, “The Cardinal” Otto Preminger y “Nine Hours to Rama” Mark Robson. Identidad visual de *Warner Books* y *Alcoa*.
- **1964:** Diseña la identidad visual corporativa de *Wesson Oil*.
- **1965:** Diseña la identidad visual de *Celanese*.
- **1966:** Identidad visual corporativa de *Security Pacific National Bank*.
- **1968:** Gana un Oscar por su cortometraje “Why Man Creates” y crea la identidad visual de *Bell System*, *Continental Airlines* y *Rockwell International*.
- **1969:** Diseño de la imagen corporativa de *Dixie*.
- **1971:** Creación de la identidad visual corporativa de *Quaker Oat*.
- **1972:** Desarrollo de la imagen corporativa de *United Way*.
- **1973:** Diseño de la imagen corporativa de *Ajinomoto*.
- **1974:** Largometraje “Phase IV”. Crea la imagen corporativa de *United Airlines*.
- **1978:** Diseño de cuatro identidades corporativas; *Girl Scouts*, *Minolta*, *Boys and Girls Clubs of America* y *Wienerschnitzel*.
- **1980:** Crea el cartel para “The Shinning” y las identidades visuales de *Geffen Records* y *Frontier Airlines*.
- **1981:** Desarrollo de la identidad visual de *Exxon*.
- **1984:** Crea el cartel para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Identidades visuales de *AT&T*, *General Foods* y *Kibun Foods*.
- **1988:** Diseño de las identidades visuales de *YWCA* y *Kleenex*.
- **1990:** Colaboración con Martin Scorsese en los títulos de “Goodfellas”. Creación de la imagen corporativa de *Avery International*.
- **1991:** Crea los títulos de Scorsese “Cape Fear”, “Mr. Saturday Night” de Billy Crystal y documental “Preminger: Anatomy of Film Maker” Valerie A. Robins.
- **1993:** Secuencia de títulos “The Age of Innocence” de Scorsese y el cartel de la “Lista de Schinder’s” de Spielberg.
- **1995:** Diseña los títulos de “Casino” de Scorsese
- **1996:** Muere en Los Ángeles.

Por otro lado se ha consultado el libro “Saul Bass” (2011) de la revista web *Graffica*, de las autoras Ainhoa Fernández y Mª Ángeles Domínguez, en el cual se dice que es uno de los pioneros del diseño gráfico que centró su trabajo tanto en el cine, su faceta más conocida, como en la identidad corporativa. En él se habla sobre su trayectoria y sus trabajos, remarcando los más

destacados, y además de una entrevista a Arnold Schwartzman, ex-director de arte del estudio *Saul Bass & Associates*.

Otro de los libros es el de “Atlas Ilustrado de la Historia del Arte” (2002) de los autores María Carla Prette y Alfonso De Giorgis en el cual he estudiado el origen y características de cada uno de los movimientos artísticos de la época de Saul Bass y los que le influyeron directamente.

MOVIMIENTOS INFLUYENTES	
MOVIMIENTO	DEFINICIÓN
<u>Vanguardias</u>	Formadas por grupos que mantenían violentas polémicas entre sí. Se denominaron cubistas, futuristas, expresionistas, abstractos, surrealistas, dadaístas o metafísicos.
Cubismo	Crearon modelos nuevos que revolucionaron los enfoques tradicionales. Se reducen las formas a esquemas geométricos, es decir, a “cubos”, se deja de reflejar la realidad.
Dinamismo	Se busca representar el movimiento, descomponiendo las formas o individualizando las líneas de fuerza que conflúan en el interior de los cuerpos y de los objetos.
<u>Bauhaus</u>	La escuela de la Bauhaus apoya la idea de un enfoque multidisciplinar en el mundo de las artes. Gyorgy Kepes: en contacto con la escuela. Uso del color y el sentido del humor. Le influye el arte europeo: síntesis. Ruptura tradición en tipografía. Jan Tschichold.
<u>Constructivismo</u>	Difusión propagandística: carteles, folletos, ilustraciones, películas. Formas tridimensionales, geometría. Uso del color y tipografía de manera sorprendente. Perspectivas diferentes.
Suprematismo	Formas geométricas. Abstracción. Contaste entre colores y formas. Uso de colores planos.
<u>Dadaísmo</u>	“Dadá”, cualquier forma de protesta o de acción en contra de los valores establecidos. El collage es una técnica inventada en las vanguardias que consiste en encolar sobre un soporte diferentes elementos. Otra técnica es el fotomontaje, inventado por los dadaístas, manipular fotografías o crear imágenes deformadas.
<u>Surrealismo</u>	Disociación de la lógica de la realidad. Inspiración en la dimensión psíquica más profunda del hombre (inconsciente). Técnica pictórica muy minuciosa, dar a las imágenes características tangibles.

Una página web interesante con la que me he encontrado conforme iba investigando sobre los trabajos del autor es “The Movie Title Stills Collection”. En ella he podido encontrar la mayoría de los títulos de crédito que Saul Bass realizó a lo largo de su carrera profesional.

Y por último dos artículos que me han servido como fuente de información para la organización de la parte biográfica del diseñador son: “Saul Bass y la introducción del arte europeo en el diseño

gráfico norteamericano” escrito por Ana María Gómez Llorente de la Universidad de Extremadura. En este artículo se analiza la obra del diseñador Saul Bass y cómo influye el arte moderno en la filosofía de la publicidad americana. El otro artículo del que hablamos es “Una conversación entre Saul Bass y Billy Wilder”. Este documento es muy interesante porque se puede conocer de primera mano la relación existente entre diseñador y director y además porque es enriquecedor saber de boca de Saul Bass cómo fueron sus comienzos, cómo se le ocurrieron ciertas ideas, cómo las llevaba a cabo, etc.

“El diseño consiste en visualizar el pensamiento”

Saul Bass

4. El mundo de Saul Bass

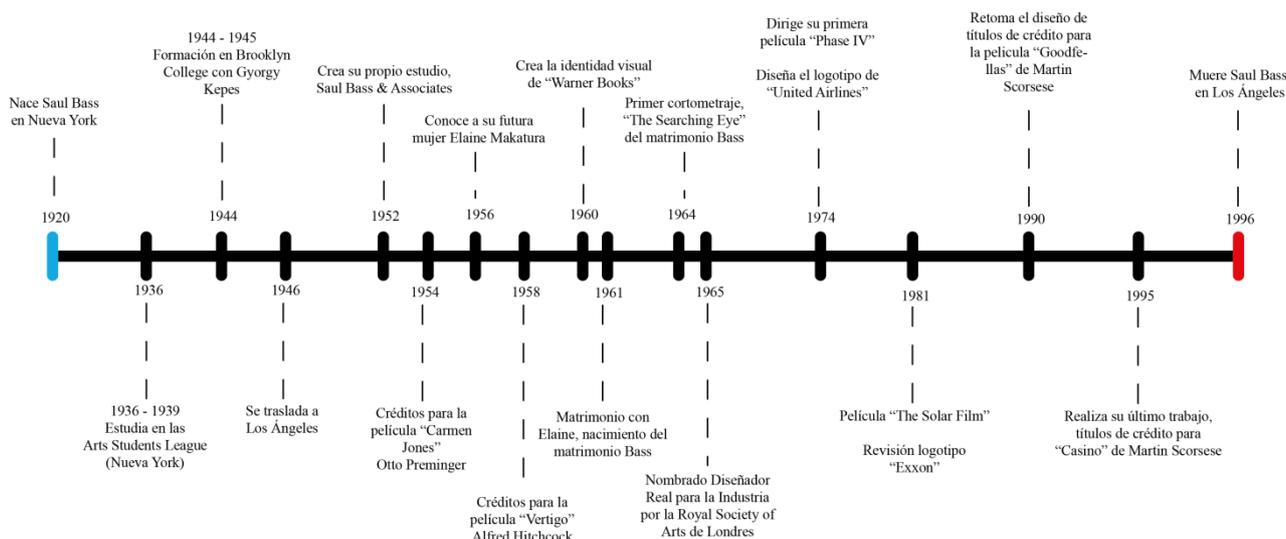

Imagen 4.1. Elaboración propia. Línea cronológica

Esta figura en el mundo del diseño está considerada como el padre de los títulos de crédito contemporáneos. Con su técnica buscaba una unión entre la iconografía, las figuras y los motivos visuales que él diseñaba para lanzar un mensaje sobre la película con la que estaba trabajando. Bass poco a poco va trabajando esta técnica hasta lograr la “marca-película”, lo que es decir, una metáfora resumida de lo que es la película. (Alcaraz, N, 2016. Las claves de la innovación de Saul Bass en la secuencia de títulos de crédito de *Vértigo*).

Además de esto, el diseñador es pionero del uso de *motion graphics*¹ (grafismo en movimiento) y uno de las personas con más influencia de su generación, aunque podríamos decir que a día de hoy lo sigue siendo ya que su estilo y técnicas siguen vigentes en el mundo del diseño y la publicidad.

El estilo de Saul Bass es característico por su forma de analizar y sintetizar el mensaje que se quiere transmitir. Como hemos comentado anteriormente busca mediante metáforas, una simplificación de la trama de la historia de la película, extrae la esencia de ella. Solo un genio y un referente en el mundo del diseño sería capaz de resumir una gran historia en menos de cinco minutos con la capacidad de transmitir tanto sentimiento.

¹ Motion Graphics o grafismo en movimiento es una técnica que consiste en un video o animación digital que crea la ilusión de movimiento mediante imágenes, fotografías, títulos, colores y diseños. <https://www.cice.es/noticia/que-son-los-motion-graphics/>

4.1 Convirtiéndose en pionero

Saul Bass nació el 8 de mayo de 1920 en East Bronx, en Nueva York, en una familia de inmigrantes judíos del este de Europa. Era el segundo hijo de Aaron y Pauline, ambos llegaron a América en 1907 con el apogeo de la inmigración del este de Europa².

Aaron, su padre, trabajó en un principio como peletero³ en una fábrica, poco después abre una pequeña tienda donde era conocido por su habilidad con las pieles y su generosidad. Pauline, dedicada al cuidado del hogar pasaba el tiempo libre contando historias a sus hijos.

Tanto Saul como su hermana mayor dicen que heredaron de sus padres el sentimiento de diversión y de amor por la narración. Saul desde pequeño comenzó a mostrar interés y explotar su talento hacia las artes, su sensibilidad visual, el amor por trabajar con las manos y la rotulación.

En el año 1935 Saul Bass se matriculó, en la escuela *James Monroe*, donde se encargó de la maquetación de los artículos de la revista de dicha escuela *The Monroe Doctrine*. Los tiempos que corrían no eran muy buenos a nivel económico por lo que el joven Saul Bass tras graduarse decidió sacar un dinero dedicándose a pintar rótulos en diferentes tiendas de su barrio.

Entre 1936 y 1939, gracias a sus buenas cualidades como estudiante logró sacar muy buenas notas en el colegio, con ello consiguió una gran meta, seguir con sus estudios artísticos en el *The Art Students League*⁴ de Manhattan. En esta escuela se reunían grandes figuras del mundo del diseño, entre ellos el gran artista comercial y director de arte publicitario Howard Trafton⁵.

² Durante el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, Europa fue el marco de una emigración masiva, por la falta de trabajo y por la miseria que algunos países vivían y sufrían millones de habitantes.

<http://saucedpntic.mec.es/~jotero/Emigral/intro.htm>

³ Adjetivo. Se entiende por peletero el oficio de curtir y adobar pieles para fabricar abrigos y así mismo al comercio o local dedicado a esta piel. Sustantivo masculino. Persona o individuo que tiene como desempeño el trabajar o hacer pieles finas o venderlas. <https://definiciona.com/peletero/>

⁴ *The Art Students League* educa a sus estudiantes en el lenguaje y el proceso de hacer arte en un entorno en que cualquier persona que desee seguir una educación artística pueda desarrollar todo su potencial. <https://www.theartstudentsleague.org/>

⁵ Howard Allen Trafton (1917-1964), Nueva York. Profesor en *The Art Students League* of New York desde 1935. Artista, tipógrafo y antiguo director de arte publicitario. <https://www.nytimes.com/1964/09/26/archives/howard-traftoh-art-teacherdies-instructor-also-designed-several.html>

Gracias a conocer y tener el placer de recibir clases de dicho artista, Saul Bass adquiere conocimientos sobre el diseño moderno, tipografía, composición, etc. Una de las ideas que Saul Bass aplicó a lo largo de su historia fue la que le transmitió su profesor Trafton y es que hay que conocer el fin con el que se hace el trabajo y las necesidades para el mundo del arte.

Tras todo esto, Saul Bass trabaja como *freelance*⁶ en diferentes estudios de diseño, realizando todo tipo de trabajos, desde diseño de etiquetas, pasando por reparar negativos de fotografía, hasta diseñando anuncios publicitarios en un estudio de Nueva York para la *United Artist* y la *Warner Brothers*. Gracias a estos trabajos y los que realizó de joven, Saul Bass adquirió una gran experiencia y conoció los entresijos del mundo del diseño.

Saul Bass era un gran apasionado del mundo del diseño y de todo lo que se movía a su alrededor, y por fin le llegó una gran oportunidad para demostrar todo lo que había aprendido, dicha oportunidad fue en publicidad de cine a la que algunos no le prestaban mucho interés e incluso consideraban que era un trabajo de segunda. Esta gran oportunidad se volvió oscura ya que Saul Bass pudo experimentar de primera mano lo exigente que era la publicidad de cine ya que había muchísimas normas impuestas.

Una vez observó cómo era dicha publicidad, Saul Bass tomó la decisión de cambiar de aires e irse a la agencia *Blaine Thompson* la cual le ofreció una mayor libertad creativa en la que poder expresar todo lo que lleva dentro y poder colaborar con clientes como *Warner Brothers*.

Entre 1944-45 se graduó en el *Brooklyn College* de la ciudad de Nueva York, en la cual conoció a Gyorgy Kepes⁷, uno de sus maestros, gracias a quien Saul Bass despertó su interés por las vanguardias y todo lo que las envuelve y por el cine moderno (alemán y ruso).

Con 26 años, Saul Bass se mudó a Los Ángeles para conocer más de cerca la industria del cine. Dio sus primeros pasos en la agencia *Buchanan and Company*, quien entre su agenda de clientes tenía a *Paramount Pictures*. Bass se convirtió en director de arte y promotor comercial, gracias a esta agencia pudo expresarse libremente como diseñador.

⁶ Trabajador independiente que ofrece trabajos específicos para empresas o personas, de forma autónoma, gestionando su tiempo y organización del trabajo. <https://blog.hotmart.com/es/freelancer-que-es/>

⁷ Gyorgy Kepes (1906-2001). Artista estadounidense de origen húngaro conocido por sus fotografías, pinturas, diseños y textos teóricos. Interesado en la teoría y tecnología visual. Influencia de Saul Bass durante su estancia en el *Brooklyn College*. <http://www.artnet.com/artists/gyorgy-kepes/>

Con el paso de los años el diseñador fue trabajando con un número más amplio de directores de cine y con ello logró desarrollar y dar a conocer su estilo de trabajo y alcanzar grandes éxitos. A comienzos de los años 50, construyó un estudio propio de diseño, *Saul Bass & Associates*. Un estudio de diseño dedicado principalmente al cine, publicidad e identidades visuales corporativas. La agenda de clientes que movían era muy amplia y en ella se encontraba *United Airlines*, *ATT*, *Warner Book*, etc.

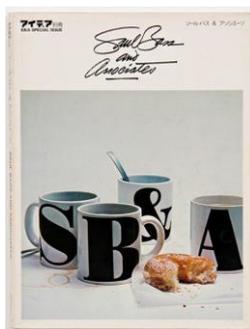

Imagen 4.2. Saul Bass and Associates

<http://www.design-is-fine.org/post/96797276384/tribute-to-saul-bass-associates-idea-magazine>

Uno de los momentos más importantes fue cuando Otto Preminger⁸, director austriaco de cine, le encarga el primer diseño de títulos de crédito para su película “Carmen Jones” (1954, Otto Preminger). Pero no fue la primera, cuenta con él varias veces más.

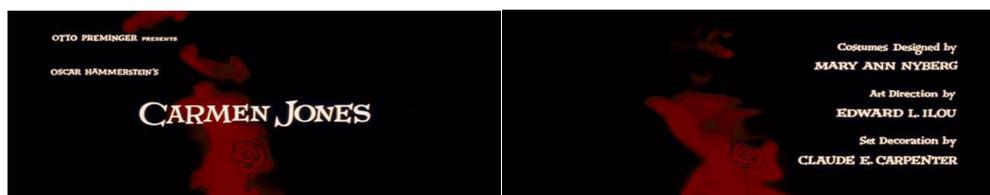

Imagen 4.3. “Carmen Jones”, Otto Preminger (1954)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=I00kcWieg40>

El estilo de Saul Bass crea trabajos distinguidos en el mundo cinematográfico. Crea un estilo propio pasando de un diseño estático a un diseño en movimiento para los títulos de crédito, gracias a este cambio logra crear un gran atractivo.

⁸ (Viena, 1906 – Nueva York 1986). Director de cine estadounidense de origen austriaco. Su rasgo característico en el cine es el punto de vista del objetivo, la fascinación por la dualidad y la ambigüedad.
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/preminger.htm>

A mediados de los 50, aparece en escena la diseñadora Elaine Makatura⁹, contratada de Saul Bass y además quien se convirtió en su mujer en 1961. Su figura fue muy inspiradora para los trabajos de Saul Bass ya que se convierte en su mejor colaboradora.

Imagen 4.4. Matrimonio Bass

Elaine Makatura: <https://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=554>

En esta etapa encontramos tres de las películas a las cuales les diseño títulos de crédito y que gracias a ellas comenzó a dejar ver cómo evolucionaba su estilo. “The Big Knife” de Robert Aldrich (1955), “The Seven Year Itch” del director Otto Preminger (1955), y “The Man with the Golden Arm” de nuevo de Otto Preminger (1955).

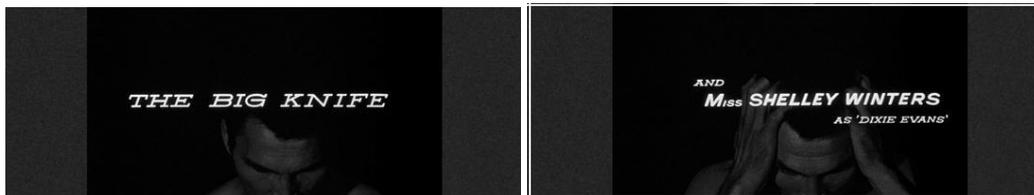

Imagen 4.5. “The Big Knife”, Robert Aldrich (1955)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=irRXpgnkOjA>

Imagen 4.6. “The Seven Year Itch”, Otto Preminger (1955).

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=Gg1MA03VZB4>

⁹ Diseñadora de títulos y cineastas estadounidense. Socia y colaboradora del diseñador y cineasta Saul Bass durante más de 40 años, con el cual se casó y tuvo dos hijos. <https://www.artofthetitle.com/designer/elaine-bass/>

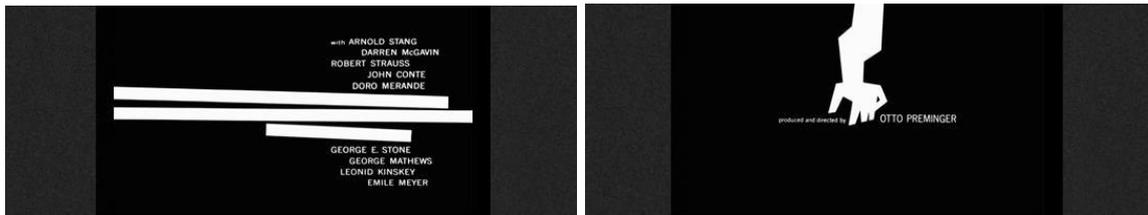

Imagen 4.7. “The Man with the Golden Arm”, Otto Preminger (1955).

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=PhwsLS1XoIU>

Saul Bass no es conocido por conformarse con cualquier cosa. Como ya sabemos siempre estaba investigando, creando y desarrollando cosas nuevas. Fue contratado para realizar diseños de películas tan conocidas como “Vértigo” de Alfred Hitchcock (1958), “Psycho” de nuevo de Alfred Hitchcock (1960), y también de este director “North by Northwest” (1959, Alfred Hitchcock), “Anatomy of a Murder” (1959, Otto Preminger), “Spartacus” (1960, Stanley Kubrick), “West Side Story” (1961, Robert Wise y Jerome Robbins), “It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World” (1965, Stanley Kramer), entre otras muchas. Con todos estos trabajos logros un gran reconocimiento y por ello consigue colaborar con otros muchos directores de cine conocidos.

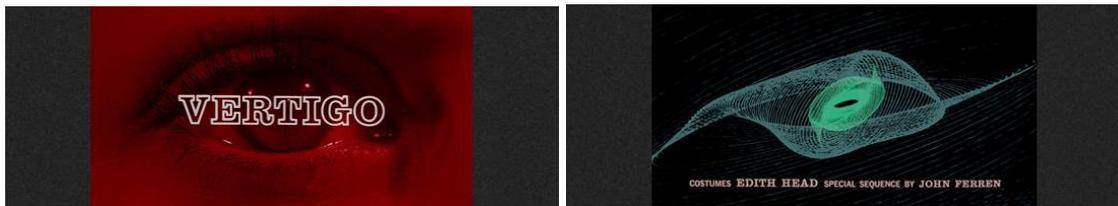

Imagen 4.8. “Vértigo”, Alfred Hitchcock, (1958).

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=SKLn8mamU78>

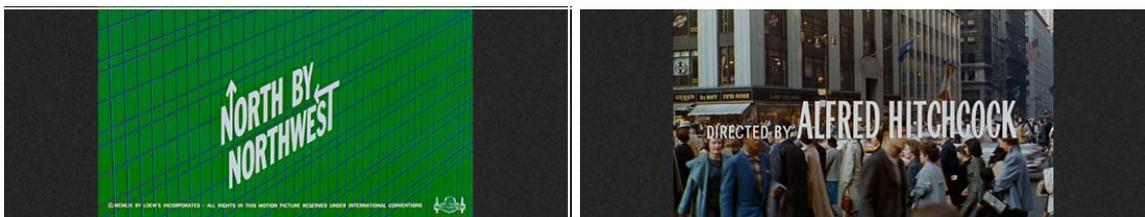

Imagen 4.9. “North by Northwest”, Alfred Hitchcock, (1959).

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=1ON67uYwGaw>

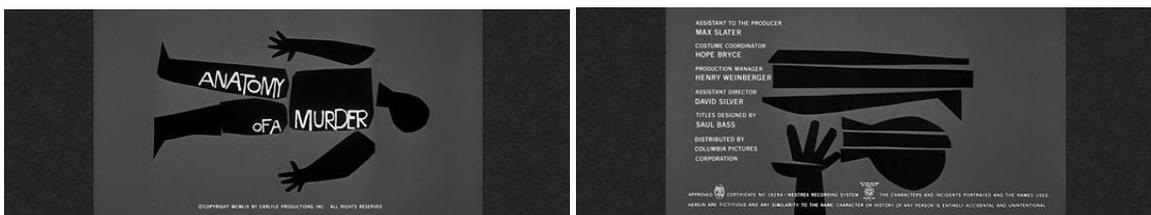

Imagen 4.10. “Anatomy of a Murder”, Otto Preminger (1959)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=QccJ2L-7DVK>

Imagen 4.11. “Psycho”, Alfred Hitchcock (1960)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=aj6aBuC1Lb8>

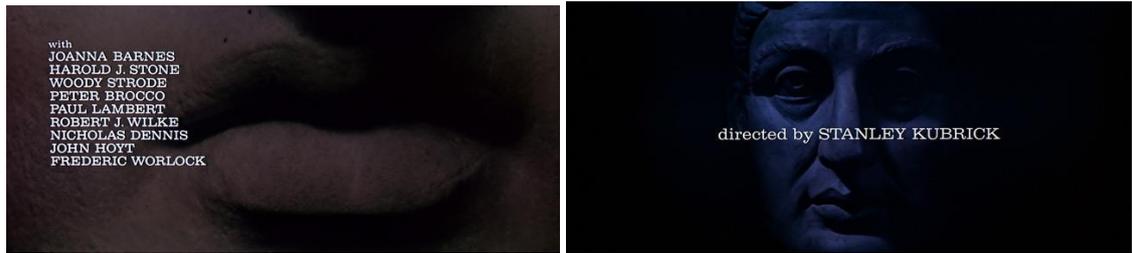

Imagen 4.12. “Spartacus”, Stanley Kubrick (1960)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-spQt_tLBeI

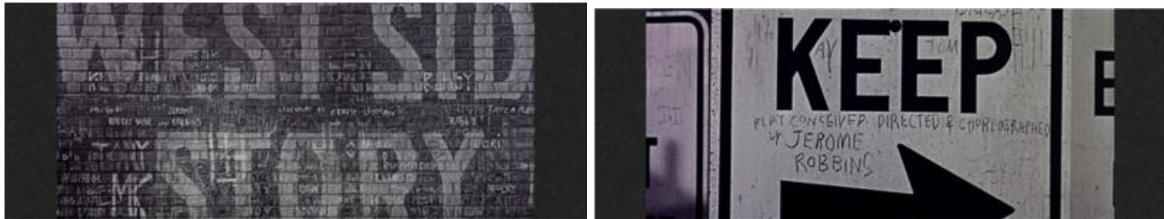

Imagen 4.13. “West Side Story”, Robert Wise y Jerome Robbins (1961)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=P1ON6DH35sQ>

Imagen 4.14. “It’s a Mad, Mad, Mad, Mad, World”, Stanley Kramer (1965)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=p2Ek6yOLno0>

Entre los años 60 y 70 el matrimonio Bass se centra todas sus energías en la elaboración de diseños para el mundo de la gran pantalla y en proyectos personales, se desarrolla el cortometraje “Why Man Creates” (1968, Saul y Elaine Bass), premiado con un Oscar.

En el año 1974, Saul Bass se estrena como director en “Phase IV” (1974) dentro del género de ciencia ficción explica cómo las hormigas se harán con el mundo si estuviesen en las mismas condiciones que los humanos. Tres años más tarde, en 1977, produce un documental: “Bass on the Titles” en el que hace un repaso a su trabajo como creador de títulos de crédito.

Imagen 4.15. “Bass on the Titles”

<https://www.youtube.com/watch?v=DKu6EVKiNbg>

En los últimos años de los 80 vuelve a su papel como diseñador de títulos de crédito y deja aparcado el ser director de cine.

A comienzos de los 90 aparece en su vida la figura del director Martin Scorsese; él mismo se definía como admirador del trabajo del diseñador. Scorsese solicita los servicios de Saul Bass para la película “Goodfellas” (1990, Martin Scorsese), pero no fue la única colaboración, ambos trabajaron juntos en diferentes películas del director como; “Cape Fear” (1991, Martin Scorsese), “The Age of Innocence” (1993, Martin Scorsese) y la más conocida “Casino” (1995, Martin Scorsese).

Imagen 4.16. “Goodfellas”, Martin Scorsese (1990)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=s8pQJOeTkFs>

Imagen 4.17. “Cape Fear”, Martin Scorsese (1991)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=xoO0ZsQ7tBg>

Imagen 4.18. “The Age of Innocence”, Martin Scorsese (1993)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=nCk5EGkVIXk>

Imagen 4.19. “Casino”, Martin Scorsese (1995)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?v=ab_8y8W95nI

Además de su trabajo como diseñador de títulos de crédito y carteles cinematográficos, Saul Bass creó algunos de los logotipos más conocidos mundialmente a día de hoy como: *Kleenex*, *Warner Books*, *American Airlines*, *Minolta*, etc.

Imagen 4.20. Algunas de las Identidades Visuales Corporativas diseñadas por Saul Bass

Gracias a Saul Bass los títulos de crédito de las películas comenzaron a tener un papel importante en el mundo del diseño y del cinematográfico, habían pasado de ser algo que pasa totalmente desapercibido y que es concebido como un conjunto de nombres a los que nadie presta atención a convertirse en una parte importante de la película que logra llamar la atención de los espectadores y los introduce en el mundo imaginario de la película.

Saul Bass a través de sus trabajos se convirtió en un referente en el diseño de títulos de crédito y del *motion graphics*, se le consideraba el pionero del uso del gráfico en movimiento.

En 1996 el diseñador muere en Los Ángeles, dejando un gran legado de trabajos e influyendo en las futuras generaciones de diseñadores.

4.2 Mayores influyentes en su vida y obra

Como todo personaje importante en el mundo de las artes, la vida y obra de Saul Bass estuvo influenciada por muchos movimientos y personajes importantes de ese ámbito.

El siglo XX fue un siglo de grandes transformaciones sociales, políticas y filosóficas. Al tiempo que Europa se disponía a vivir la I Guerra Mundial, el mundo del arte, la música y la literatura parecían estar en una continua búsqueda de novedades. Los artistas de esta generación querían cambiarlo todo, desde la forma de ver hasta la forma de representar los estilos de vida.

Saul Bass vivió su infancia y adolescencia en el Bronx (Nueva York), una etapa marcada por la crisis del 29 y por la amenaza de una Segunda Guerra Mundial. En esta época los movimientos culturales venían de Europa, los jóvenes de ese territorio luchaban por romper con el arte clásico.

El movimiento de las vanguardias provocó un desarrollo en el mundo del arte, el diseño gráfico y en el audiovisual. Se trataba de una nueva corriente que buscaba romper con las formas tradicionales y buscaba originalidad a través de la experimentación.

El mundo donde se mueve Saul Bass, el cinematográfico, y el movimiento de las vanguardias estaban unidos por un punto en común, el cambio, la revolución. El cine aportaba movimiento y las vanguardias surgieron en un momento en el que el arte necesitaba renovarse. Todos los artistas tenían una meta, la de buscar un nuevo lenguaje en sus disciplinas.

Durante la Segunda Guerra Mundial el mundo del arte estaba casi en su totalidad en manos de los partidos políticos y los bandos de guerra. Pero los medios de comunicación y el desarrollo de tecnologías favorecieron las actividades artísticas y su demanda.

“El arte ya no admite esquemas o limitaciones y la comunicación artística, mediante el empleo de variados recursos expresivos, puede extenderse a infinidad de ámbitos” (Prette, M. C., & De Giorgis, A. 2002, p.196).

En Alemania se mezclaron diferentes movimientos artísticos que llevaron a aportar conocimientos sobre el diseño y la pintura. La influencia de la Bauhaus¹⁰ a inicios de los años veinte fue destacable. La escuela de la Bauhaus tenía un punto importante a tener en cuenta y es que se buscaba que las artes fuesen multidisciplinares.

Uno de los nombres más destacables en la vida de Saul Bass fue su profesor Gyorgy Kepes (1906-2001), quien aportó a su alumno una formación basada en la tradición cartelistas europea y en las vanguardias.

Kepes es considerado como uno de los primeros diseñadores contemporáneos. Como comentamos en puntos anteriores Gyorgy Kepes tenía “la necesidad de que el arte empleara herramientas científicas y tecnológicas para restablecer la unidad de las experiencias del ser humano como un todo” (C. Andrés, 2014). Propone la unión entre diferentes disciplinas.

Kepes entró en contacto con la Bauhaus y las vanguardias rusas en Berlín. Estos movimientos ejercieron una gran influencia en su manera de entender el diseño. En cuanto a la forma de ver y entender la tipografía, se rompió con la idea tradicional de texto centrado y se introdujo la composición asimétrica.

Fue en 1925 cuando Jan Tschichold¹¹ (1902-1974) escribe “Elementare typographie” y en 1928 “Die neue typographie”, donde explica los principios que iban a revolucionar la tipografía, tanto el diseño como la maquetación.

La influencia de un grupo de artistas como El Lissitzky¹², László Moholy-Nagy¹³ y Gyorgy Kepes hace que se convirtieran en los maestros para una nueva generación de diseñadores como Saul

¹⁰ Escuela fundada por Walter Gropius. Escuela de arquitectura y diseño de 1919, agrupó a las figuras más importantes de la vanguardia alemana de entreguerras. Sus tres supuestos eran: unificar las artes en una nueva arquitectura, devolver el carácter artesanal a las actividades artísticas y construir una catedral del futuro.

<https://www.masdearte.com/movimientos/bauhaus/>

¹¹ Alemania (1902) – Suiza (1974). Modernista y entusiasta de la Bauhaus, considerado una de las influencias tipográficas más importantes del siglo XX. <https://www.cultier.es/jan-tschichold-la-nueva-tipografia/>

¹² Rusia (1890-1941). Pintor, dibujante, diseñador, fotógrafo, tipógrafo, ilustrador, arquitecto, publicistas, etc. Un artista que dominó casi todas las disciplinas artísticas. Elemento clave de las vanguardias europeas. <https://historia-arte.com/artistas/el-lissitzky>

Bass y Paul Rand, entre otros. Este último defendía la idea de que era necesario captar la atención de la audiencia con un mensaje y lograr que estos lo interpretasen.

Saul Bass, se empapó de todo lo que tenía que ver con la Bauhaus y la “Nueva Tipografía” y esto se puede observar en algunos de sus trabajos como por ejemplo en los títulos de crédito de la película “The Man with the Golden Arm” (1955, Otto Preminger) en donde el diseñador hace uso de formas geométricas, las cuales aportan movimiento a los créditos y se aparecen en la pantalla con total libertad por diferentes lugares.

Por otro lado, en comparación con la película que se acaba de mencionar, nos topamos con los títulos de crédito de la película “Psycho” (1960), en donde se usa una tipografía que aparece entrecortada dándole un carácter siniestro.

No solo fue la Bauhaus uno de los movimientos que más influyeron en Bass, sino que también se topó con la influencia del constructivismo, dadaísmo, y surrealismo.

En cuanto al constructivismo ruso es el movimiento que podemos observar de manera más evidente en sus trabajos. Este movimiento se conoce por su uso para la difusión propagandística, carteles, folletos, ilustraciones, películas. El uso de formas tridimensionales y geométricas, el uso del color y tipografía de una manera sorprendente, y las perspectivas diferentes.

Estos rasgos los podemos encontrar en la secuencia de títulos de la película “Anatomy of a Murder” (1959, Otto Preminger), en ella podemos observar cómo juega con las figuras geométricas y planas, que componen la silueta.

Los rasgos más característicos que Saul Bass utiliza son el uso de formas geométricas, la creación de contrastes y la utilización de colores planos.

Una de las figuras más importantes del constructivismo era Serguéi Eisenstein ¹⁴(1898-1948), fue el creador de las normas de montaje cinematográfico que hoy en día seguimos utilizando. A través del montaje quiere manipular las emociones del público dándole poder a la imagen. Saul Bass,

¹³ Hungría (1895) – Chicago (1946) Pionero de la idea de abstracción, defendió la idea que el arte debía desarrollarse a partir de los materiales propios de su tiempo. Profesor de la Escuela Bauhaus alemana (1923-1928).

<https://masdearte.com/laszlo-monoly-nagy-lo-hizo-todo/>

¹⁴ Letonia (1898) – Moscú (1948). Director, montador y teórico cinematográfico soviético. Fue capaz de innovar en la edición del cine, entendiendo que el montaje era un elemento importante para llegar al espectador y manejar sus emociones. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/eisenstein.htm>

estaba muy interesado en todo lo que envolvía a Eisenstein y sobre todo de la idea de crear un cine de impacto psicológico.

Saul Bass desde sus comienzos se centró en la idea de crear un cine de interés, un cine atractivo, quería crear espectáculo por medio de juegos visuales, de efectos y de metáforas visuales.

Según Eisenstein “La imagen, la metáfora y el montaje son en el fondo la misma cosa” (Anónimo, 2019).

Otros tres nombres a destacar como influyentes de Saul Bass son: Dziga Vertov, Boris Barnet y Alexandr Ródchenko. El primero de todos, Vertov (Polonia 1896-Rusia 1954), incluyó la animación visual en sus trabajos, un recurso que podemos observar habitualmente en las creaciones de Bass, como podemos observar en los títulos de crédito de la película “It’s Mad, Mad, Mad, Mad, World” (1963) del director Stanley Kramer.

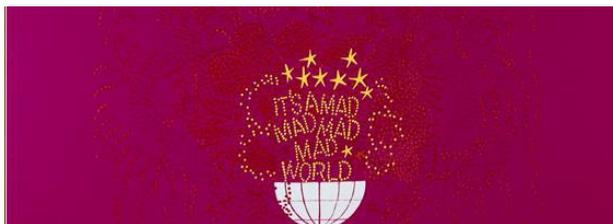

Imagen 4.21. Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=s1A7bJD3atk>

Boris Barnet (Rusia 1902- Letonia1965) era un artista en el mundo del montaje; tenía un dominio envidiable y hacía uso del humor para buscar reacciones de los espectadores.

Por último, Ródchenko (Rusia 1891-1956), cambió la forma de ver la pintura, utilizando planos vertiginosos, picados y contrapicados. También creó algunos títulos de crédito con los cuales creaba una sensación de no profundidad, con movimientos muy dinámicos. Ródchenko acabó con los dibujos a mano y lo sustituyó por imágenes construidas con reglas, compás y cartabón. Esta técnica también la podemos observar en Saul Bass, que hacía uso de gráficos en movimiento con el fin de preparar emocionalmente al público.

No solo en los títulos de crédito Bass utiliza las técnicas del Constructivismo ruso sino también en sus diseños de carteles de cine.

Imagen 4.22. Ejemplos de carteles de cine inspirados en el Constructivismo ruso

Saul Bass también se cruzó con el movimiento del Dadaísmo o Dadá, por el cual se entendía el arte como “cualquier forma de protesta o de acción en contra de los valores establecidos. Una de las técnicas más utilizadas era el collage, una técnica inventada en las vanguardias que consiste en encolar sobre un soporte diferentes elementos. Otra técnica es el fotomontaje, inventado por los dadaístas, que consiste en manipular fotografías o crear imágenes deformadas. Se buscaba la espontaneidad en este movimiento” ((Prette, M. C., & De Giorgis, A. 2002, p.216-217).

Bass aprendió la técnica del fotomontaje, a buscar la espontaneidad en sus creaciones y a hacer un uso libre de la tipografía. Un ejemplo claro del uso de esta técnica, lo encontramos en uno de sus títulos de crédito es en la película “Bunny Lake is Missing” (1965) del director Otto Preminger.

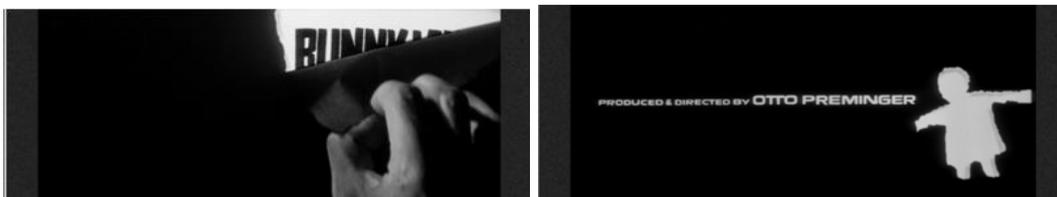

Imagen 4.23. “Bunny Lake is Missing”, Otto Preminger (1965)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=MkeOXYHSPUc>

Por último hablaremos de la influencia del Surrealismo. Hay que hacer un énfasis en la idea que se persigue entre lo real y lo irreal (disociación de la lógica de la realidad). El surrealismo es entendido como un movimiento por el cual se presenta lo inconsciente y lo irreal como medio de cambio. Tiene como base teórica la interpretación de los sueños de Freud.

“Los surrealistas llevan a sus más extremas consecuencias la disociación de la lógica de la realidad, y buscan su inspiración en la dimensión psíquica más profunda del hombre, en el inconsciente. (Prette, M. C., & De Giorgis, A. 2002, p.220).

Muchos artistas señalan que el largometraje dirigido por Saul Bass “Phase IV” (1974), tiene muchas referencias a este movimiento por su carácter perturbador.

Imagen 4.24. Fotogramas del largometraje “Phase IV” (1974), Saul Bass

Unos de los títulos de crédito más inquietantes desde el primer momento, en los planos que se realizan a la chica mirando fijamente a las hormigas, con el primerísimo primer plano del insecto y con la aparición de las manos en la tierra. Con el uso de este tipo de planos, Saul Bass lleva al espectador a otro mundo.

Otro de los claros ejemplos del uso del sueño, la hipnosis, la obsesión, lo irreal, es en “Vértigo” película de Alfred Hitchcock (1958).

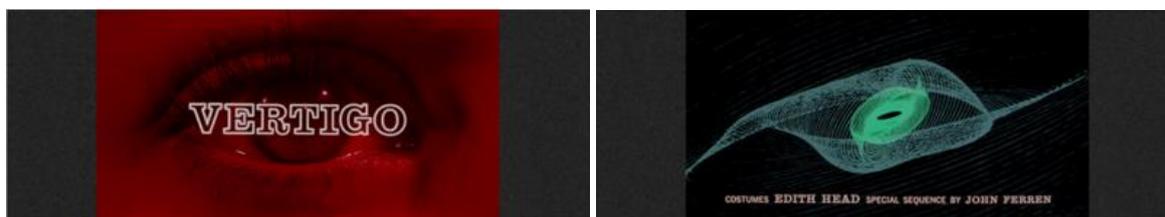

Imagen 4.25. Fotogramas de la película “Vértigo” Alfred Hitchcock (1958)

Martin Scorsese dijo: “Bass modeló las secuencias de título como un arte, creando en algunos casos, un pequeño film dentro de un film”. (Palacios, C, 2005, p.3).

4.3 Obras de Saul Bass

Para el diseñador Saul Bass el objetivo a cumplir con sus trabajos fue el lograr una sencillez en sus mensajes y esto se puede ver desde sus inicios. El diseñador tenía un estilo característico, en todos y cada una de sus creaciones existía una imagen simple que domina la composición.

El diseño gráfico según Bass debía comunicar un mensaje de forma clara y concisa, haciendo uso de formas geométricas y colores.

Saul Bass es considerado el gran sintetizador de ideas, encuentra la esencia del mensaje a transmitir y la plasma de forma revolucionaria. Era capaz de resumir en un limitado tiempo y con elementos gráficos nunca antes vistos toda la trama que recogía la película.

4.3.1 Estilo

Los trabajos que nos encontramos del diseñador, tanto títulos de crédito como trabajos corporativos, poseen diferentes estilos pero hay algo que todos tienen en común y es el uso que da a sus imágenes y las características que les proporciona.

En los primeros títulos con los que nos topamos, Saul Bass se vale del uso de tipografía manipulada, el uso de colores sutiles e incluso solo de negro y blanco, pero siempre buscando un contraste entre ellos. También utilizaba técnicas como la animación con recortes, el montaje, acción real, etc., siempre utilizando el movimiento.

Imagen 4.26. Algún ejemplo de sus trabajos con las técnicas mencionadas

Su estilo parte del uso de colores planos, como hemos comentado antes y podemos ver en los ejemplos superiores. Hace uso de la combinación de colores rojos, negros y blancos en sus diferentes gamas.

Busca una simplificación en sus formas y con ello logra una apariencia de trabajo manual que es otro de los valores predominantes en sus trabajos.

Con la idea en la mente de que hay que transmitir un mensaje de forma inmediata y entretenida, esto le guió hacia un estilo minimalista de composición; podía pasar de crear algo divertido a algo inquietante. Todo ello lo podía crear con el uso de tipografía o imágenes, hasta el punto de convertir unos simples títulos de créditos en una película más. Esto logró cambiar radicalmente la forma en la que se veían los títulos de crédito.

Saul Bass supo ver la gran oportunidad que escondían estas piezas y las explotó hasta llevarlas a un nivel superior. Para él los títulos debían servir para introducir al espectador en la atmósfera de la película que fuese a visionar. Es considerado uno de los grandes diseñadores que rompió moldes y marcó un hito en el siglo XX.

4.3.2 Sus trabajos

Saul Bass trabajó cinco décadas diseñando títulos de créditos y haciendo soñar a los espectadores con sus creaciones.

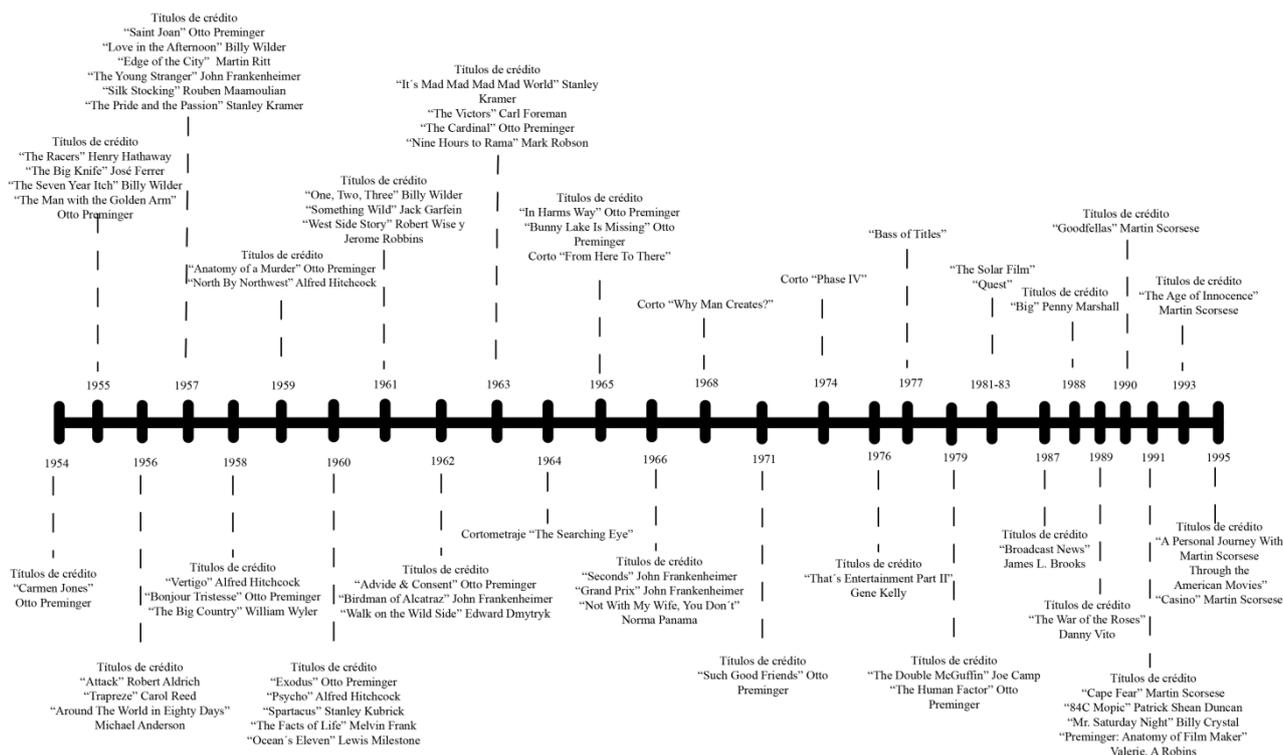

Imagen 4.27. Imagen de elaboración propia. Línea cronológica de trabajos realizados por Saul Bass.

4.3.2.1 Créditos y carteles de cine

Entre los años 1946 y 1954 su vida sufre un cambio, trabajaba como artista en la agencia de publicidad *Blaine Thompson* en Nueva York, pero Saul Bass decide mudarse a Los Ángeles en

1946 donde comienza a trabajar en el departamento de arte de *Warner Bros*. Poco tiempo después se convierte en el director de arte de la agencia de publicidad *Buchanan and Company*.

Aparece en su vida la figura de Howard Hughes¹⁵, quien le enseña y abre al mundo del cine. Era el propietario de uno de los estudios más grandes de la época, el estudio RKO.

En 1948 en Los Ángeles, existía una ley que prohibía el monopolio que los estudios tenían sobre las salas de producción. A causa de esto muchas productoras no tenían un departamento de diseño específico por lo que esto dio oportunidad a muchos diseñadores externos a mostrar sus trabajos.

En 1949, Saul Bass realiza uno de sus primeros carteles para la película “Champion” de Mark Robson (1949). Con este trabajo dejó ver su potencial en este mundo y cuál sería su estilo. Rompió con el estilo tradicional de los carteles y marcó una gran diferencia.

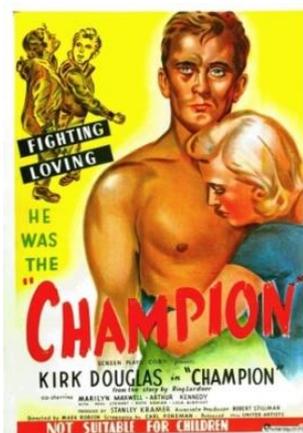

Imagen 4.28. “Champion” (1949), Mark Robson

Con este trabajo la figura de Saul Bass empezó a hacerse un hueco en el estudio RKO.

Unos años después formó su propio estudio de diseño, *Saul Bass & Associates*. En su estudio, el director experimentó y desarrolló un estilo característico. Uno de los puntos en los que más se centró fue en la tipografía. La convirtió en un soporte, en un elemento dominante en sus trabajos.

Como ya hemos comentado en puntos anteriores sus grandes éxitos llegaron junto a la figura de Otto Preminger. Con una de sus creaciones para este director marcó un antes y un después en la manera de diseñar títulos de crédito, “Carmen Jones” (1954). Tras el éxito de este trabajo, Otto

¹⁵ Estados Unidos (1905) – Texas (1976). Empresario y productor cinematográfico estadounidense. Con diecisiete años se hace cargo de la productora familiar “Hughes Tool Company”.
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hughes.htm>

Preminger vuelve a contactar con Bass para encargarle el cartel y los créditos de su película “The Man with the Golden Arm” (1967).

Imagen 4.29. Cartel “The Man with the Golden Arm”, Otto Preminger (1967)

Con este trabajo, el diseñador crea un cartel que reúne el drama y la intensidad que recoge la película. Diseña un brazo abstracto haciendo una referencia a la adición que tiene el protagonista a la heroína. Este trabajo le convierte en uno de los mayores innovadores en el mundo de diseño hasta día de hoy.

En 1955 diseña los títulos de crédito para las películas “The Racers” de Henry Hathaway (1955), “The Shrike” del director José Ferrer (1955), “The Big Knife” Robert Aldrich (1955) y “The Seven Year Itch” de Billy Wilder (1955).

Imagen 4.30. “The Racers”, Henry Hathaway (1955)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=2ikq-ERE4as>

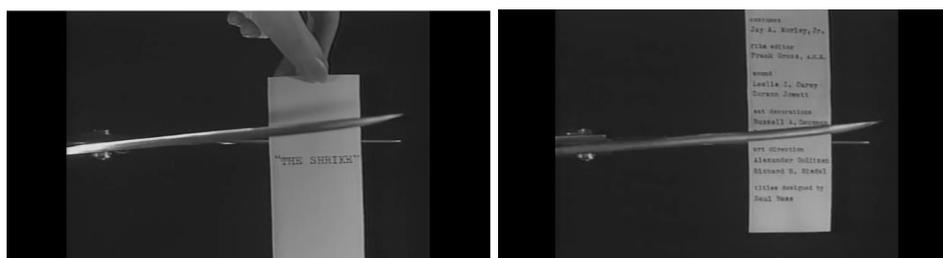

Imagen 4.31. “The Shrike”, José Ferrer (1955)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=qrdFs1d54BQ>

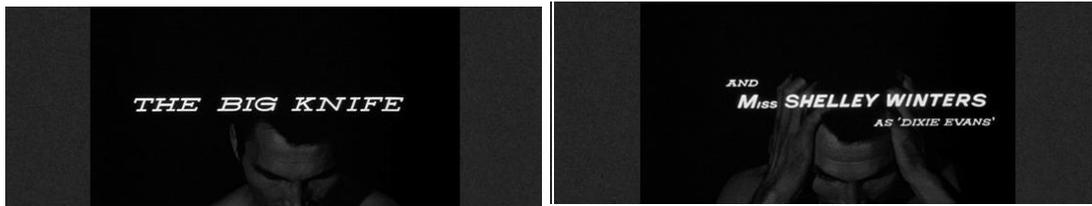

Imagen 4.32. “The Big Knife”, Robert Aldrich (1955)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=irRXpgnkOjA>

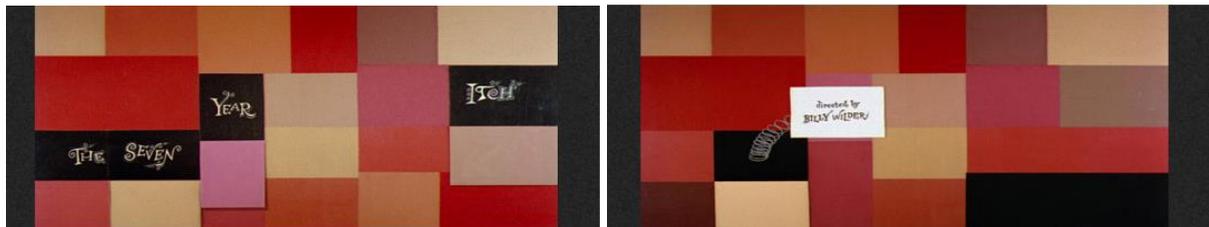

Imagen 4.33. “The Seven Year Itch”, Otto Preminger (1955).

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=Gg1MA03VZB4>

Como podemos observar en esta última secuencia de títulos de crédito, Saul Bass hace un uso del movimiento y del color vivo, frente al uso de los tonos oscuros en las secuencias anteriores. Este uso de formas geométricas y del color algunos autores lo relacionan con el artista Piet Mondrian.

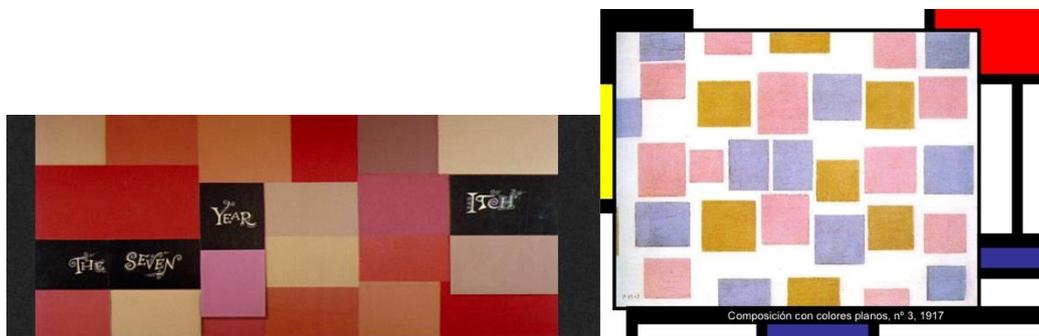

Imagen 4.34. Composición con colores planos nº3, 1917, Mondrian

Dicha secuencia de títulos provocó una revolución en el mundo cinematográfico por el uso de animación en unos títulos de crédito en los años 50. En esta época el público nunca había visto nada parecido y resultó sorprendente.

Un año más tarde en 1956, realiza los títulos de crédito de otras cinco películas más, “Johnny Concho” de Don McGuire (1956), “Storm Center” Daniel Taradash (1956), “Trapeze” de Carol Reed (1956), “Attack” del director Robert Aldrich (1956) y “Around the World in Eighty Days” de Michael Anderson (1956).

Imagen 4.35. “Johnny Concho”, Don McGuire (1956).

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.artofthetitle.com/title/johnny-concho/>

Imagen 4.36. “Storm Centre”, Daniel Taradash (1956).

Secuencia de títulos de créditos: <https://www.youtube.com/watch?v=IzLJowl7-t4>

Imagen 4.37. “Trapeze”, Carol Reed (1956)

Secuencia de títulos de créditos: <http://annys.com/screenshots/updates/trapeze-1956-carol-reed/>

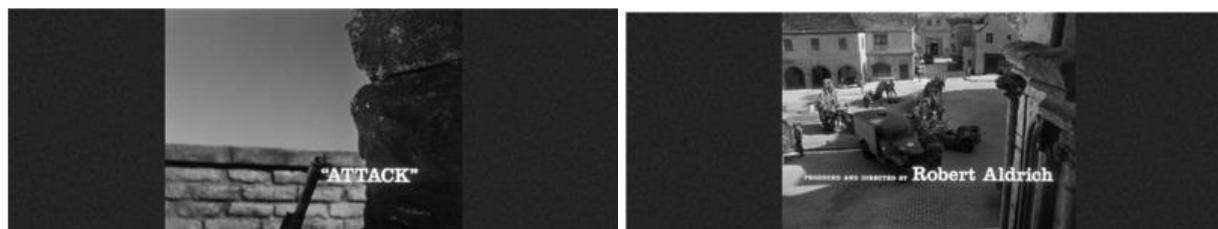

Imagen 4.38. “Attack”, Robert Aldrich (1956)

Secuencia de títulos de créditos: https://www.youtube.com/watch?v=uZ_s4JFOwmU

Imagen 4.39. “Around the World in Eighty Days”, Michael Anderson. (1956)

Secuencia de títulos de créditos: <https://www.dailymotion.com/video/xzox19>

En 1957 realiza los títulos para la película de Martin Ritt “Edge of the City” (1957), “The Young Stranger” de John Frankenheimer (1957), “Saint Joan” de nuevo para Otto Preminger (1957), “Silk Stockings” de Rouben Mamoulian (1957), “Love in the Afternoon” de Billy Wilder (1957) y “The Pride and the Passion” del director Stanley Kramer (1957).

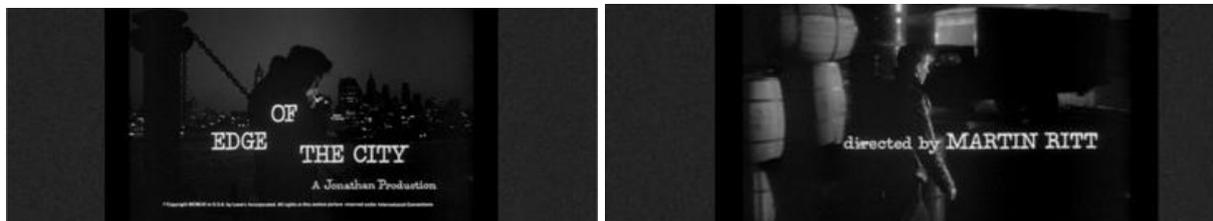

Imagen 4.40. “Edge of the City”, Martin Ritt. (1957)

Secuencia de títulos de créditos: <https://www.youtube.com/watch?v=WlJgx3rvF9s>

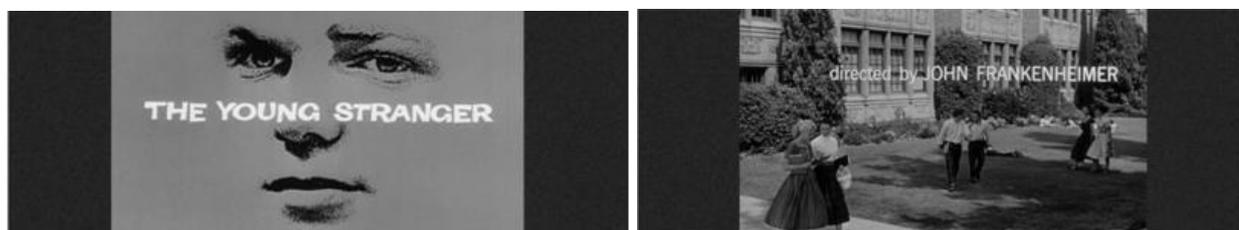

Imagen 4.41. “The Young Stranger”, John Frankenheimer. (1957)

Secuencia de títulos de créditos: <https://www.youtube.com/watch?v=DKCPhKuY-YE>

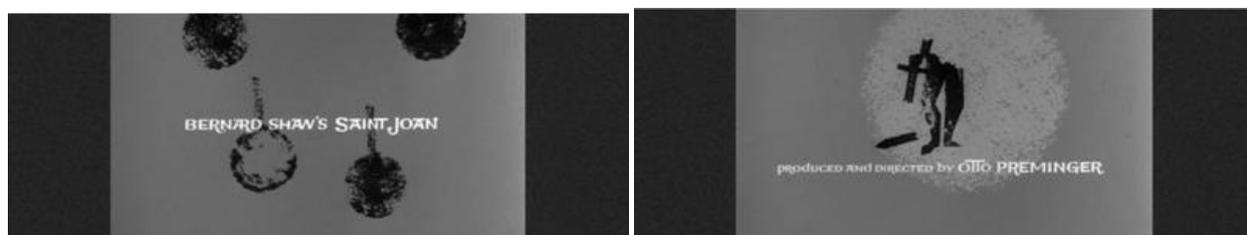

Imagen 4.42. “Saint Joan”, Otto Preminger. (1957)

Secuencia de títulos de créditos: <https://www.youtube.com/watch?v=SXqeCnTr9MY>

Imagen 4.43. “Silk Stockings”, Rouben Mamoulian. (1957)

Secuencia de títulos de créditos: <https://www.youtube.com/watch?v=zf-l6ysoBGg>

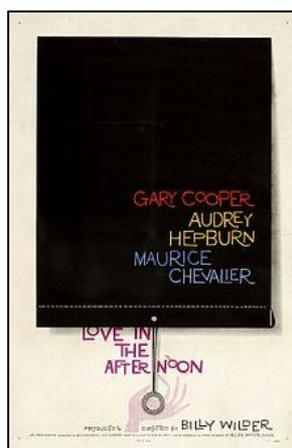

Imagen 4.44. "Love in the Afternoon" de Billy Wilder (1957)

Imagen 4.45. "The Pride and the Passion" Stanley Kramer (1957) Secuencia de títulos de crédito:

<https://www.youtube.com/watch?v=fhnJo6dqrZs>

Al año siguiente, en 1958 le llega el encargo de realizar los títulos de crédito para dos películas ambientadas en el antiguo oeste americano, una de ellas era "Cowboy" del director Delmer Daves (1958), y la segunda es "The Big Country" de William Wyler (1958).

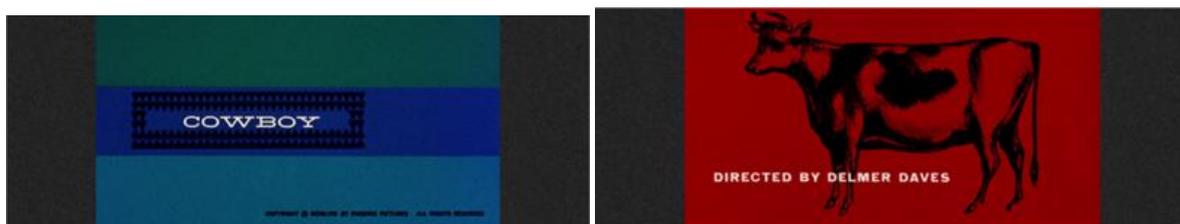

Imagen 4.46. "Cowboy", Delmer Daves (1958)

Secuencia de títulos de créditos: <https://www.youtube.com/watch?v=UgqHf5HTFDg>

Imagen 4.47. "The Big Country", William Wyler (1958)

Secuencia de títulos de créditos: <https://www.youtube.com/watch?v=3FVnn3MhgZI>

El enfrentarse a este tipo de películas le supone un reto al diseñador. Pero aparte de estas dos películas Saul Bass en ese mismo año crea dos créditos para otras dos películas, los cuales se convierte en unos de los trabajos más significativos. Hablamos de la película “Bonjour Tristesse” de Otto Preminger (1958) y “Vértigo” de Alfred Hitchcock (1958).

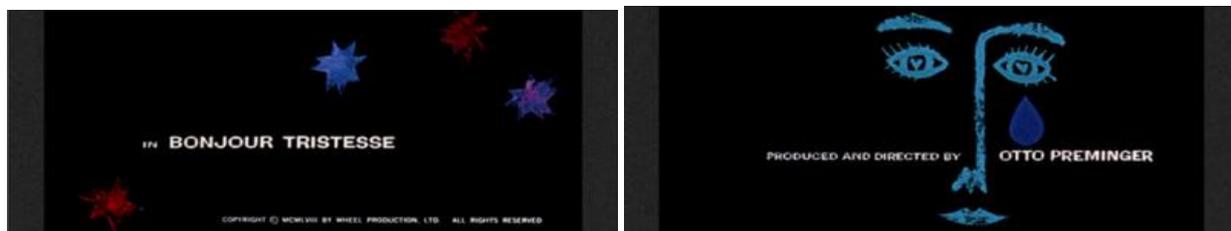

Imagen 4.48. “Bonjour Tristesse”, Otto Preminger (1958)

Secuencia de títulos de créditos: <https://www.youtube.com/watch?v=VyfxT7CzB94>

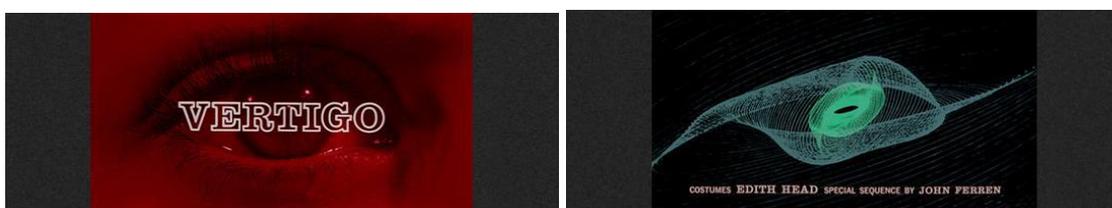

Imagen 4.49. “Vértigo”, Alfred Hitchcock, (1958)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=SkLn8mamU78>

En 1959 repite colaboraciones con estos dos últimos directores, con Otto Preminger en la película “The Anatomy of a Murder” (1959) y con Alfred Hitchcock en “North by Northwest” (1959).

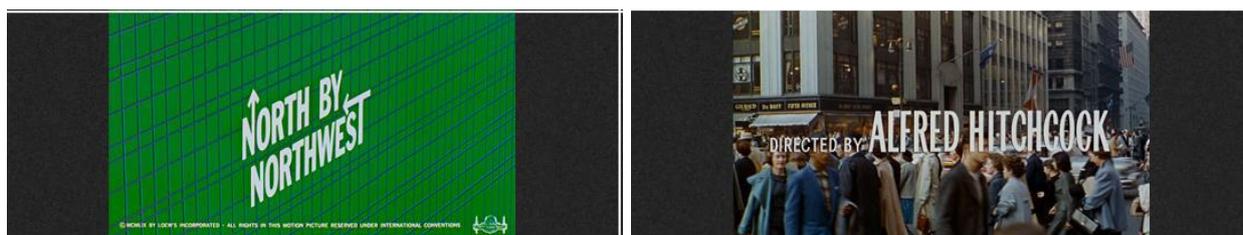

Imagen 4.50. “North by Northwest”, Alfred Hitchcock, (1959)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=1ON67uYwGaw>

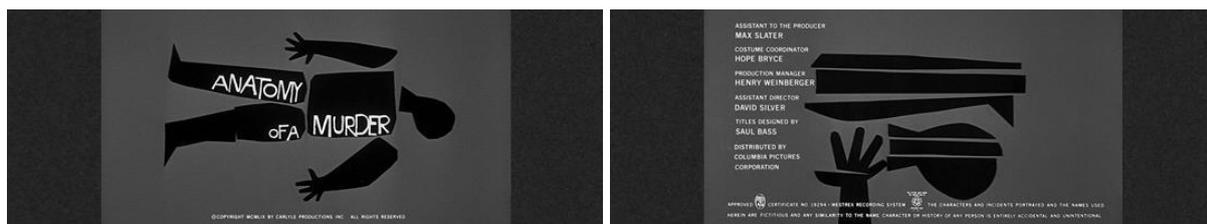

Imagen 4.51. “Anatomy of a Murder”, Otto Preminger (1959)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=QccJ2L-7DVk>

Ya entrados en los años 60, el trabajo de Saul Bass era muy conocido y con ese trabajo logró conseguir grandes éxitos, en la época de finales de los años cincuenta.

En esta época diseña otro grupo de títulos de crédito para seis películas diferentes, “Exodus” de nuevo con el director Otto Preminger (1960) y otra vez con Alfred Hitchcock en “Psycho” (1960). Además de estos directores también trabaja con Melvin Frank en “The Facts of Life” (1960), Lewis Milestone con la película “Oceans Eleven” (1960) y “Spartacus” de Stanley Kubrick (1960).

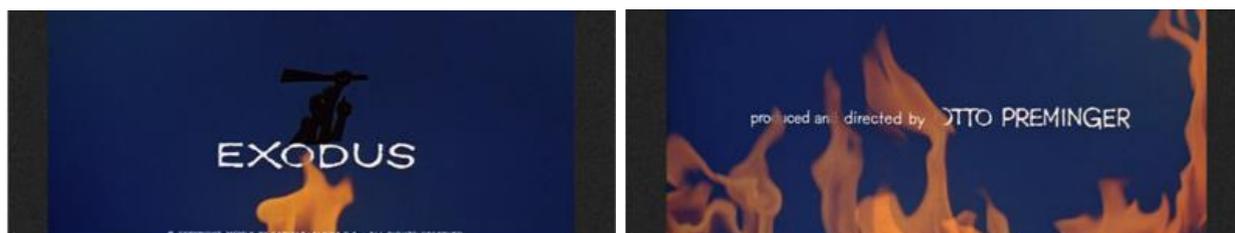

Imagen 4.52. “Exodus”, Otto Preminger (1960)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=mTtecKh6Zcc>

Imagen 4.53. “Psycho”, Alfred Hitchcock (1960)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=aj6aBuC1Lb8

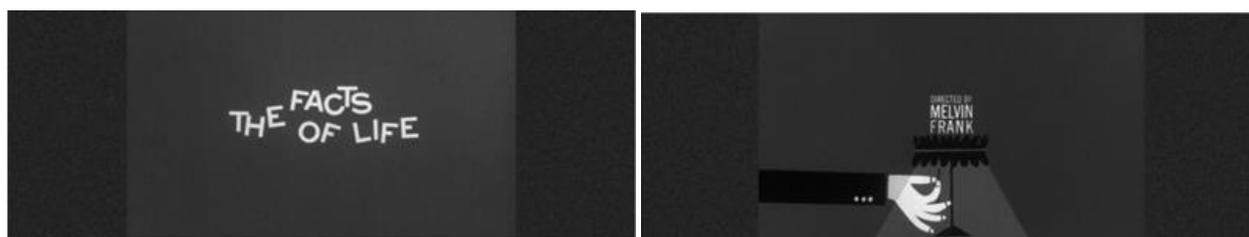

Imagen 4.54. “The Facts the of Life”, Melvin Frank (1960)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=-HaVINE6Lf4>

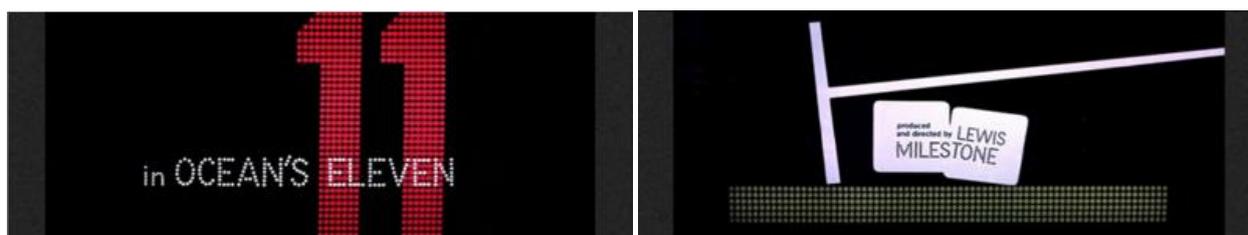

Imagen 4.55. “Ocean´s Eleven”, Lewis Milestone (1960)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=xnG3OjIcN8M>

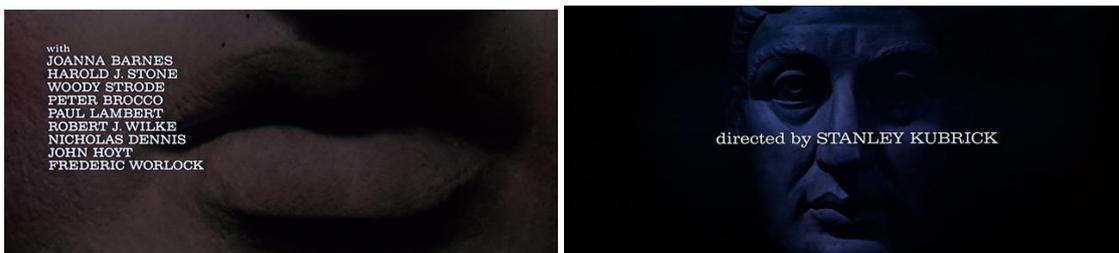

Imagen 4.56. “Spartacus”, Stanley Kubrick (1960)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-spQt_tLBeI

Un año después colabora de nuevo con Billy Wilder en “One, Two, Three” (1961) al cual le realiza los carteles y la publicidad de la película. También realiza los títulos de crédito de “Something Wild” de Jack Garfein.

En este mismo año, tiene la oportunidad de realizar los créditos a la película “West Side Story” de Robert Wise (1961). Esta película es un trampolín siendo uno de los trabajos más conocidos del diseñador.

Imagen 4.57. “One, Two, Three”, Billy Wilder (1961)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.artofthetitle.com/title/one-two-three/>

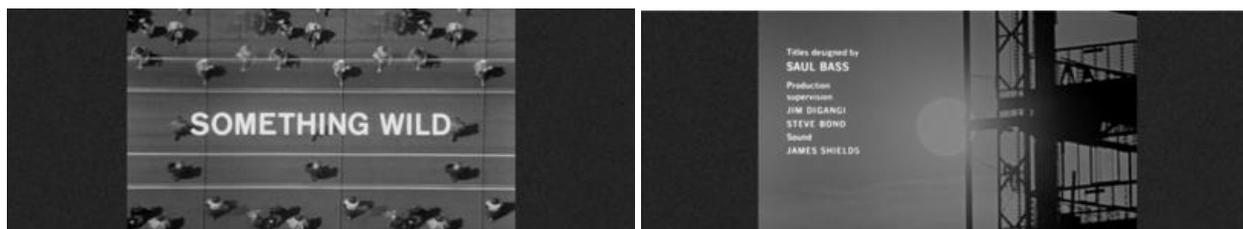

Imagen 4.58. “Something Wild”, Jack Garfein (1961) Secuencia de títulos de crédito:

<https://www.youtube.com/watch?v=fjbtd7cwOug>

Imagen 4.59. “West Side Story”, Robert Wise y Jerome Robbins (1961)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=PION6DH35sQ>

En 1962 Saul Bass se casa con Elaine Makatura quien había trabajado con él en su estudio como diseñadora. Ambos realizan diferentes trabajos y estos son firmados por ambos como Elaine and Saul Bass.

En este mismo año lleva a cabo los títulos de crédito para “Walk on the Wild Side” del director Edgard Dmytryk (1962). Este trabajo supuso un éxito más en su carrera.

Imagen 4.60. “Walk on the Wild Side”, Edgard Dmytruk (1962)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?v=XI9Or8rE_Dc

Su amigo y también diseñador Arnold Schwartzman dijo: “Cuando salió “Walk on the Wild Side”, la secuencia de títulos tuvo tal éxito que a Saul le preocupaba que no le dieran más trabajo si los títulos continuaban eclipsando las películas” (Fernández, A., & Domínguez, M. A, 2011, p. 72).

También en ese mismo año realiza los créditos para “Birdman of Alcatraz” de John Frankenheimer (1962) y “Advise and Consent” de nuevo con Otto Preminger (1962).

Imagen 4.61. “Birdman of Alcatraz”, John Frankenheimer (1962)

Secuencia de títulos de crédito: <http://annys.com/screenshots/updates/birdman-of-alcatraz-1962-burt-lancaster/>

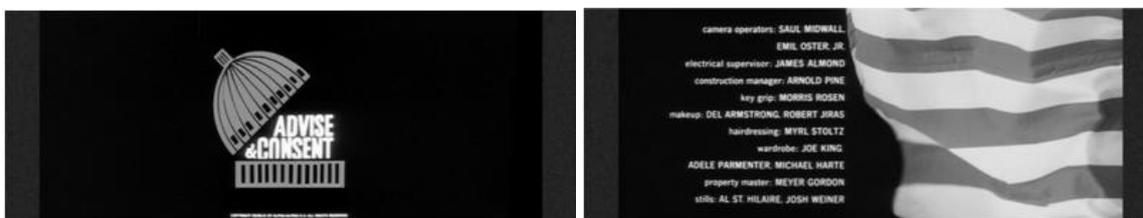

Imagen 4.62. “Advise and Consent”, Otto Preminger (1962)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=estdOpTTJ0k>

Saul Bass se enfrentaba a cada trabajo al cien por cien, quería convertir las cosas comunes en cosas extraordinarias, de las que sentirse orgulloso. Con todo esto quería conseguir que el público tuviese que reinventarse para conocer algo nuevo cada vez que las visualizaran.

Al cabo de un año, Saul Bass trabaja con Mark Robson en “Nine Hours to Rama” (1963). De nuevo vuelve a trabajar junto a Otto Preminger en “The Cardinal” (1963). Además trabaja con Carl Foreman “The Victors” (1963) y Stanley Kramer con una de los créditos con los cuales engrosó su lista de éxitos “It’s a Mad, Mad, Mad, Mad, World” (1965).

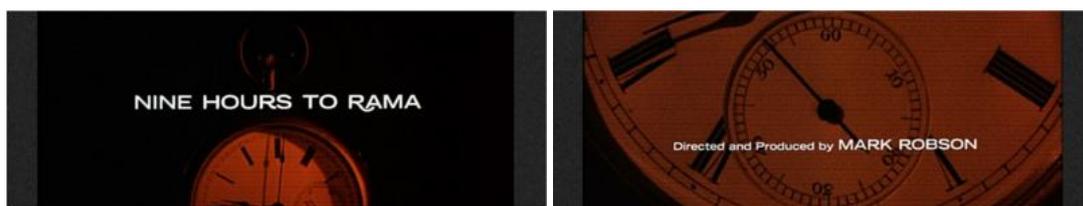

Imagen 4.63. “Nine Hours to Rama”, Mark Robson (1963)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=MzOrNl0kLFg>

Imagen 4.64. “The Cardinal”, Otto Preminger (1963)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=Yk-q05V38Kg>

Imagen 4.65. “The Victors”, Carl Foreman (1963)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=eCY194iJ5sU>

Imagen 4.66. “It’s a Mad, Mad, Mad, Mad, World”, Stanley Kramer (1965)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=p2Ek6yOLno0>

Elaine y Saul Bass, llevan a cabo su primer cortometraje de animación “The Searching Eye” (1964); con él ganaron un premio en el Festival de Venecia. En 1965 siguen ese cambio y crean “From Here to There”, con el que consiguen un galardón en el Chicago Film Festival.

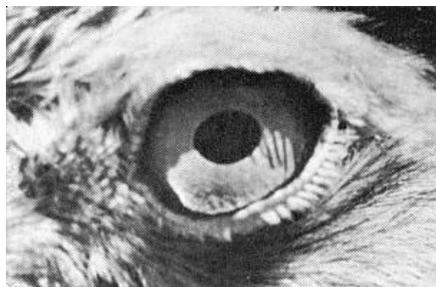

Imagen 4.67. “The Searching Eye” (1964)

Tras cosechar un sin fin de éxitos, la figura de Saul Bass tiene un alcance sin límite y su estilo y trabajos son reconocidos por todo el mundo.

En este mismo año vuelve a ponerse en contacto con él Otto Preminger quien le propone realizar los créditos para dos de sus películas “In Harm’s Way” (1965) y “Bunny Lake Is Missing” (1965), pero no solo realizó lo que normalmente le solían encargar, sino que también se ocupó del diseño de los carteles y de los objetos de promoción.

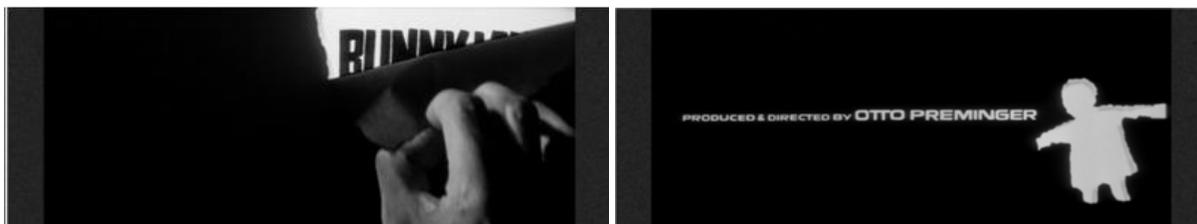

Imagen 4.68. “Bunny Lake Is Missing”, Otto Preminger (1965)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=MkeOXYHSPUc>

Imagen 4.69. “In Harm’s Way”, Otto Preminger (1965)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=OGVzjqoJ0Q>

En el año 1966 Elaine y Saul Bass trabajan por partida doble con el director John Frankenheimer en dos de sus películas, “Seconds” (1966) y “Grand Prix” (1966). Además de con dicho director también trabajan con Melvin Frank y Norman Panama en una comedia: “Not With My Wife, You Don’t!” (1966).

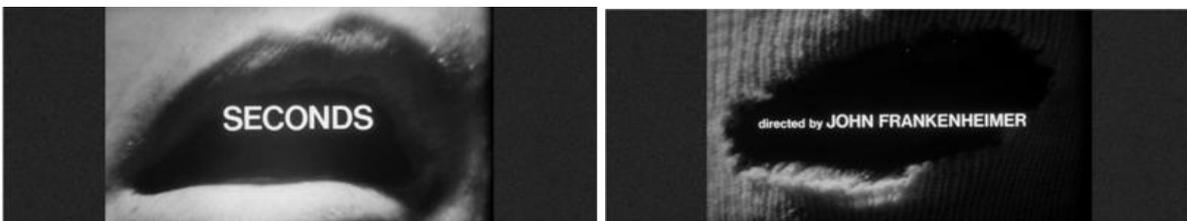

Imagen 4.70. “Seconds”, John Frankenheimer (1966)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=MaRdXHYVP04>

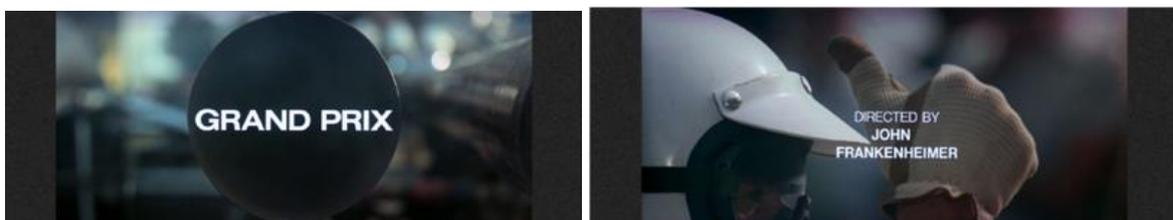

Imagen 4.71. “Grand Prix”, John Frankenheimer (1966)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=GkMOAoiGuGc>

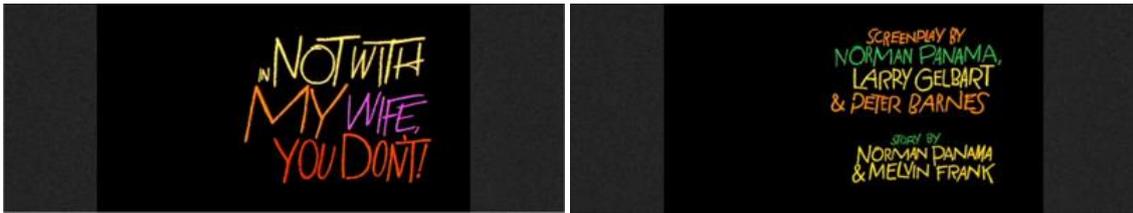

Imagen 4.72. “Not With My Wife, You Don’t!”, Melvin Frank y Norman Panama (1966)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=56HoLpJnEdM>

Dos años más tarde, los Bass dirigen otro corto “Why Man Creates?” (1968). En este trabajo realizan animaciones combinadas con imágenes reales. Por este corto reciben el premio Oscar.

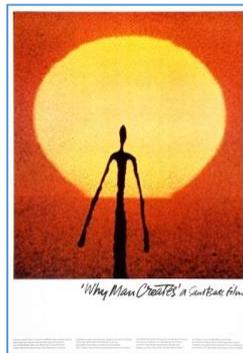

Imagen 4.73. Corto “Why Man Creates?” (1968): <https://www.youtube.com/watch?v=IT2mqA6UYDw>

En este tiempo reciben varios encargos para diseñar carteles y no tanto títulos de crédito. Llevan a cabo carteles como “The Two of Us” de Claude Berri (1967), “Hurry Sundown” de Otto Preminger (1967), “The Fixer” de John Frankenheimer (1968), “Very Happy Alexander” de Yves Robert (1968).

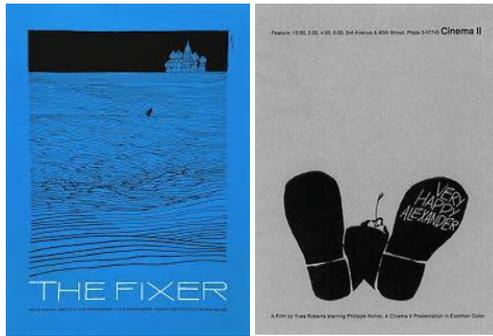

Imagen 4.74. Conjunto de carteles diseñados por Saul Bass

Como acabamos de comentar, en estos años no había mucha afluencia de trabajos sobre títulos de crédito por lo que el matrimonio Bass tuvo que adaptarse y no solo diseñar carteles sino también identidades visuales corporativas.

Estos trabajos se llevan a cabo durante diez años, que van desde 1970 a 1980 ya que los trabajos que realizaban para títulos de créditos eran escasos y siempre venían de la mano de su amigo y director Preminger.

Para este director, realizaron el cartel para la película “Tell Me That You Love Me” (1970), y los títulos de crédito para “Such Good Friends” (1971), y “Rosebud” (1975).

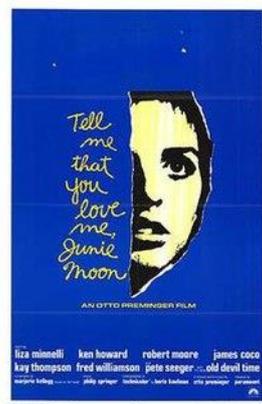

Imagen 4.75. “Tell Me That You Love Me” (1970), Otto Preminger

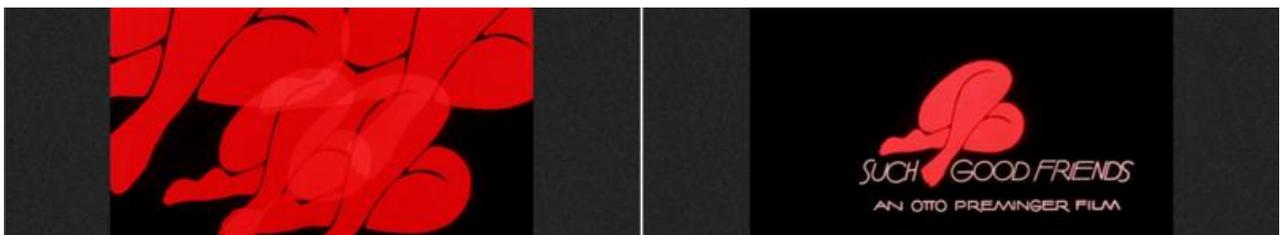

Imagen 4.76. “Such Good Friends”, Otto Preminger (1971)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=e3fBzchvBz4>

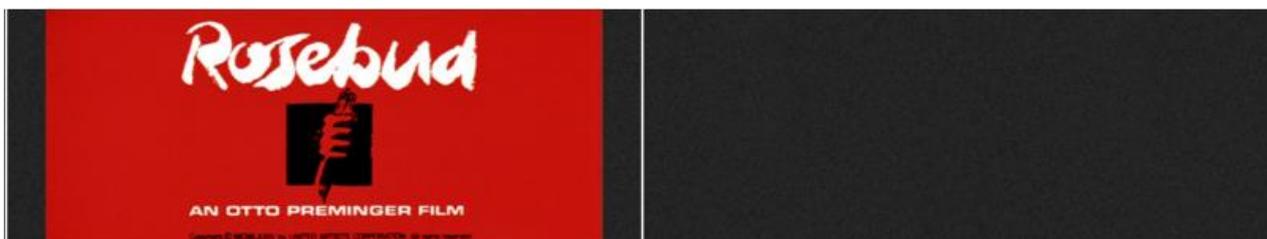

Imagen 4.77. “Rosebud”, Otto Preminger (1975)

Secuencia de títulos de crédito: <http://annyas.com/screenshots/updates/saul-bass-title-sequence-rosebud-1975/>

En 1974 Saul Bass dirige su primer largometraje, “Phase IV”. Esta película es uno de los referentes en el cine de ficción, una película de culto. En este caso los títulos de crédito no aparecen al principio de la película como era habitual, si no que hacen aparición al final de esta.

Dos años más tarde, en 1976 realiza los títulos de crédito de “That’s Entertainment, Part II” del director Gene Kelly. En este trabajo podemos observar el uso maestro de la técnica de montaje, de la composición, sincronía y sus habilidades en el uso de distintas técnicas aprendidas a lo largo de su vida.

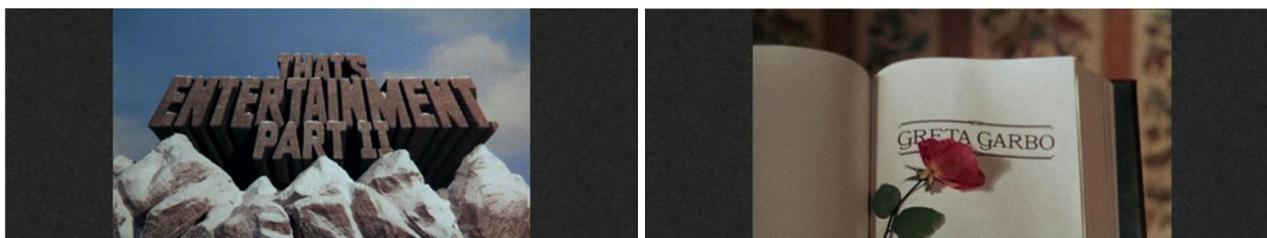

Imagen 4.78. “That’s Entertainment, Part II”, Gene Kelly

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?v=X_GvMYqQQ

En los siguientes años muchos de los directores con los que Saul Bass ha trabajado dejan de hacer cine y están más en la pequeña pantalla.

En 1977 se estrena “Bass on Titles”, un documental en el que el diseñador cuenta cómo entiende los títulos de crédito. Los títulos de crédito estaban diseñados por él mismo.

En esta época seguía la escasez de trabajos cinematográficos. Elaine y Saul Bass centraron sus esfuerzos en llevar a cabo diversos cortos, como “Notes of The Popular Arts” (1978), “The Solar Film” (1981) y “Quest” (1983).

Imagen 4.79. “Notes of The Popular Arts”, (1978): <https://www.youtube.com/watch?v=VIFu4twCLaM>

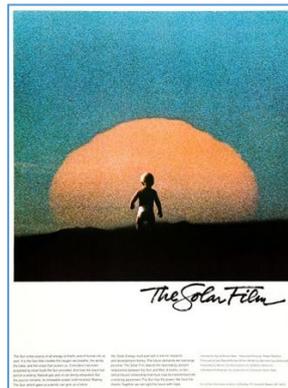

Imagen 4.80. “The Solar Film”, (1981): <https://www.youtube.com/watch?v=wLBVDoChafM>

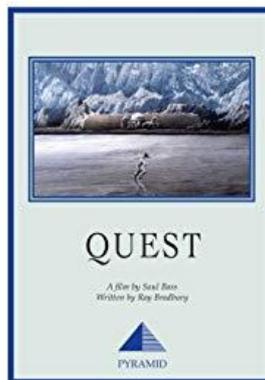

Imagen 4.81. “Quest”, (1983): <https://www.youtube.com/watch?v=Zcb-M5a4Uy8>

En 1979, de nuevo vuelve a trabajar con el director Otto Preminger, para la película “The Human Factor” (1980), para la que diseña el material promocional y los títulos de crédito. Para “The Double McGuffin” (1979) una comedia de Joe Camp, diseña el cartel.

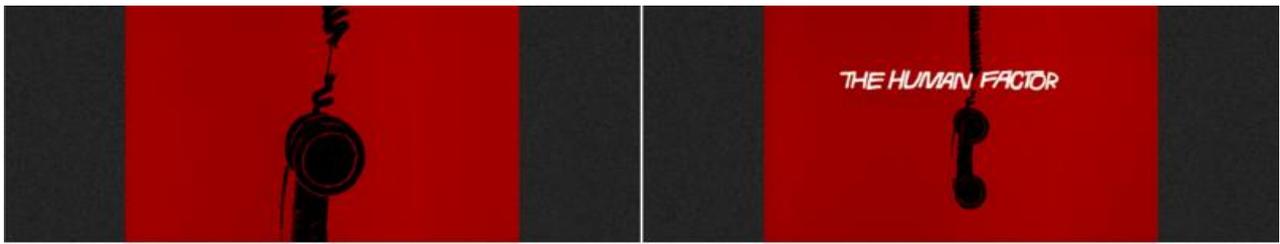

Imagen 4.82. “The Human Factor”, Otto Preminger (1800)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=avzDuszOgj4>

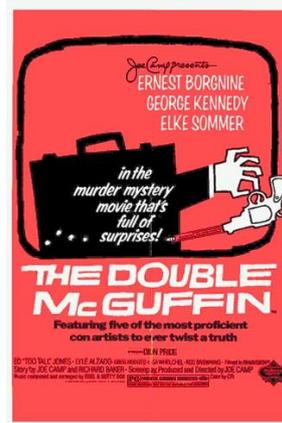

Imagen 4.83. Cartel para la película “The Doublé McGuffin”, Joe Camp, 1979

Al año siguiente, en 1980, vuelve a trabajar junto a Stanley Kubrick, quien le encarga el cartel para la película “The Shining”. En este cartel podemos observar un trabajo de gran sencillez en el que vemos una fotografía en blanco y negro de un rostro rasgado, sobre un fondo amarillo.

Imagen 4.84. Cartel “The Shining”, Stanley Kubrick, 1980

Tras una larga temporada sin trabajos cinematográficos, a finales de los 80, Saul Bass vuelve al diseño de títulos de crédito para la película “Broadcast News” (1987) de James L. Brooks. Un año después trabaja para la película “Big” (1988) de Penny Marshall.

Imagen 4.85. “Broadcast News”, James L. Books (1987)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=N8MJAVbQrZ8>

Imagen 4.86. “Big”, Penny Marshall (1988)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?v=UnpHq8_Tki4

Al año siguiente, Saul Bass colabora en “84C Mopic” (1989) dirigido por Patrick Sheane Duncan, un drama bélico de Vietnam. También en este mismo año lleva a cabo los títulos de crédito de “The War of the Roses” (1989) de Danny de Vitto, donde vuelven a aparecer las famosas metáforas de Saul Bass. La metáfora de la que hablamos la crea utilizando una tela blanca creando una ilusión de que se trata de traje de novia, pero no es así.

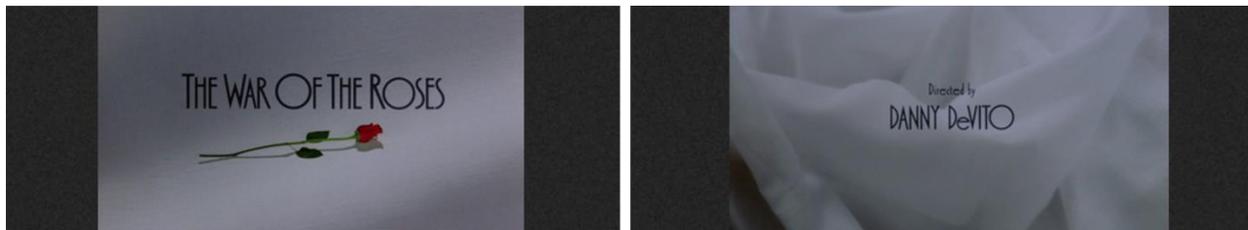

Imagen 4.87. “The War of the Roses”, Danny Vitto (1989)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=LU12tMa8Iec>

En esta época, la tecnología y los medios pasan a ser de uso común entre la sociedad, cuando antes solo los podían utilizar los profesionales. Aparece el ordenador y esto conlleva que el diseño pueda ser desarrollado por cualquier persona.

Ante este acontecimiento el diseñador Saul Bass, cree y defiende la teoría de que primero la idea debe ir desarrollada sobre papel porque ahí es donde crece y se plasma el concepto. Primero hay que saber qué se quiere hacer y después de eso llevarla a cabo sabiendo el cómo se va a hacer.

Con la entrada de los años 90, la última etapa profesional de Saul Bass, el matrimonio Bass vuelve a tener contacto con uno de los directores más importantes de la historia, Martin Scorsese para quien realizó cuatro trabajos: “Goodfellas” (1990), “Cape Fear” (1991), “The Age of Innocence” (1993) y “Casino” (1995).

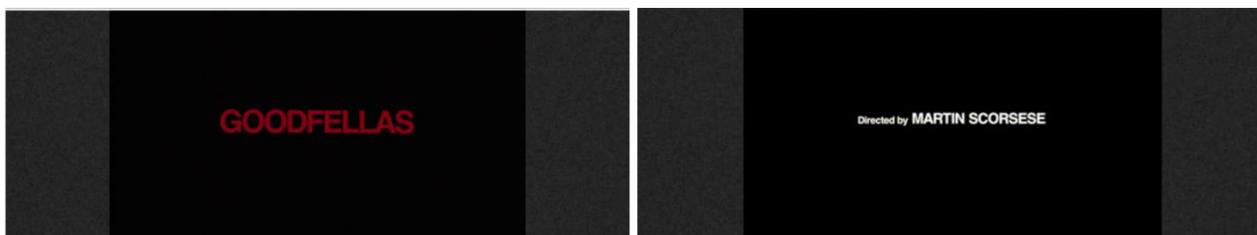

Imagen 4.88. “Goodfellas”, Martin Scorsese (1990)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?v=s8pQJOeTkFs&feature=player_embedded

Imagen 4.89. “Cape Fear”, Martin Scorsese (1991)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=xo00ZsQ7tBg>

Imagen 4.90. “The Age of Innocence”, Martin Scorsese (1993)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=nCk5EGkVIXk>

Imagen 4.91. “Casino”, Martin Scorsese (1995)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?v=ab_8y8W95nI

Tras un año, realiza los créditos para el documental “Anatomy of a Filmmaker” (1991) dirigida por Valerie A. Robins. En este documental se cuenta la historia del director Otto Preminger.

Imagen 4.92. “Anatomy of a Filmmaker”, Valerie A. Robins (1991)

También diseña los títulos de crédito de “Doc Hollywood” (1995) de Michael Caton-Jones.

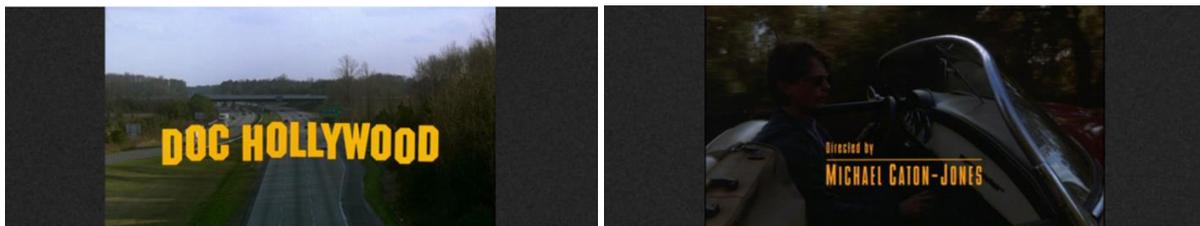

Imagen 4.93. “Doc Hollywood”, Michael Caton-Jones (1995)

A principios de los años 90 crea los títulos de crédito de “Mr. Saturday Night” (1992) de Billy Crystal, y un año más tarde, le llega el encargo para realizar un cartel promocional para la película “Schindler's List” (1993) de Steven Spielberg.

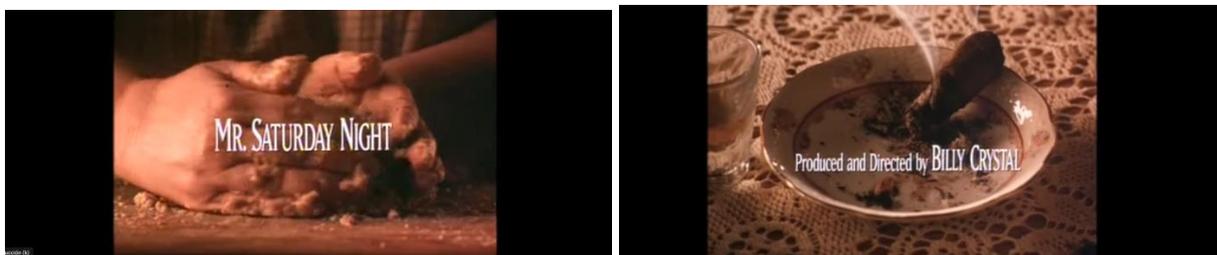

Imagen 4.94. “Mr Saturday Night”, Billy Crystal (1992)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=mW5AEvLxw8>

Imagen 4.95. Cartel para la película “Schindler´s List”, Steven Spielberg, 1993

Los títulos para la película “Casino” (1995) de Martin Scorsese, fueron los últimos que Saul Bass realizó para este director y con ellos cierra su exitosa carrera dentro del mundo del diseño y del cine.

El trabajo para esta película tuvo que ser finalizado por su mujer, Elaine Bass, ya que la salud de Saul Bass empeoró.

Aquí se pone punto y final a cinco décadas de maravillosos trabajos, que marcan un antes y un después en el mundo del diseño gráfico y del cinematográfico.

El 25 de abril de 1996, Saul Bass moría en Los Ángeles. Su mujer tras este acontecimiento se retiró del mundo del diseño, pero la hija que ambos tuvieron, Jennifer, continúa los pasos de sus progenitores.

4.3.2.2. Identidades visuales corporativas

Los diseñadores nacidos en Nueva York a principios del siglo XX, tenían un estilo característico derivado del expresionismo abstracto, por la influencia de numerosos artistas europeos que emigraron a la ciudad de la gran manzana a causa de la guerra en 1941.

Con estos acontecimientos, Nueva York se convierte en un centro artístico donde se entremezclan diferentes técnicas artísticas.

Como ya se comentó en el punto “2.2 Mayores influyentes en su vida y obra” los movimientos que en esa época estaban en boga, como eran las vanguardias, hacía que para estos nuevos artistas, personajes como Tschichold, Cassandre, El Lissitzky se convirtieran en grandes referentes.

Con el suceso histórico de la Segunda Guerra Mundial, Nueva York vivió una etapa en la que el mundo del diseño gráfico fue una revolución. Con el conocimiento y la llegada de nuevas técnicas artísticas, con el nacimiento de nuevos nombres para este mundo, se empezaron a crear trabajos nunca antes vistos que eran cada vez más rompedores.

Entre los años 50 y 60 empieza a expandirse el término “cultura corporativa”¹⁶, esto da como resultado una sociedad en la que el diseño gráfico es muy rico y era un trabajo valorado.

¹⁶ Conjunto de normas, valores y pautas de comportamiento que comparten los integrantes de una empresa.
https://www.ecured.cu/Cultura_corporativa

Saul Bass conoció todo lo ocurrido muy de cerca, no solo cosechó éxitos en el terreno cinematográfico con todos los títulos de crédito diseñados, sino que también creó trabajos rompedores en el mundo corporativo.

Como ya conocemos, el trabajo de Saul Bass en solitario y el que realizó junto a su esposa años después, estaba lleno de contrastes, ritmo, unidad y sencillez. El diseño es una herramienta para comunicar, con la que persuadir al espectador por lo que él sabía cómo llegar a las emociones con sus ideas y con ello transmitir el mensaje.

Sus primeros pasos en el ámbito del diseño gráfico fueron en diversas agencias de publicidad de Nueva York. Con el paso de los años, Saul Bass perdió el estilo clásico que la gran mayoría de las agencias pedían o ya tenían instaurado en sus trabajos, por lo que el diseñador innovó en cuanto a estilos.

Tras unos años y con la creación de su estudio, *Saul Bass & Associates*, empezó a desarrollar trabajos que poseían una fuerza visual muy potente, lo que provocaba que esos trabajos tuviesen una gran pregnancia en la mente del cliente y los espectadores.

En 1956 diseñó la portada del álbum “Blues & Brass” del compositor Elmer Bernstein, con el cual trabajará en diferentes ocasiones ya que Bernstein pone música a diferentes películas para las que Saul Bass creó los títulos de crédito como “The Man With the Golden Arm” (1955, Otto Preminger).

Imagen 4.96. “Blues & Brass” del compositor Elmer Bernstein (1956)

Tras una etapa de éxitos llevando a cabo multitud de títulos de crédito el diseñador decide tomar un camino que no se alejaba mucho de lo que realizaba, fijó una nueva meta en el diseño de identidades corporativas.

En 1959 crea el logotipo para la empresa *Kose Cosmetics*, una empresa japonesa que es una de los principales fabricantes de cosméticos en Japón y en el mundo, y para *Lawry's Foods* una marca de cadenas de restaurantes gourmet.

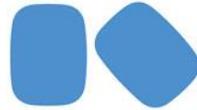

Imagen 4.97. *Kose Cosmetics* (1959)

Saul Bass para el logotipo *Lawry's Foods* diseñó un logotipo con una “L” característica con forma de espiral, en color naranja sobre un fondo blanco. Este logotipo a día de hoy aún sigue utilizándose de esta manera. Este diseño iba acompañado por el diseño de una colección de botes de especias, las cuales se diferenciaban de la competencia por el color de sus packaging y sus etiquetas.

Imagen 4.98. *Lawry's Foods* (1959)

En 1962, diseña la marca para *Fuller Paints*. Este logotipo sigue tal y como Bass lo diseño hace 55 años. En este caso utiliza la tipografía para simular la forma de un cubo de pintura.

Imagen 4.99. *Fuller Paints* (1962)

En el año 1963 le encargan el diseño del logotipo para *Warner Books*, filial de la mundialmente conocida *Warner Brothers Studio*.

La identidad que se creó era sólida y simple, dos barras blancas paralelas de longitud similar y otra al lado más corta, todo ello sobre un fondo negro. Estas barras estaban construidas con bordes redondeados y quieren construir la letra “W” de Warner.

Con esta imagen corporativa se muestra un contraste y un dominio del espacio en blanco.

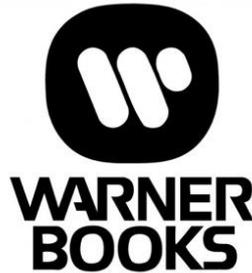

Imagen 4.100. *Warner Books* (1963)

En este mismo año en el que trabaja con *Warner Books*, en 1963, Saul Bass también trabajó para la empresa *Alcoa*, una compañía que cambió de logotipo a lo largo de varios años. En todos los rediseños que sufrió esta empresa se conservó el uso de las formas geométricas, más concretamente el triángulo.

El diseño consiste es un juego de espacios construidos a través del uso de los triángulos en negativo. Con este juego se quería formar la imagen de la letra “A”, esta estaba situada dentro de un cuadrado de esquinas redondeadas. Este diseño corporativo incluyó el diseño de una tipografía corporativa para la empresa.

Este logotipo se mantuvo hasta 1999, hasta que cayó en las manos de Arnold Saks, quien modificó los colores originales a dos tonos; azul y blanco.

Imagen 4.101. *Alcoa*, Saul Bass (1963) – Arnold Saks 1999

Un año más tarde, llevan a cabo la marca para *Wesson Oil* (1964) una empresa que como su nombre indica se dedicaba al aceite de Memphis.

Imagen 4.102. *Wesson Oil* (1964)

Tras un año, en 1965, realiza la identidad corporativa de la empresa *Celanese* donde la letra inicial es convertida en una espiral.

Imagen 4.103. *Celanese* (1965)

En 1966, diseña la identidad a una de las empresas financieras más importantes de la época, *Security Pacific National Bank*.

Imagen 4.104. *Security Pacific National Bank* (1966)

Como hemos comentado en el punto anterior, a finales de los años sesenta (1967) principios de los setenta no había mucho trabajo sobre títulos de crédito, por lo que el matrimonio Bass abandona temporalmente el diseño de títulos de crédito.

En 1968, *Rockwell International*, un conjunto de empresas del sector aeroespacial, comunicaciones, automóviles y tecnológico, contrata a Saul Bass para un cambio en su imagen corporativa. Además este año también crea la identidad para la compañía aérea *Continental Airlines*.

Rockwell International

Imagen 4.105. *Rockwell International* (1968)

Imagen 4.106. *Continental Airlines* (1968)

En ese mismo año 1968, llega el punto más importante en el diseño de identidades corporativas para el diseñador. La empresa *Bell System* encarga al estudio de Saul Bass el rediseño de su logotipo y un programa completo de identidad corporativa.

Bell System tuvo el monopolio del ámbito telefónico de EEUU hasta finales de los años 60. Cuando *Saul Bass & Associates* recibió el encargo, la compañía ya había cambiado de imagen varias veces. Se les presenta un reto y es que deben mantener el icono característico de la compañía, la campana creada en 1889.

El trabajo definitivo presentaba un círculo azul y en su interior la campana con el mismo color. Un logotipo simple y directo que obtuvo una gran notoriedad para la marca.

No solo se llevó a cabo el desarrollo de la identidad visual sino también trabajaron en un programa de identidad corporativa. En este programa se muestra la cohesión de los diferentes elementos gráficos; logotipo, papelería y sus diferentes aplicaciones.

Imagen 4.107. *Bell System* (1968)

En 1969 realiza el diseño del logotipo de *Dixie*, una empresa especializada en la fabricación de menaje para picnic, barbacoas y demás. No solo se encargó de realizar el logotipo para la empresa sino que diseñó colecciones decorativas para los utensilios.

Imagen 4.108. *Dixie* (1969)

La etapa de los años 70 comienza con otro de los trabajos más conocidos de identidad corporativa de Saul Bass, el rediseño de la marca *Quaker Oats*, empresa del sector alimenticio.

El logotipo tradicional, el que usaban antes del creado por Saul Bass, presentaba la figura de un hombre vestido con el traje tradicional. Esta imagen quería transmitir los valores de integridad, honestidad y pureza.

Saul Bass con su diseño siguió con la idea de representar a este personaje con el uso de una línea cromática de azules y espacios en blanco que crean el rostro del personaje.

Imagen 4.109. *Quaker Oats* (1971)

En 1972, trabaja con la entidad *United Way* dedicada a la educación, la renta de las familias y la salud. En el diseño del logotipo para esta empresa aparece un arcoíris que nace de una mano. Con estos dos elementos quiere dar valores de protección y apoyo.

Imagen 4.110. *United Way* (1972)

En octubre de 1973, la marca corporativa de la empresa *Ajinomoto* diseñada por Saul Bass empezó a aparecer en las botellas y latas de la marca sustituyendo a la anterior que se utilizaba desde la fundación de la empresa.

Imagen 4.111. *Ajinomoto* (1973)

Otro de los diseños más característicos de esta época del diseñador es el que llevó a cabo para la aerolínea *United Airlines* en 1974. Como muchas otras de las empresas que contactaban con el estudio, esta empresa había sufrido varios cambios en su identidad.

El trabajo final fue un logotipo construido a través de líneas diagonales superpuestas, en dos colores, azules y rojos, formando una "U" duplicada. Con el uso de estos dos tonos se hace un juego de tonos cálidos y fríos. Esta imagen además estaba acompañada por el nombre de la compañía en una tipografía de palo seco. Todo esto supuso un cambio y un aire nuevo en la imagen de la compañía.

Imagen 4.112. *United Airlines*, Saul Bass, 1974

Cuatro años más tarde, en 1978, las *Girl Scouts* de EEUU contactan con *Saul Bass & Associates*. Es una asociación voluntaria de niñas americanas con el objetivo de potenciar la confianza en sí mismas y en su liderazgo.

Como inspiración para la creación de la identidad para esta asociación Saul Bass se inspiró en las niñas y creó tres siluetas de tres niñas colocadas en línea recta haciendo un guiño a un trébol de cuatro hojas, la buena suerte.

Imagen 4.113. *Girl Scouts* (1978)

Este mismo año también trabaja de nuevo con una empresa japonesa, en este caso *Minolta*. El diseño de marca está formado por una esfera azul atravesada por cuatro líneas blancas horizontales.

Imagen 4.114. *Minolta* (1978)

Otro trabajo que llevó a cabo en 1978 es el diseño de la imagen corporativa de *Boys & Girls Clubs of America*, una organización nacional que proporciona soporte a 4200 locales.

El logotipo representa la versión abreviada de BGCA. Este se compone de dos elementos que simbolizan las manos de los chicos y chicas de los clubes.

Imagen 4.115. *Boys & Girls Clubs of America* (1978)

El último trabajo que creó este año fue para la marca *Wienerschnitzel*. Una cadena de comida rápida estadounidense fundada en 1961, especializada en perritos calientes.

Desde 1978 que Saul Bass diseñó la imagen para la cadena hasta día de hoy ha sobrevivido en todas las franquicias. La “W” redondeada es la letra que creó el diseñador para diferenciar y distinguir la marca.

Mirando detenidamente la identidad creada, la figura geométrica que sirve como base para esa “W” y la cual recoge el nombre de la cadena de comida rápida, es similar a un pan de perrito o incluso una salchicha, mientras que la inicial “W”, se puede asimilar al rastro que se deja al echar la salsa sobre el perrito.

Imagen 4.116. *Wienerschnitzel* (1978).

Comienza la época de los años 80, con el diseño de la identidad de marca para la compañía de discos *Geffen Records*, de la mano de David Geffen, empresario de una discográfica. Como en el diseño de otros logotipos, el de esta empresa también está compuesto por la figura de la esfera.

Dicha figura está creada de forma sencilla, en silueta negra y con fondo blanco. Dentro de ella se sitúa la inicial “G”; con esto se busca el efecto de profundidad.

Imagen 4.117. *Geffen Records* (1980)

Entre finales de los años 70 y comienzos de los 80, trabajan para una pequeña empresa, *Frontier Airlines*. Saul Bass volvió a utilizar la figura circular para este nuevo proyecto además del color rojo y dentro de esta figura la letra “F” construida con tres líneas horizontales.

Imagen 4.118. *Frontier Airlines* (1980)

En este mismo año se les presenta una gran oportunidad en el mundo del diseño, el rediseño del logotipo para *Exxon*, una petrolera.

En este caso Saul Bass no creó un logotipo desde cero sino que respetó algunos de las características que tenía ya el original. Este cambio no supuso un quebradero de cabeza para el estudio y el diseñador, sino que el mayor trabajo que se llevó a cabo fue realizar un manual de identidad visual corporativo completo.

El logotipo original diseñado por Raymond Lowey estaba compuesto por una forma rectangular, el texto en color rojo y una doble “X” cruzada, todo esto recogido en una banda azul. El rediseño que hizo Saul Bass fue muy simple, eliminó la banca azul.

Como en otros casos no solo desarrollo el logotipo sino que tuvo que crear un manual completo que incluía arquitectura, usos, aplicaciones, etc.

Imagen 4.119. *Exxon* (1981)

En 1984, se rediseña la marca, *AT&T* recurrió al estudio de Saul Bass para crear su imagen corporativa. Se introduce la figura de la esfera que simboliza el alcance global de la compañía. Se usaron bandas que daban modulación que representan el origen estadounidense de la marca y el color azul.

Imagen 4.120. AT&T (1984)

Tres años más tarde, en 1984, la compañía *General Food* encarga al estudio su rediseño de marca. La propuesta que se finaliza es una hoja enmarcada en negro.

Imagen 4.121. *General Food* (1984)

En este mismo año también crear el logotipo para *Kibun Foods* (1984), una empresa japonesa de comida procedente del mar.

Imagen 4.122. *Kibun Foods* (1984)

Trabaja con el estudio YWCA (Young Women's Christian Association), una organización humanitaria, en 1988. Para la creación del logotipo una vez más hace uso del color rojo y de las figuras geométricas (en este caso un trapecio).

Imagen 4.123. YWCA (1988)

Otro de los trabajos en diseño gráfico más conocidos de Saul Bass, es el rediseño para la marca *Kleenex*. Para esta marca no crea un icono y tipografía si no que juega con la tipografía.

Se creó un *lettering*¹⁷ con formas redondeadas, para ello se usó la tipografía desarrollada por Harry Jacobs. A día de hoy se sigue utilizando este mismo logotipo con un ligero cambio en las formas y el color.

Imagen 4.124. *Kleenex* (1988)

En estos años como ya hemos comentado anteriormente Saul Bass vuelve al trabajo de los títulos de crédito de la mano del director Martin Scorsese, pero esto no supuso que dejase a un lado el diseño de imágenes corporativas.

Uno de los diseños que realizó en esta época fue para la empresa *Avery International*, una empresa de diseño de etiquetas adhesivas y productos decorativos en papelería.

El diseñador usa el color rojo y forma un triángulo de bordes redondeados con el uso de tres elementos superpuestos y entrelazados.

Imagen 4.125. *Avery International*, Saul Bass 1990

El último trabajo que encontramos de Saul Bass en este campo es en el año 1996 para la empresa *NCR Corporation*. Una empresa de tecnología estadounidense que se dedica a la fabricación de

¹⁷ Es el arte de dibujar letras. <https://www.definicionabc.com/comunicacion/lettering.php>

centros de autoservicio, terminales de puntos de venta, cajeros automáticos, sistemas de procesamiento de cheques, escáneres de códigos de barras, etc.

Imagen 4.126. *NCR Corporation* (1996)

Como podemos ver en todos y cada uno de sus trabajos Saul Bass sabía que convenía a cada uno de sus encargos, no solo en sus títulos de crédito sino en sus identidades visuales.

4.3.2.3 Otros trabajos

Saul Bass no solo hizo trabajos para el cine e identidades visuales para diferentes empresas, también encontramos trabajos en otros mundos.

En 1962 realiza un trabajo de ilustración, ilustración infantil para el libro “Henri’s Walk to Paris” publicado por *Young Scoot Books*. Este libro cuenta la historia de un joven que vive en Reboul, un pueblo de Francia que solo tiene cinco árboles, un autobús, una iglesia y una ardilla. El niño sueña con ir a una ciudad más grande, Paris.

Imagen 4.127. Ilustraciones del libro “Henri’s walk to Paris” escrito por Young Scoot Book

Como comentamos en el apartado de “4.3.2.1 Créditos y carteles de cine” en 1964, Saul Bass dirige el cortometraje “The Searching Eye” estrenado en el pabellón Kodak en la Exposición Mundial de Nueva York.

Este corto cuenta que las acciones de un niño en la playa proporcionan metáforas visuales para el mundo que normalmente no se ven. La cámara agrega una dimensión profunda a lo que el niño ha visto, mostrando una comprensión más profunda.

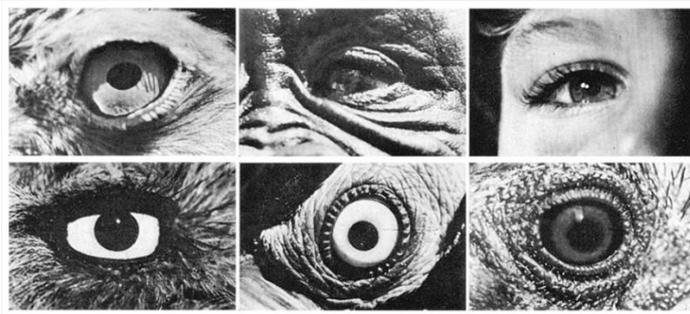

Imagen 4.128. “The Searching Eye” (1964)

Un año después, el matrimonio Bass vuelven a dirigir un corto “From Here to There” (1965), nominado a un Oscar. Su vida tras las cámaras continúa, Saul Bass y su mujer vuelven a dirigir otro cortometraje “Why Man Creates?”(1968), producción premiada con un Oscar por la academia de Hollywood. Se trata de un documental corto animado de 1968 que analiza la naturaleza de la creatividad y escrito por Saul Bass y Mayo Simon.

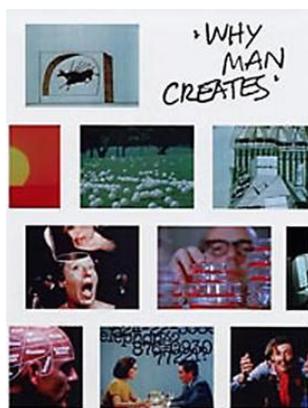

Imagen 4.129. “Why Man Creates?”(1968) Saul y Elaine Bass (1968)

Tras unos años, los Bass volvieron a dirigir un corto, “The Solar Film” (1979), co-producido por Robert Redford y nominado al Oscar de la Academia de Hollywood.

Mezclando animación con imágenes reales, Saul y Elaine Bass presentan un cortometraje informativo que aboga por el uso de la energía solar. La humanidad sigue desperdiciando recursos naturales, contaminando sin tener en cuenta las pérdidas y los problemas. Estos problemas podrían desaparecer si la sociedad mirase más allá y descubriese la posibilidad de las energías limpias.

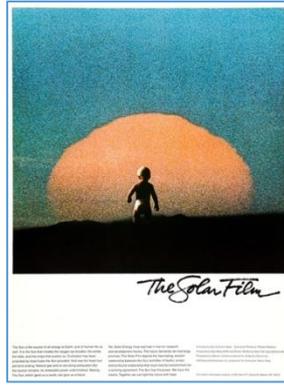

Imagen 4.130. “The Solar Film” Saul y Elaine Bass (1979)

Más tarde, lleva a cabo uno de sus posters más célebres, el de la promoción de las Olimpiadas de Los Ángeles de 1984, fue un encargo por Arnold Schwartzman.

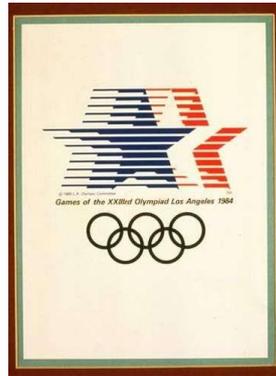

Imagen 4.131. Cartel para las Olimpiadas de Los Ángeles (1984)

Por último en los años 80, Saul Bass también realiza una serie de carteles a favor de los derechos humanos, de estos trabajos no tenemos mucha información y en la página de *Pinterest* realizando una búsqueda nos hemos topado con estos carteles.

Imagen 4.132. Carteles a favor de los derechos humanos

4.3.3 Análisis de sus trabajos

4.3.3.1 Análisis de títulos de crédito

A continuación vamos a realizar un análisis de tres de las películas más conocidas de Saul Bass y de las cuales hemos encontrado aspectos interesantes para comentar.

“The Man with the Golden Arm”, Otto Preminger (1954)

Saul Bass marcó un punto y aparte en el proceso y la manera de diseñar los títulos de crédito de las películas.

La película “The Man with the Golden Arm” de Otto Preminger (1954), supuso un antes y un después ya que se le presentó el reto de crear un símbolo que reflejase el drama y la intensidad que se mostraba en la película, todo esto sin caer en tópicos o en extremos.

Con esta película el director austríaco acerca al espectador de una manera objetiva a una temática poco tratada e incluso prohibida en esa época, como es la adicción a las drogas.

Finalmente consigue llegar a expresar esos sentimientos a través de la imagen de un brazo abstracto y estático. Esta imagen representaba la adicción a la heroína que tenía el protagonista de la película.

Este trabajo le concedió una consolidación en el mundo del diseño de créditos. Se calificó a esa creación como una imagen innovadora, nunca antes vista en este medio. Y éxito para el diseñador ya que se afianzó como uno de los mejores artistas de la época.

Es considerada como una de las películas más importantes en la abolición de la censura que desde los años 30 cortaba la libertad de expresión en el cine.

La imagen del brazo que hemos comentado anteriormente está influenciada por la obra “El Guernica” de Pablo Picasso.

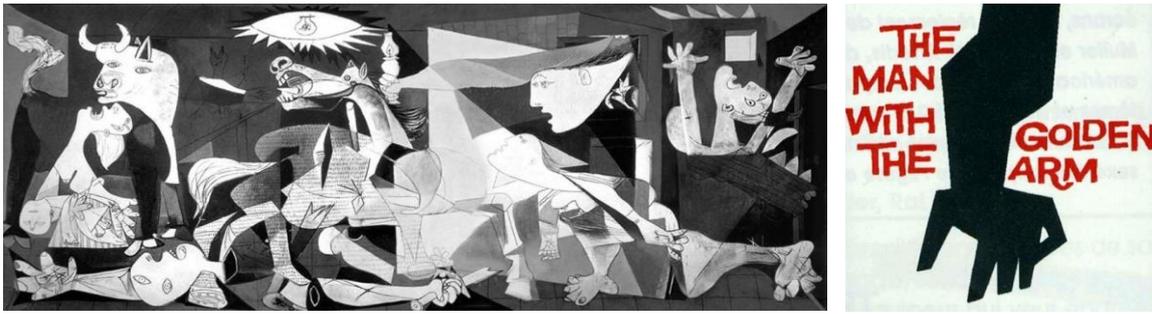

Imagen 4.133. Izquierda “El Guernica” de Pablo Picasso. Derecha brazo animado creado por Saul Bass

La película tuvo un gran impacto entre la sociedad de los años 50. Los títulos eran tan diferentes que llamaron la atención de los espectadores pretendiendo enriquecer su experiencia, influyendo en su ánimo.

A partir de este trabajo, se vieron a los títulos de crédito como una forma de diseño respetable más. Nadie hasta este año, 1955, había llegado a tal nivel en el diseño de títulos de crédito, no solo creativamente sino abstrayendo tanto el mensaje de una película para lograr algo inimaginable.

“Anatomy of a Murder”, Otto Preminger (1959)

Se trata de una película en blanco y negro, Saul Bass en este caso vuelve a utilizar una figura animada jugando con el positivo y negativo.

Aprovechando que en la película se analiza un caso de asesinato, los créditos creados para este film se cohesionan con ello. Se muestra la silueta recortada de una pierna, un brazo, un cuerpo y la cabeza.

Imagen 4.134. Fotograma “Anatomy of a Murder”, Otto Preminger (1959)

Al ritmo de la música creada por Duke Ellington, las piezas de este cuerpo se van uniendo hasta formar a figura que vemos en esta imagen, esto es el comienzo de los títulos de crédito de la

película. Sobre estas partes de cuerpo van apareciendo los nombres de los componentes del grupo de trabajo.

Analizando estos títulos de crédito vemos una conexión entre diseño, animación y música, la cual identificamos en el movimiento de la Bauhaus.

Con este trabajo y el realizado en “The Man with the Golden Arm” (1954) revolucionó el mundo del grafismo en el cine y se consolidó su trabajo.

“West Side Story”, Robert Wise y Jerome Robbins (1961)

Película dramática musical de 1961, del director Robert Wise y Jerome Robbins, basada en el musical con el mismo nombre, inspirado en la obra de teatro “Romeo y Julieta” de Shakespeare.

El film está ambientado en los guetos de la ciudad de la gran manzana, Nueva York, un lugar mágico, y qué mejor manera de producir unos maravillosos títulos de crédito que contar con esta ciudad y con el arte que la rodea.

Para los títulos de crédito de esta película, Saul Bass utiliza escenas, elementos que le aportaba la propia ciudad: señales, paredes, edificios, etc.

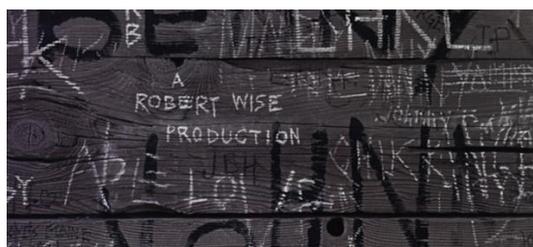

Imagen 4.135. Fotograma “West Side Story”, Robert Wise y Jerome Robbins (1961)

En esta película ocurrió algo que hasta el momento nunca se había visto en sus diseños y es que los títulos de crédito no se mostraron al principio de la película, sino al final de esta.

Esta película tiene un final muy potente, muere de forma violenta el protagonista, y Saul Bass se aprovechó de esa emoción que despertó ese final y colocó los títulos de crédito al final de la película para que el espectador apreciase más el trabajo realizado.

Los títulos de crédito de esta película como hemos comentado son una recopilación del entorno en el que se desarrolla la historia de la película. En el diseño de este trabajo, utilizó la técnica del *graffiti*, una técnica poco conocida y utilizada en este soporte. En los movimientos de cámara sobre estos elementos se descubrían entre los diferentes *graffitis* los diferentes componentes del equipo.

“Vértigo”, Alfred Hitchcock (1958)

Esta película fue la primera vez que director y diseñador trabajaron juntos y podemos decir que el resultado final del trabajo es insuperable.

Esta película cuenta la historia de Scottie Fergusson, un detective de la policía que padece de vértigo, desde que un compañero cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente. Tras esto, Scottie decide retirarse. Gavin Elster, un viejo amigo, lo contrata para un caso aparentemente muy simple: que vigile a su esposa Madeleine, una mujer que está obsesionada con su pasado.

Esta película supone un laberinto de confusiones, angustia, mentiras y suspense. Todo gira en torno a una espiral de abismo que lleva a la protagonista femenina hasta la muerte.

Con los títulos de crédito de este film el diseñador logró que los espectadores quedasen atrapados con el primer plano de estos. Este trabajo estaba acompañado por la música de Bernard Herrmann que logra acentuar la tensión de la película.

La secuencia de títulos que introducen el film es una muestra de arte experimental; es un claro ejemplo de diferenciación en este mundo. Las espirales que aparecen a lo largo de los títulos de crédito fueron adaptadas para la realización de los carteles y anuncios de prensa.

Imagen 4.136. Fotogramas de la secuencia de títulos de crédito de “Vértigo”

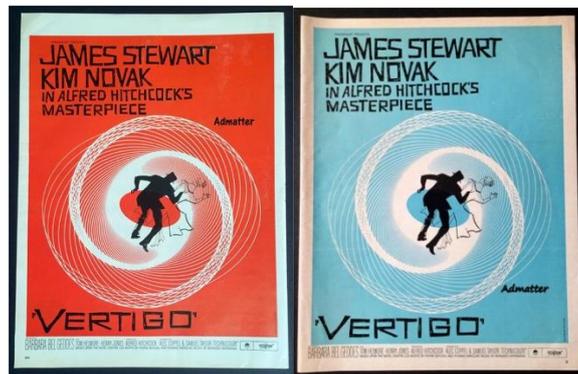

Imagen 4.137. Carteles para la película “Vértigo”

“Psycho”, Alfred Hitchcock (1960)

Los títulos de crédito para la película de Alfred Hitchcock “Psycho” (1960), son un conjunto de líneas horizontales y verticales en movimiento controlado que se van expandiendo y contrayendo, todas ellas creando unas figuras que dan a entender una celda por los barrotes.

Esta idea en un primer momento se pensó como imposible ya que necesitaba mucho trabajo con los medios técnicos disponibles en aquella época.

Los créditos en esta etapa se pintaban a mano y a veces el uso de determinados elementos o tipografías suponía un problema de producción. La solución a la que se llegó para poder llevar a cabo la idea que Saul Bass tuvo, fue animar las líneas que aparecen a lo largo de todos los títulos de crédito.

“Para ello crearon unas líneas horizontales de barras de aluminio de cerca de dos metros de largo pintadas en negro que se encontraban encajadas sobre una tabla de madera blanca. Las barras tenían que moverse en línea recta y en diferentes velocidades” (Rego, B. 2013. Títulos de crédito: Psycho (Psicosis, 1960) <http://www.makimono.es/titulos-de-credito-psycho/>).

Por otro lado la imagen creada para el título de la película “Psycho”, fue creada con una tipografía de palo seco. Para crear el efecto de dividido se hicieron dos copias del nombre y se cortó uno de ellos en diferentes partes horizontales, e iban moviendo la parte inferior en otra dirección que la superior. Con esto consiguieron “romper” el título en tres partes diferentes, logrando un movimiento distinto.

Imagen 4.138. Fotograma “Psycho” Alfred Hitchcock (1960)

Con estos títulos de crédito se crea una atmósfera de la historia que narra la película. Los nombres de los componentes del film aparecen divididos lo que sugiere un tema de violencia y temor.

Lo que se buscaba con este tipo de diseños era impactar a los espectadores para que se diesen cuenta de que lo que se esconde detrás de ellos no solo es una buena historia sino un gran trabajo.

5. A quien influyó Saul Bass

El mejor homenaje que se puede hacerle a un gran artista como es Saul Bass es que otros artistas se inspiren en sus trabajos, utilizando sus técnicas y estilo.

En este apartado veremos cómo este gran diseñador ha influido a otros creadores de diseño en sus trabajos.

5.1 Influencias en diseñadores españoles

Comenzaremos con la influencia de Saul Bass en el cine de nuestro país, España, donde encontramos su estilo característico en trabajos de Juan Gatti junto a Pedro Almodóvar, Jorge Calvo, Mariscal, etc.

Como acabamos de decir uno de los artistas que absorbe la influencia de Saul Bass es Juan Gatti (1950, Buenos Aires). Diseñador gráfico, director de arte y fotógrafo argentino conocido por su relación con la moda, la movida madrileña y al director Pedro Almodóvar.

No solo trabaja con personas vinculadas al mundo del cine, también con figuras muy importantes de la música a día de hoy como Miguel Bosé, Alaska y Mecano.

En 1988, Juan Gatti se introduce en el mundo del cine y realizó diseños para la filmografía de Pedro Almodóvar; “Mujeres al borde de un ataque de nervios” (1988), “Átame” (1990), “Tacones Lejanos” (1991) y “La mala educación” (2004). Además de trabajar con este gran directo español, su trabajo también se extendió a directores como Fernando Trueba, John Malkovich, Alex de la Iglesia, Manuel Gómez Pereira y Gerardo Vera.

Imagen 5.1. Grupo de carteles diseñados por Juan Gatti para las películas de Pedro Almodóvar.

“Mujeres al borde de un ataque de nervios” – Pedro Almodóvar (1988)

Como podemos observar, el cartel de la película “Mujeres al borde de un ataque de nervios” es una referencia al cartel que realizó Saul Bass para la película “Such Good Friends” (Otto Preminger, 1971). En ambos carteles se presenta la imagen de dos piernas entrelazadas; en el cartel de Bass vemos una ilustración frente a lo que presenta Gatti en este cartel que es una fotografía, imitando la técnica de collage.

Imagen 5.2. Izquierda “Mujeres al borde de un ataque de nervios” Pedro Almodóvar (1988).

Derecha: “Such Good Friends” Otto Preminger (1971)

Otro punto en común que tienen ambos trabajos es el uso de diferentes tipografías, su distribución en el espacio y la composición y uso de colores llamativos.

Y por último vemos una relación entre los diferentes elementos que se presentan en este cartel, por un lado los ojos, por otro los labios y por último las piernas con la secuencia de títulos de crédito de “Vértigo” de Alfred Hitchcock (1958).

Imagen 5.3. Partes del cartel “Mujeres al borde de un ataque de nervios” Pedro Almodóvar (1988).

Imagen 5.4. Secuencia de títulos de créditos de “Vértigo” Alfred Hitchcock (1958).

En cuanto a la secuencia de títulos de crédito de “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, podemos encontrar una similitud a los que Saul Bass creó para “The Seven Year Itch” Billy Wilder (1955).

Esta semejanza la encontramos en el uso de formas geométricas de colores animadas que van apareciendo a lo largo de los créditos aportando dinamismo.

Imagen 5.5. Secuencia de títulos de crédito de “The Seven Year Itch” Billy Wilder (1955)

Imagen 5.6. “Mujeres al borde de un ataque de nervios” Pedro Almodóvar (1988)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=4N44yljf4jw>

“Átame” – Pedro Almodóvar (1990)

Siguiendo cronológicamente el trabajo del diseñador Juan Gatti con el director de cine Pedro Almodóvar, nos centramos en estos momentos en el análisis de la película “Átame” (1990).

En este cartel se observa de forma clara la influencia del diseñador neoyorquino en Gatti. Para el diseño de este cartel el argentino usa como referencia el trabajo de Saul Bass en la película “The Man With the Golden Arm” Otto Preminger (1955), ya que presenta unos brazos geométricos.

Estos brazos, al estar atados entre sí, poseen una gran carga simbólica ya que en este film el protagonista secuestra a una joven enganchada a la heroína, punto en común con la película de Preminger.

Imagen 5.7. Izquierda cartel “Átame” Pedro Almodóvar (1990). Derecha: “The Man with the Golden Arm” Otto Preminger (1955)

Otro punto en común entre el trabajo de ambos diseñadores vuelve a ser el uso del color, en este caso el uso de los cuatro colores en el cartel de la película “Átame” crean cuatro bloques diferenciados entre los cuales se crean unos espacios independientes. Esto junto a la tipografía y el resto de elementos crean una composición equilibrada como podemos observar en todos y cada uno de los trabajos de Bass.

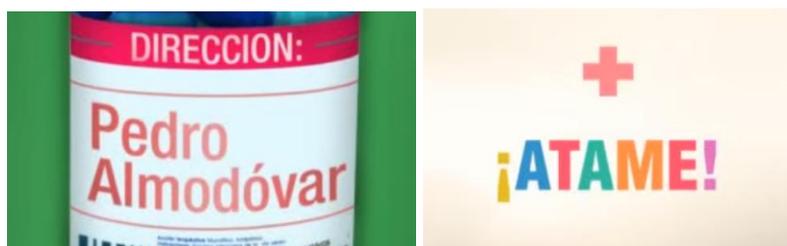

Imagen 5.8. “Átame” Pedro Almodóvar (1990)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=ZLh9aQUodFM>

“Tacones Lejanos” – Pedro Almodóvar (1991)

En relación a este cartel el único aspecto en relación con los trabajos realizados por Saul Bass es el uso de los colores rojo y negro. Ambos colores son muy utilizados por el diseñador para varios de sus trabajos.

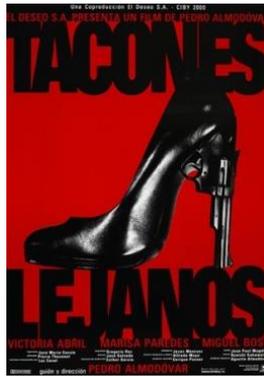

Imagen 5.9. “Tacones Lejanos” – Pedro Almodóvar (1991)

Imagen 5.10. Carteles Saul Bass

Por otro lado hablaremos de los títulos de créditos de “Tacones lejanos” en los cuales encontramos puntos en común con alguno del diseñador por Saul Bass.

Encontramos una similitud en cuanto a la técnica utilizada, la ilustración en movimiento, una ilustración que parece dibujada y recortada. En este sentido nos recuerda por ello a los créditos de “Around the World in Eighty Days” de Michael Anderson (1956).

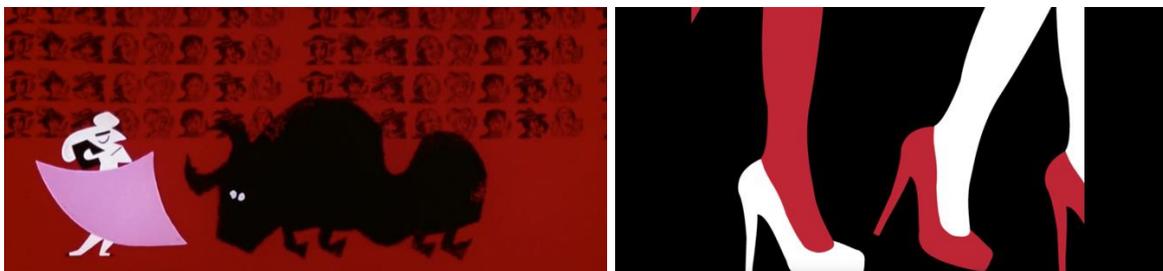

Imagen 5.11. Izquierda: fotograma secuencia de títulos “Around the World in Eighty Days”. Derecha: fotograma secuencia títulos de crédito "Tacones altos"

Pero para ser más concretos, los créditos de la película del director español nos recuerdan a la cabecera de la serie “Mad Men” de Matthew Weiner (2007). Dicha película está inspirada en los créditos de “Anatomy of a Murder” de los cuales hablaremos más adelante.

“La mala educación” – Pedro Almodóvar (2004)

Lo que hay que destacar del cartel de esta película es la simplicidad que existe y el predominio de la figura geométrica que se representa. Se nos presenta la figura de un joven en blanco y negro sobre el centro de una circunferencia roja sobre un fondo blanco.

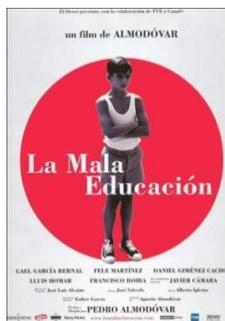

Imagen 5.12. Cartel para la película “La mala educación” de Pedro Almodóvar (2004)

Tanto estos elementos como su composición nos llevan a uno de los movimientos que influyó al diseñador Saul Bass, el constructivismo, y más concretamente al artista El Lissitzky.

Imagen 5.13. Algunas de las obras del artista El Lissitzky

Otro de los autores de este movimiento con el que relacionamos la composición de dicho cartel es con Gustav Klutsis, ya que también hace uso de las formas geométricas en color rojo sobre imágenes tratadas en blanco y negro.

Imagen 5.14. Obra Gustav Klutsis

En cuanto a los títulos de crédito de esta película encontramos varios parecidos a los realizados por Saul Bass. En primer lugar encontramos un parecido en cuanto a bandas sonoras, nos recuerda a la utilizada en los créditos de “Psycho” de Alfred Hitchcock (1998). Tanto en esta como en “La mala educación” se hace uso de una música agresiva, oscura, que aviva el sentimiento de terror.

Otro punto en común es la estética, en este caso es con los títulos de crédito de “Bunny Lake is Missing” de Otto Preminger (1965). En ambos títulos se utiliza la técnica del rasgado para mostrar los nombres del equipo o imágenes creadas para los créditos.

Imagen 5.15. Secuencia de títulos de crédito “Bunny Lake is Missing” Otto Preminger (1965)

Imagen 5.16. “La mala educación” Pedro Almodóvar (2004)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=uI61oQzk3CA>

El diseñador no solo ha trabajado de la mano del director español Pedro Almodóvar. En 1999 trabaja junto a Andrés Vicente Gómez y su empresa “Lola Filmes” para realizar diferentes diseños para sus películas. Uno de los trabajos más destacados es el que realizó para Alex de la Iglesia en la película “La Comunidad” (2000) llevando a cabo la secuencia de títulos de crédito.

En esta secuencia, Gatti también deja ver la influencia de Bass en sus trabajos. Nos percatamos de ello en el uso que hace de la tipografía en los diferentes soportes (cartel y créditos) y por el uso del color, en este caso dos tonos.

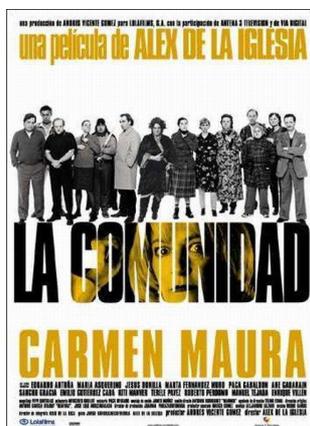

Imagen 5.17. Cartel de la película “La Comunidad” (2000)

Al observar la secuencia de créditos podemos ver una relación con los títulos de crédito de la película “Vértigo” de Alfred Hitchcock (1958). Se pueden ver el uso de espirales para cambiar de secuencia y la utilización de rostros de diferentes personas.

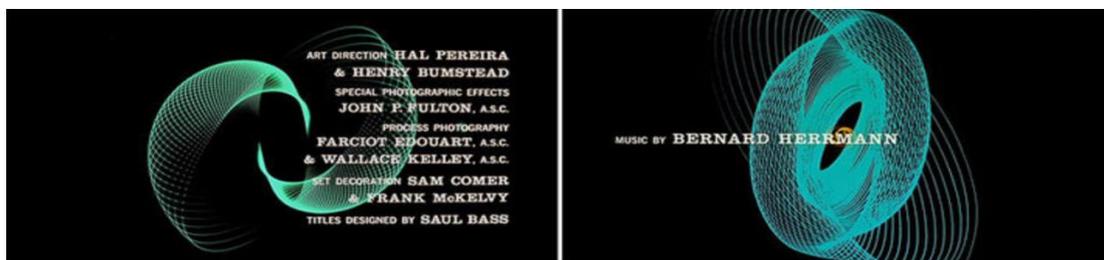

Imagen 5.18. Secuencia de títulos de crédito “Vértigo” Alfred Hitchcock (1958)

Imagen 5.19. “La Comunidad” Alex de la Iglesia (2000)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=Jcxg1VxcPP8>

Otro nombre que tiene relación con el trabajo del diseñador Juan Gatti es el director y guionista español Manuel Gómez Pereira. Ambos trabajaron juntos para el diseño del cartel de la película

“Entre las piernas” (1999). En esta película se cuenta la historia del ex amante de una mujer que fue adicta al sexo, principal sospechoso en un asesinato que investiga el esposo de ella.

En esta ocasión Juan Gatti expresa la influencia de Saul Bass en la tipografía y en el uso del color, de nuevo dos: el rojo y el negro.

Observando detenidamente el cartel podemos decir que tiene una relación con el creado para la película de “Vértigo”. En ambos se muestra a una pareja unida, abrazada sobre un fondo rojo siendo la imagen principal del cartel.

Imagen 5.20. Cartel para la película “Entre las piernas” a la izquierda y cartel de “Vértigo” a la derecha

“Buried” – Rodrigo Cortés (2010)

De nuevo nos lleva la influencia de Saul Bass al diseño español, en este caso con el creador de los títulos de crédito de la película “Buried” del directo Rodrigo Cortés (2005), Jorge Calvo.

Estos títulos de crédito son considerados una fantasía del mundo cinematográfico. Se trata de una película inspirada en el mundo e influencia del director Alfred Hitchcock, y los títulos son totalmente del estilo de Saul Bass.

Estos créditos podemos relacionarlos con los creados para la película “North by Northwest” de Alfred Hitchcock (1959). Encontramos una relación por los diferentes elementos que se nos presentan, como son las líneas como un elemento principal y una gama de colores oscuros, todo ello relacionado con el escenario principal.

Imagen 5.25. “Buried” de Rodrigo Cortés (2005)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=IUfn8RU50Fo>

Por otro lado no debemos dejar apartado el cartel que se creó para dicha película el cual lo podemos relacionar de manera muy directa con el cartel para la película “Vértigo” de Alfred Hitchcock (1959). Viendo los dos juntos no sabríamos diferenciar cuál realizó Saul Bass en su época de más éxito.

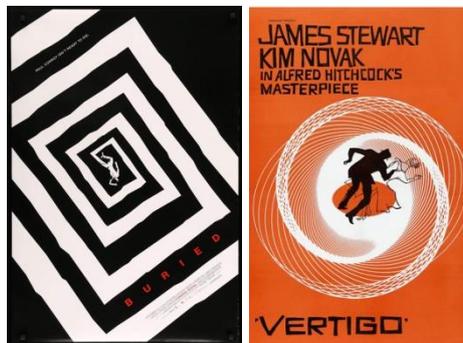

Imagen 5.26. Izquierda cartel para la película “Buried” de Rodrigo Cortés (2005). Derecha cartel para la película “Vértigo” de Alfred Hitchcock (1959)

Pablo Núñez (1930 – 2016)

A continuación no nos vamos a centrar en un trabajo en concreto, sino en un artista muy importante del cine español influenciado por Saul Bass. Una de las figuras más reconocidas en el mundo del diseño de los títulos de crédito en España es Pablo Núñez, a quien se le otorgó por su extenso trabajo la medalla de oro en 2007 por la Academia de Cine en España.

Comenzó en los años 60 y tiene trabajos tan reconocidos como “La Colmena” de Mario Camus (1982), “Los Santos Inocentes” de nuevo del director Mario Camus (1984), y tres películas dirigidas por otro grande, Pedro Almodóvar, “La Ley del Deseo” (1987), “Carne Trémula” (1997) y “Todo sobre mi Madre” (1999).

En 1958, Pablo Núñez se cuestiona la poca atención que reciben los títulos de crédito en nuestro país mientras que en EEUU empiezan a ser considerados como una parte importantísima de la película que se va a proyectar y todo esto gracias a la figura de Saul Bass y el “boom” que surge a raíz de “The Man with the Golden Arm” de Otto Preminger.

Existe una conexión tan fuerte entre Pablo Núñez y los títulos de crédito que esta profesión eclipsará a las demás en las que estaba ejerciendo: publicista y animador. Pablo Núñez es considerado una leyenda del audiovisual en nuestro país.

Una de los títulos de crédito que creó nos recuerda mucho al estilo del diseñador de Nueva York Bass: “La isla de la muerte” de Mel Welles (1967).

Imagen 5.27. “La isla de la muerte” de Mel Welles (1967)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=gHxpo-9qDs8>

Tras una exhaustiva búsqueda no se ha podido encontrar mucha más información sobre el director de cine, solo unas pocas páginas en las que aparecen algunos datos sobre su historia personal y laboral, y un par de artículos incompletos ya que no están completos en cuanto a páginas, por lo que falta mucha información sobre todo en la parte de trayectoria de diseño de títulos de crédito.

5.2 Otras películas y series

Dejando de lado a los diseñadores que han recibido influencia de Saul Bass, a continuación vamos a centrar en películas y series de nuestro país que también han recibido esa influencia.

“Los misterios de Laura” – El Ranchito

En el mundo de la televisión también se cuele la influencia de Saul Bass y uno de los ejemplos más claros de ellos es la serie de TVE “Los misterios de Laura”. Es una serie que se centra en la figura de una mujer que no solo es madre, esposa y ama de casa sino que también es inspectora de

policía. Su trabajo no es solo observar las pruebas científicas sino guiarse por la intuición y el instinto.

Nada más ver los primeros segundos de la entrada de la serie vemos que está inspirada en los títulos de crédito de “Anatomy of a Murder” de Otto Preminger (1959); en ambas se nos presentan dos imágenes casi idénticas de la silueta de un cuerpo fallecido.

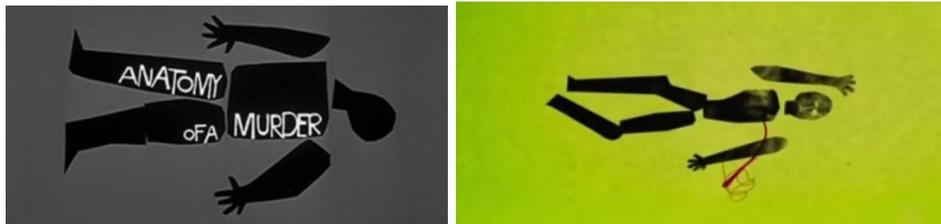

Imagen 5.21. Izquierda: “Anatomy of a Murder”. Derecha: “Los misterios de Laura”

“Los amantes pasajeros”- Pedro Almodóvar (2013)

El encargado de realizar los títulos de crédito para esta película fue el “Estudio Mariscal”, pero no solo creó los créditos sino que se encargó también del diseño del cartel y de la imagen gráfica de la compañía aérea que sale en la película “Los amantes pasajeros” de Pedro Almodóvar (2013).

Imagen 5.22. Cartel para la película “Los amantes pasajeros” de Pedro Almodóvar (2013).

Los títulos de crédito de esta película son una animación divertida y colorida de diversos elementos, maletas, aviones, señales, chalecos, etc.

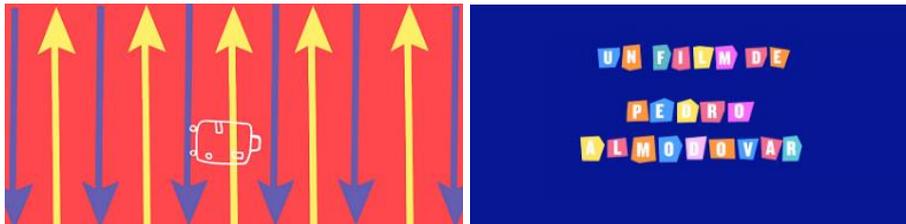

Imagen 5.23. “Los amantes pasajeros” de Pedro Almodóvar (2013)

Secuencia de títulos de crédito: <https://vimeo.com/202926322>

“Atresmedia”

No cabe duda que las cabeceras para anunciar las nuevas incorporaciones a la cadena están inspiradas en el trabajo de Saul Bass. Pero no solo estas, las cabeceras, están basadas en sus creaciones sino que el logo de “Atresmedia” también lo está.

La cadena de televisión hizo uso de su estilo como punto de partida para crear un tono y explicar el tema y el ambiente en el que gira cada una de las serie.

Imagen 5.24. Cabeceras de algunas de las series de “Atresmedia”

5.3 Influencias en otras partes del mundo

Alejándonos de España, en este punto hablaremos de algunos de los trabajos más característicos de la influencia de Saul Bass por el resto del mundo.

“James Bond, Dr. No” – Terence Young (1962)

Una de las series más conocidas mundialmente, James Bond o más comúnmente conocido como “Agente 007”, también tiene influencias del diseñador neoyorquino.

En los créditos de inicio de la serie de 1962, llevados a cabo por el diseñador Maurice Binder, se hace uso de la imagen de un cañón de pistola que recurre a la misma estética que los títulos de crédito de la película “Vértigo” de Alfred Hitchcock.

Además del uso de este elemento, introduce un juego de colores y siluetas de mujeres creando una composición muy llamativa junto con los nombres del cuerpo de trabajo.

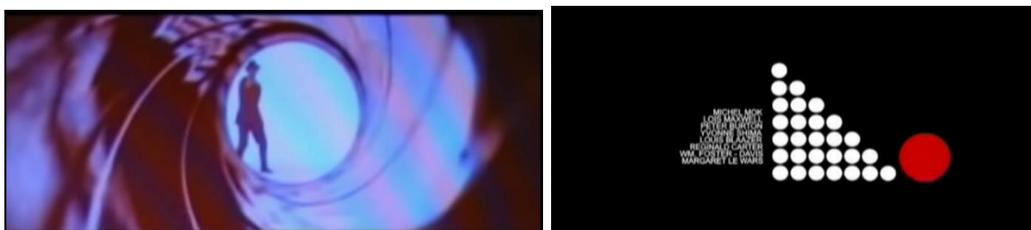

Imagen 5.30. “James Bond, Dr. No” Terence Young, (1962)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=ahz_nfwWy74

“Torrente 2: Misión en Marbella” – Santiago Segura (2001)

A pesar de ser una película española, por su relación con la que acabamos de hablar, “James Bond” (1962), la incluimos en este apartado.

Nos viene a la cabeza un nombre muy conocido en el cine español, Santiago Segura, a quien relacionamos a la saga “Torrente”.

En estas películas se cuenta la historia de una ex policía que decide montar una agencia de investigación al mismo tiempo que intenta recuperar su puesto en la sociedad en la que vive.

En la secuencia de títulos de “Torrente 2: Misión en Marbella” encontramos una clara influencia de “James Bond, Dr.No” además de la del diseñador Bass como hemos comentado en el caso de la película de Terence Young.

“Torrente 2: Misión en Marbella” explota el concepto que la película “Vértigo” muestra a lo largo de toda la secuencia: el uso de espirales, de un estilo retro, de un juego de colores y siluetas de personas creando composiciones con los nombres del elenco.

Imagen 5.31. “Torrente 2: Misión en Marbella”, Santiago Segura (2001)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=zK19PxCTSyo

“Charada” – Stanley Donen (1963)

Hacemos una parada en la secuencia de títulos de crédito de la película “Charada” de Stanley Donen (1963), donde nos topamos de nuevo con el diseñador Maurice Binder el cual hace de nuevo una mención en dichos títulos al estilo tan característico de Saul Bass con el juego de colores, espirales y la forma en la que aparecen los nombres del equipo de trabajo, la cual nos recuerda a los títulos de crédito diseñados por Bass.

Imagen 5.32. “Charada” de Stanley Donen (1963)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=ltH36_yKQ0

La forma en la que se nos presentan los nombres del elenco que componen la producción recuerda a los títulos de crédito de “The Man with The Golden Arm” de Otto Preminger (1955), ya que a lo largo de ellos aparecen líneas que ordenan de diferente forma los nombres.

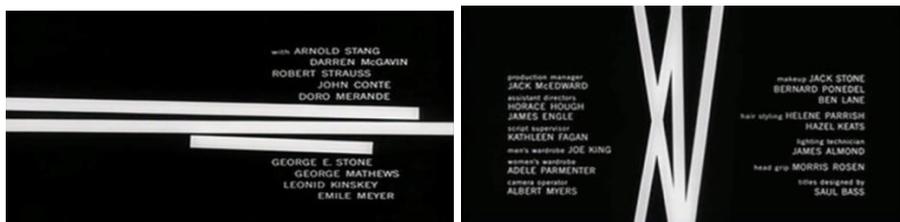

Imagen 5.33. Fotogramas “The Man with The Golden Arm” de Otto Preminger (1955)

“Pink Panther” – Blake Edwards (1964)

El elemento que vemos que tiene en común con el estilo de Saul Bass aparte del colorido y del uso líneas y formas geométricas, es el uso de una figura principal, en este caso la pantera, para introducirnos en la historia de la película y ponernos en contexto.

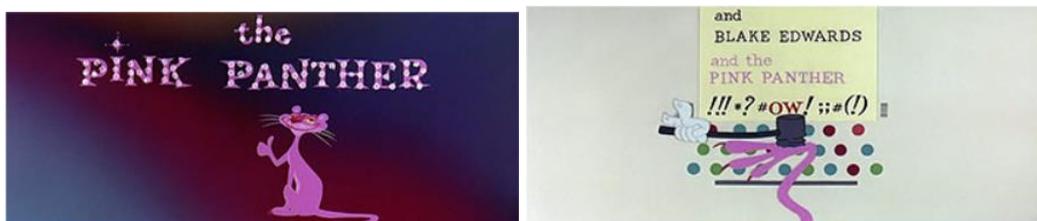

Imagen 5.40. “Pink Panther” Blake Edwards (1964)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=s2l61q9gx2A>

“Clockers” – Spike Lee (1995)

Esta película nos lleva al barrio de Brooklyn donde se narra la historia de Strike, un camello que trabaja todas las horas del día y cuando se le presenta la posibilidad de mejorar su situación ocurre algo que hace tambalear todo.

Spike Lee es el director de esta película y la cabeza pensante para la creación del cartel de su película. Como podemos ver en el resultado final es un gran homenaje a la figura de Saul Bass.

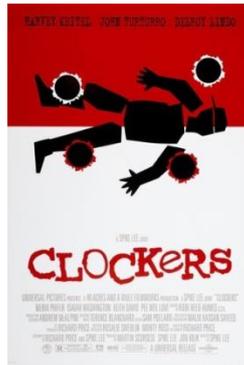

Imagen 5.28. Cartel para la película “Clockers”, Spike Lee (1995)

En este cartel se utilizan los dos tonos más característicos en el trabajo de Bass, el negro y el rojo. Lo que más llama la atención de este diseño es el gran parecido que guarda con la silueta creada para la película “Anatomy of a Murder” de Otto Preminger (1959).

Como en el caso de “Anatomy of a Murder” la silueta para este cartel está construida a base de figuras geométricas diferentes; ambas escenas están colocadas en la misma posición y se observan desde un plano cenital.

Imagen 5.29. Izquierda: “Anatomy of a Murder” Otto Preminger (1959). Derecha: “Clockers” Spike Lee (1995)

“Monstruos S.A” – Pete Docter (2001)

Nos adentramos en el mundo de Pixar y nos encontramos con los títulos de crédito de “Monstruos S.A” de Pete Docter (2001): una secuencia en la que se juega durante el minuto y medio que duran los títulos con diferentes formas geométricas y una abundante gama de colores.

Se trata de una divertida y colorida secuencia de títulos, con un estilo claramente inspirado en el diseño de los títulos de los años 60. Como hemos comentado, esta secuencia juega con las formas geométricas, los dibujos simples y diferentes tipografías a un gran tamaño. Con todo esto se busca

de una forma simple, establecer una conexión entre los créditos y los espectadores, dando vida a los principales rasgos de la trama de la película.

Imagen 5.34. “Monstruos S.A” Pete Docter (2001)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=hff329Wi0P0

Encontramos dos tipos de similitudes de estos títulos de crédito con los diseñados por Saul Bass. La primera relación que vemos de estos con los de Bass en la película “Not With My Wife, You Don’t” de Norma Panama (1966) es el estilo, en cuanto a colores y tipografía, las dos con unos caracteres gestuales.

Imagen 5.35. Izquierda fotograma de la secuencia de títulos de “Not With My Wife You Don’t” Norma Panama (1966. Derecha fotograma de la secuencia de títulos de “Monstruos S.A” Pete Docter (2001)

La segunda similitud que observamos es el juego que se hace con los diferentes dibujos que van apareciendo a lo largo de la secuencia, cada uno con una importancia determinada para darle vida a un elemento importante de la película.

Esto mismo ocurre en los títulos de crédito de la película “It’s a Mad, Mad, Mad, Mad, World” de Stanley Kramer (1963). En ellos aparece como elemento visual principal una bola del mundo que es el centro de la trama y en el caso de “Monstruos S.A” el elemento principal que aparece continuamente serían las puertas.

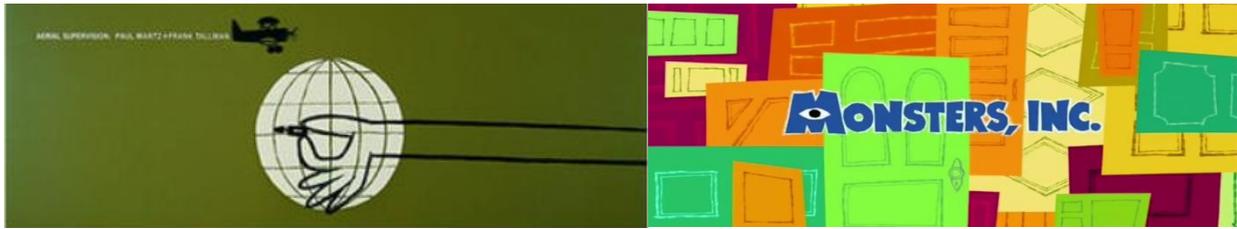

Imagen 5.36. Izquierda fotograma de la secuencia de títulos de “It’s a Mad, Mad, Mad, Mad, World” Stanley Kramer (1963). Derecha: fotograma de la secuencia de títulos de “Monstruos S.A” Pete Docter (2001)

“Catch Me If You Can” – Steven Spielberg (2002)

Esta película está basada en una historia real. En los años 60, el joven Frank W. Abagnale era un delincuente huidizo que adoptaba diferentes identidades. El agente del FBI, Carl Hanratty, tiene la misión de seguir su pista y darle caza para llevarlo ante la justicia.

Los títulos creados para esta película son llevados a cabo por el director creativo “Kuntzel + Deygas”. En ellos encontramos una inspiración en el trabajo y estilo de Saul Bass ya que utiliza el grueso de la trama para llevar a cabo unos títulos de crédito inspiradores. La forma en la que están realizados no solo está inspirada en la estética del diseñador neoyorquino sino también en la forma en la que él tiene de contar de forma simple la trama de la película.

El creador de estos títulos juega con la tipografía utilizada, estirando las astas de los diferentes caracteres hasta convertirlos en elementos relacionados con el film. A parte de este rasgo estético también se usan diferentes siluetas que van ocupándolos diferentes escenarios y además aparecen dos figuras persiguiéndose que representan la trama de la película.

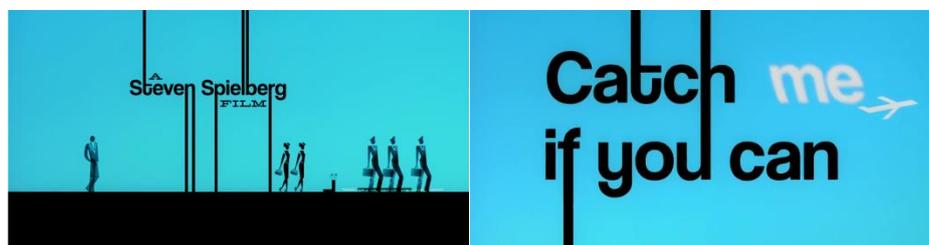

Imagen 5.37. “Catch Me If You Can” Steven Spielberg (2002)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=cwvIzFqrd7U>

“Kiss Kiss, Bang Bang” – Shane Black (2005)

La secuencia de títulos de crédito de esta película son firmados por Danny Yount, quien bebe del estilo de Saul Bass y lo plasma en dichos créditos sin disimulo.

Imagen 5.42. “Kiss Kiss, Bang Bang” Shane Black (2005)

Secuencia de títulos de crédito: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=YKISrxuLUPE

Se muestra de manera perfecta la esencia de los años 60 en esta secuencia, integrada en un ambiente criminal y un todo de intriga.

Como podemos observar, este trabajo tiene mucha influencia del diseñador Saul Bass, tanto por los movimientos de cámara que acompañan a la figura protagonista de los créditos como por su estilística.

“Mad Men” – Matthew Weiner (2007)

La serie que se llevó todos los premios, ambientada en Nueva York en los años 60, narra la vida en una de las más prestigiosas agencias de publicidad de esa época en la que hacer negocios de manera despiadada resulta muy atrayente. En esta época la publicidad era considerada una de las profesiones con más atractivo. Se da un momento de explosión en cuanto a la manipulación del trabajo y el acoso sexual son parte del día a día.

En los títulos de crédito de esta serie podemos ver una metáfora de cómo este mundo en el que gira la serie se destruye, va cayendo. Esta caída es representada con la figura de un hombre que a lo largo de esa caída va pasando entre los edificios.

Se encuentra una relación entre estos títulos de crédito y la obra de Saul Bass; en primer lugar la idea de la figura masculina que representa el papel del protagonista de la serie, Don Draper. Esta figura se representa con una masa de color negro y con algún detalle para dejar ver que lleva un traje, se usa el blanco para la camisa.

Esta figura posee un estilo realista pero tiene características similares a la que se representa en el cartel creado para la película de Alfred Hitchcock “Vértigo” (1958) o a la que Saul Bass crea para

los títulos de crédito de “Anatomy of a Murder” de Otto Preminger (1959) o la figura que aparece en “Vértigo” de Alfred Hitchcock (1958).

Imagen 5.38. “Mad Men” Matthew Weiner (2007)

Secuencia de títulos de crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=NJ5-sdHPOYQ>

El rasgo más importante que podemos ver de Saul Bass en los títulos de crédito de la serie es el recurso de la metáfora. La secuencia inicial de “Mad Men” tiene una gran carga metafórica debido a la representación que hace del futuro que le espera al protagonista de la misma.

Se representa un viaje al vacío, la figura humana cae a través de los edificios llenos de anuncios publicitarios que refuerzan la idea del desmoronamiento de la vida del publicitario. Con esta imagen de la caída imparable, seguida por imágenes de todo lo que le envuelve es un gran ejemplo del uso de la metáfora como hacía en muchos de sus trabajos Saul Bass.

Imagen 5.39. Fotogramas de la secuencia de títulos de crédito de la serie “Mad Men” Matthew Weiner (2007)

X-Men: First Class – Matthew Vaughn (2011)

Esta película narra una historia que ocurre durante 1962; se centra en la relación entre Charles Xavier (Profesor X) y Erik Lehnsherr (Magneto), y en el origen de sus diferentes grupos: los X-Men y la Hermandad de los Mutantes.

En este film se recurre a la utilización de formas geométricas sencillas para meternos en situación del mundo mutante, virtual que existe en la película, en los protagonistas. Con ello se caracteriza a la película de una ambiente de misterio y se rinde homenaje al magistral Saul Bass.

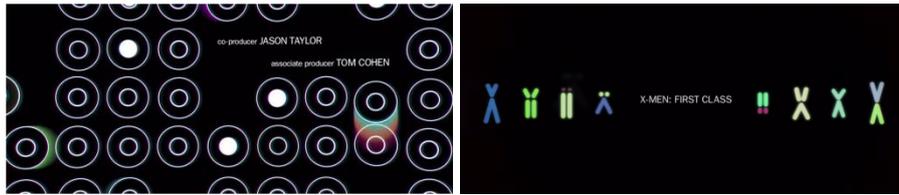

Imagen 5.41. “X-Men: First Class” Matthew Vaughn (2011)

Secuencia de títulos crédito: <https://www.youtube.com/watch?v=2JKVgem3Q6o>

La influencia que tuvo y tiene Saul Bass en el mundo del diseño es tan grande o más como su trayectoria, en este punto hemos querido señalar alguno de los trabajos en los que es más notable esta influencia. Por último queremos remarcar un trabajo relacionado con una de las personas con la que trabajó mano a mano en varias ocasiones a lo largo de su vida: Alfred Hitchcock.

Hitchcock – Kent Jones (2015)

Este trabajo se sale un poco de los márgenes de lo que se está abordando en el epígrafe titulado “5. A quién influyó Saul Bass”.

François Truffaut entrevistó a Alfred Hitchcock en Los Ángeles en el año 1962, en esta entrevista se hizo un recorrido exhaustivo por la carrera del director. Tras esta entrevista el director francés publica el libro “El cine según Hitchcock”, en el que sitúa al director como uno de los mejores en todos los tiempos dentro del mundo del cine y además se explican los verdaderos significados que esconden sus películas.

Tras la publicación del libro, se produce un documental, en el que se cuenta con más detalle el encuentro entre los dos directores, y en el que además aparecen opiniones de otros directores sobre Hitchcock.

Donde vemos la influencia de Bass en este trabajo es en el cartel que se diseña para hablar del este documental. Muchos lo catalogarán como copia/plagio del trabajo de Saul Bass de la imagen creada para la película “Anatomy of a Murder” Otto Preminger (1959).

Imagen 5.43. Izquierda: Cartel para el documental de Kent Jones. A la derecha el cartel de la película “Anatomy of a Murder” Otto Preminger (1959)

Como podemos observar comparando los dos trabajos ambos tienen la misma estética y elementos compositivos; dos rectángulos naranjas y otros dos rojos, separados por una fina franja blanca en el centro del cartel. Ambos contienen siluetas de seres humanos en mancha negra y una misma estructura en la colocación de los bloques de texto, parte inferior izquierda.

Con estos elementos que acabamos de mencionar, este trabajo se relaciona directamente la figura de Saul Bass con la de Alfred Hitchcock.

Como hemos visto a lo largo de todos estos análisis, Saul Bass tiene auténticos seguidores de su trabajo y estilo a lo largo de todo el mundo, los cuales le rinden homenaje de diferentes maneras: unos con carteles y otros con títulos de crédito.

6. Conclusiones

Tras haber realizado un estudio de la vida, obras e influencia de la figura del diseñador Saul Bass podemos decir que es un referente tanto en el mundo del diseño gráfico como en el publicitario.

Gracias a dos de sus referentes como son Howard Trafton y Gyorgy Kepes, el diseñador neoyorquino tiene un estilo característico que marca cada uno de sus trabajos. A través de ellos toma contacto con múltiples movimientos artísticos lo que le ayudaría a completar su visión sobre el diseño gráfico.

Exploró diferentes recursos técnicos y estilísticos, a los que le añadió el movimiento estableciendo con ello un juego que reunía estilo y mensajes, todo esto para inducir al espectador a querer participar en dicho juego, es decir: prepara al espectador para una inmersión en la película después de la experiencia vivida al visualizar los créditos iniciales.

Saul Bass logró la unión perfecta entre dos mundos no tan diferentes como se cree: el cinematográfico y el diseño gráfico.

Con el enriquecimiento que estos movimientos le aportaron construye la mundialmente conocida “marca Bass” que dotará a sus títulos de crédito, carteles y diseños de identidades de abstracción, variedad de formas geométricas, contraste de colores, imágenes nunca creadas y planos muy poco vistos hasta el momento.

Con todo esto consigue un estilo rompedor para lo que se está viendo en esa época hasta el momento. Con este estilo tan suyo logró llamar la atención de muchos directores diferentes, nombres tan importantes como Preminger, Hitchcock, Scorsese, entre otros. De mano de estos diseñadores, Saul Bass creó trabajos que a día de hoy son un referente en el mundo del diseño.

A través de estos trabajos, sobre todo con los títulos de crédito, Saul Bass logró cambiar la forma de entender y realizar este tipo de trabajos, rompió con la idea de que los créditos solo sirven para decir los nombres del elenco de trabajo y cambió esa idea por la de que estos forman parte de la película y son una herramienta para introducir al espectador en la trama de la película desde el primer fotograma.

En definitiva, la figura de Saul Bass introdujo un punto y aparte en el mundo del diseño tanto de identidades como de títulos de crédito. Su estilo creó escuela y unas bases para una nueva generación de diseñadores en el mundo mostrando una nueva forma de diseñar y comunicar.

La “marca Bass” a día de hoy sigue apareciendo, no siempre de forma directa en diferentes soportes, confirmando que Saul Bass y su estilo no caducarán nunca y que es capaz de seguir vivo tras muchos años.

Tras finalizar el trabajo vemos que plantearse un trabajo completo sobre la vida y obra de Saul Bass es un proyecto ambicioso con los problemas que esto suma, pero si nos paramos a pensar las metas que se marcaron al principio de este trabajo podemos afirmar que su desarrollo ha sido muy satisfactorio.

Se han puesto en práctica conocimientos adquiridos en las asignaturas de Historia del arte, Historia del cartel, Modelos de Análisis Publicitarios y Diseño gráfico. Y además de esto el desarrollo del trabajo ha sido una experiencia enriquecedora, ya que la fase de documentación que se ha llevado a cabo ha permitido bucear sobre aspectos teóricos del diseño y conocer más a fondo quién es Saul Bass, cómo es su estilo y técnicas de trabajo y conocer más de cerca cómo ha llegado a ser uno de los más grandes.

Gracias a esto he podido formar mis propias opiniones sobre lo que engloba el diseño gráfico: “hay que crear imágenes simples y directas” para poder reflejar gráficamente lo que se busca, pide y desea. Con la simplicidad se consigue poner de manifiesto la idea que se quiere expresar.

El diseño gráfico hoy en día es una disciplina muy valorada pero cada vez con más intrusismo laborar porque cualquiera que sepa dibujar y llevar ese dibujo a digital usando diferentes programas ya se considera “diseñador gráfico”. Pero no todo el mundo tiene una visión crítica y sabe distinguir entre un buen y mal diseño y este es el punto que tenemos que conocer para ser buenos diseñadores gráficos y destacar por encima del resto.

Como resultado a este trabajo y la historia que envuelve a Saul Bass he descubierto mis nuevos objetivos en relación al diseño gráfico; hay que romper con las reglas, hay que ser diferentes al resto, hay que arriesgarse.

Imagen 6.1. Frase Saul Bass. Elaboración propia

7. Bibliografía

Libros

Fernández, A, & Domínguez M.A. (2011). *Saul Bass*. España: Graffica.

Prette, M. C, & De Giorgis, A. (2002). *Atlas Ilustrado de la Historia del Arte*. Madrid, España: Susaeta.

Artículos

Alcaraz, N. (2016). “Las claves de la innovación de Saul Bass en la secuencia de títulos de crédito de Vértigo”. Recuperado de:

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/.../RESUMEN_TESIS_Nieves_Alcaraz.pdf?

Bass, J., Haskin, P., Poynor, R., Scorsese, M., Cooper, K., Kirkham, P., Haig, B. and Lasar, M. (2017). “*Soul of Bass*”. Recuperado de: <http://www.designverso.it/images/2016-17>

Cardinale, F. (s.f.). “The Man with the Golden the Touch”. pp.4-8. Recuperado de:

citizendev.webs.com/pdfs%20and%20readings/saul%20bass.pdf

Gómez, A. (s.f.). “Saul Bass, un maestro del cine”. Recuperado de:

https://drive.google.com/file/d/0B-u4_t20SmO1UTE0dUEtYUFKVGc/view

Gómez Llorente, A. (2011). “Saul Bass y la introducción del arte europeo en el diseño gráfico norteamericano”. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4228113.pdf>

González, R. (s.f.). “Pablo Núñez. Los créditos de la imaginación”. Pp.7-9. Recuperado de:

<http://conadeanimacion.upv.es/archivos/portfolio/pablo-nunez-los-creditos-de-la-imaginacion>

Morales Morante, L.F. (2001). “Serguei Eisenstein: montaje de atracciones o atracciones para el montaje”. Recuperado de: https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2009/106227/trafon_a2009.pdf

Palacios, C. (2005). “El diseño gráfico y el cine Saul Bass, el pionero del encuentro”. Pp.1-4. Recuperado de: <http://repositorio.ucal.edu.pe/handle/ucal/154>

Penela, J.A. (s.f.). “Historia de la Tipografía III – Grandes Tipógrafos”. Pp.67-77. Recuperado de: https://www.infoamerica.org/museo/pdf/maestros_tipografia.pdf

Solana, G & Boneu, A. (2007).” Uncredited. Diseño Gráfico y Títulos de crédito”. Recuperado de: https://ddd.uab.cat/pub/quepub/quepub_a2007n12/quepub_a2007n12p149.pdf

Webs

Bauhaus. (2019) n/a. Recuperado de <https://masdearte.com/movimientos/bauhaus/> [07 Jun 2019].

CINEMANÍA. (2016). “Muere Pablo Núñez, el maestro de los títulos de crédito del cine español – CINEMANÍA”. Recuperado de: <https://cinemania.20minutos.es/noticias/muere-pablo-nunez-el-maestro-de-los-titulos-de-credito-del-cine-espanol/> [03 Jun 2019].

- Código Visual. (2009). “Saul Bass. Las metáforas ambiguas de un maestro del diseño”. Recuperado de: <https://codigovisual.wordpress.com/2009/03/14/saul-bass-las-metforas-ambiguas-de-un-maestro-del-diseno/> [08 Jun 2019].
- Cultura corporativa. (s.f.). Recuperado de https://www.ecured.cu/Cultura_corporativa [01 Jun 2019].
- Dcine. (2011). “Títulos de crédito de: Buried (Enterrado)”. Recuperado de <https://www.dcline.org/titulos-de-credito-de-buried-enterrado> [04 Jun 2019].
- Diseño Gráfico MX: “Las películas de Almodóvar. (2013)” n/a. Recuperado de <http://dsg-mx.blogspot.com/2013/08/las-peliculas-de-almodovar.html> [04 Jun 2019].
- “El Lissitzky”. (s.f.) n/a. Recuperado de <https://historia-arte.com/artistas/el-lissitzky> [14 May 2019].
- “Elaine Bass”. (s.f.) n/a. Recuperado de <https://www.artofthetitle.com/designer/elaine-bass/> [13 May 2019].
- Fernández, P. (s.f.). “Fallece Pablo Núñez – Academia de cine”. Academia de cine. Recuperado de: <https://www.academiadecine.com/2016/09/28/fallece-pablo-nunez/> [04 Jun 2019].
- Gomes, L. (2011). “Saul Bass: Diseño y Cine”. Recuperado de <http://lgfdesing.blogspot.com/2011/09/saul-bass-diseno-y-cine.html> [05 Jun 2019].
- Graffica. (2012). “Juan Gatti el diseñador, ilustrador y fotógrafo de la movida madrileña”. Recuperado de <https://graffica.info/perfil-juan-gatti/> [03 Jun 2019].
- Greaney, E. (2016). “Todo Almodóvar”. Recuperado de <http://todopedroalmodovar.blogspot.com/> [03 Jun 2019].
- Grove, A. (2011). “Saul Bass, el diseñador gráfico que convirtió en arte los títulos de crédito de las películas”. Recuperado de <https://www.20minutos.es/noticia/1219768/0/saul-bass/biografia/libro/> [06 Jun 2019].
- Ibarguren, F. (2013). “Saul Bass, el hombre que consiguió que los espectadores no se durmiesen en os títulos de crédito cinematográfico”. Recuperado de: <http://www.catedracosgaya.com.ar/tipoblog/2013/saul-bass/> [08 Jun 2019].
- Jonhson, K. (2002). “Gyorgy Kepes Is Dead at 95; Artist and Aesthetic Theorist”. Recuperado de <https://www.nytimes.com/2002/01/10/arts/gyorgy-kepes-is-dead-at-95-artist-and-aesthetic-theorist.html> [29 May 2019].
- Kirkham, P. (1995). Una conversación entre Saul Bass y Billy Wilder. Recuperado de <https://www.circulobellasartes.com/revistaminerva/articulo.php?id=553> [09 Jun 2019].
- López, V. (2017). “De Saul Bass a Zack Snyder, 19 secuencias que confirman que los títulos de crédito son un arte”. Recuperado de <https://www.espinof.com/otros/de-saul-bass-a-zack-snyder-19-secuencias-que-confirman-que-los-titulos-de-credito-son-un-arte> [12 May 2019].
- Martínez Parra, M. (2017). “¿Qué son los motion graphics?” Recuperado de <https://www.cice.es/noticia/que-son-los-motion-graphics/> [12 May 2019].

- Annyas, C. (s.f.) .” Movie Titles Stills Collection”. Recuperado de <http://annyas.com/screenshots/saul-bass-title-sequences/> [10 Jun 2019].
- Muñoz, R. (2011). “Un libro recoge la obra de Saul Bass, maestro del diseño cinematográfico”. Recuperado de: <http://www.rtve.es/noticias/20111114/libro-recoge-obra-saul-bass-maestro-del-diseno-cinematografico/475367.shtml> [06 Jun 2019].
- New York Times. (1964) n/a. “Howard Traftoh, Arte Teacher, Dies; Instructor Also Designed Several Type Faces”. Recuperado de <https://www.nytimes.com/1964/09/26/archives/howard-traftoh-art-teacherdies-instructor-also-designed-several.html> [22 May 2019].
- Rego, B. (2013). “Makimono | Títulos de crédito: Psycho (Psicosis, 1960)”. Makimono.es. Recuperado de: <http://www.makimono.es/titulos-de-credito-psycho/> [19 May 2019].
- Ruiza, M., Fernández, T., Tamaro, E., & Durán, M. (s.f.). “Otto Preminger”. Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/preminger.htm> [18 May 2019].
- Ruiza, M., Fernández, T., Tamaro, E., & Durán, M. (s.f.). “Sergei Eisenstein”. Recuperado de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/eisenstein.htm> [18 May 2019].
- Sánchez, J. (2016). “Fallece Pablo Núñez, mito de los títulos de crédito animados del cine español”. Decine21. Recuperado de: <https://decine21.com/in-memoriain/112053-fallece-pablo-nunez-mito-de-los-titulos-de-credito-animados-del-cine-espanol> [03 Jun 2019].
- “Saul Bass: biografía y obra del diseñador gráfico más influyente de todos los tiempos”. (2019) n/a. Recuperado de <https://www.cinconoticias.com/saul-bass-biografia-y-obra-del-disenador-grafico-mas-influyente/> [10 Jun 2019].
- “The Art Students League” (s.f) n/a. Recuperado de: <https://www.theartstudentsleague.org/> [03 Jun 2019].
- Vallejo Herrán, J. (s.f.) .” El arte (cinemato) gráfico de Saul Bass”. Recuperado de <http://www.cineparaleer.com/punto-de-vista/item/1265-el-arte-cinematografico-de-saul-bass> [02 Jun 2019].
- Wikiwand. (2013) n/a. “Saul Bass | Wikiwand”. Recuperado de: https://www.wikiwand.com/en/Saul_Bass [12 May 2019].