

El silencio visual de la muerte. Ausencia de color en el diseño de álbumes musicales.

Milagros Díaz López ⁽¹⁾

Resumen: La noción de la muerte se ha visto representada ampliamente en diferentes expresiones artísticas; en esta investigación en particular, se explora la muerte desde la perspectiva del duelo por la pérdida simbólica de una relación, y el enfoque es a partir del diseño de portadas de álbumes, específicamente, el álbum musical *The Tortured Poets Department*, de la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift, y su influencia en la percepción y resonancia emocional de mujeres jóvenes que han atravesado un proceso de duelo.

Tomando de base un enfoque interdisciplinario que articula el análisis visual, la teoría del duelo y la psicología de la recepción estética, el estudio examina cómo los elementos gráficos del álbum; colores, tipografía, simbolismo y estilo general, funcionan como catalizadores emocionales en mujeres que han experimentado una ruptura o pérdida significativa. Se abordan dos variables principales: la representación de la muerte en las portadas del álbum, entendida como una forma de “muerte simbólica” ligada al dolor, la pérdida y la transformación personal; y la experiencia emocional de mujeres jóvenes en duelo, en especial tras rupturas amorosas. De esta manera, se plantea la hipótesis de que el diseño gráfico presente en las portadas del álbum provee un espacio simbólico para proyectar, narrar y resignificar su propia experiencia, convirtiéndose así en una herramienta de identificación emocional y acompañamiento en el proceso de duelo.

Palabras clave: diseño gráfico - diseño de portadas de álbumes - muerte - proceso de duelo - arte en la música

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 110-111]

⁽¹⁾ **Milagros Díaz López.** Diseñadora Gráfica. El presente artículo ha sido desarrollado en 2024, en el último período de la Licenciatura en Diseño, bajo la dirección de la Profesora Dra. Navarrete. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo.

Introducción

La muerte, entendida no solo como una muerte física, sino como una muerte simbólica; es decir, una pérdida, transformación o cierre emocional, ha sido una constante en la producción artística y cultural a lo largo de la historia. En el contexto contemporáneo, la representación simbólica de la muerte ha adquirido nuevos significados, especialmente en productos culturales como la música popular, donde el arte visual (portadas de álbumes, videoclips, campañas promocionales) contribuye activamente a construir un universo emocional alrededor del contenido musical. El álbum *The Tortured Poets Department* de Taylor Swift es un ejemplo destacado de esta tendencia: a través de una estética visual sobria, monocromática y melancólica, la artista evoca un lenguaje gráfico vinculado a la pérdida, el dolor y la ruptura.

Asimismo, diversos estudios indican que las rupturas afectivas pueden generar una forma de duelo emocional tan intenso como el que provoca la pérdida física de un ser querido. Morris y Reiber (2011) acuñan el término *post-relationship grief* (PRG) o “duelo post-relacional” para describir el conjunto de síntomas emocionales y físicos experimentados tras el final de una relación romántica. Este fenómeno es particularmente agudo en mujeres jóvenes, quienes, además de presentar mayor intensidad emocional, tienden a expresar su duelo de forma introspectiva, cuestionando aspectos de su identidad, autoestima y cuerpo. Frente a esta situación, resulta relevante resaltar la influencia de las expresiones artísticas de la cultura popular contemporánea para la identificación emocional y resignificación del dolor, especialmente en mujeres jóvenes que se encuentran pasando por un proceso de duelo. Tia DeNora (2000), plantea que la música, lejos de ser solo entretenimiento, actúa como una herramienta mediante la cual las personas regulan sus emociones, construyen narrativas personales y procesan experiencias vitales. Bajo esta lógica, el diseño de las portadas de *The Tortured Poets Department* no cumple un rol decorativo, sino que actúa como un espacio simbólico donde el dolor se vuelve visible, estético y, en cierta medida, compartido.

A partir de estas dos variables centrales, la presente investigación busca hacer un análisis interdisciplinario que recoge la teoría del duelo, la psicología de la recepción estética y el análisis de los elementos gráficos del diseño en portadas de álbumes. El propósito es comprender cómo el diseño visual contemporáneo, en diálogo con experiencias emocionales individuales, puede convertirse en un espacio de contención simbólica y resignificación del dolor.

La representación de la muerte en el arte

La noción de la muerte es una idea que ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años. Es, además, un tema recurrente en la historia del arte y las letras. Se puede deducir que, es parte de la naturaleza del ser humano querer controlar y descifrar lo que sucede en el entorno, y proveer de explicaciones a lo que no se puede comprender. De esta manera, la muerte encaja perfectamente en esa lista de misterios que el hombre no ha podido resolver, y es ese precisamente el motivo de porqué ha sido abordada por tantos

autores desde tantas disciplinas de expresión artística. Según Piqueras (2022), “la inquietud y el misterio que rodean la muerte son los *leitmotivs* más poderosos y recurrentes en la historia del arte europeo” (como se cita en Serrano, 2023).

En el arte, la muerte ha sido entendida como un final inevitable, la terminación de un momento, como un espacio de ausencia, de silencio. Serrano menciona que “representar la muerte es una forma de desafiarla, de convivir con el miedo que produce; es ocasión para escapar de ella, para comprenderla o incluso para abrazarla” (2023). La muerte, a lo largo del tiempo, se ha abierto paso a través de ilustraciones, fotografías, pinturas, esculturas, entre más piezas gráficas que ayudan a comprender la vida y lo que se encuentra más allá de esta. Visualmente, esta noción se ha traducido en la reducción del color, aportando sobriedad, y el dominio de la oscuridad como una narrativa visual para representar duelo, respeto, misterio y eternidad, a través de una paleta de color oscura. Los colores predominantes suelen ser colores fríos, y en especial se destaca la presencia del negro y sus tonalidades en grises, pues es el color del luto en occidente. El negro significa la ausencia de luz, y, por ende, de vida (Soria, 2024). Esta noción también es reforzada por Eva Heller (2004), quien, en su estudio sobre la psicología del color, señala que colores como el negro, blanco y gris tienden a ser relacionados con el luto, la tristeza y la espiritualidad, provocando respuestas emocionales específicas y permitiendo una identificación emocional.

Connotaciones y significados de la muerte representados en el arte

La noción de muerte puede traducirse en una variedad de significados y connotaciones; abarcando desde su concepto más literal como el término de la vida, hasta la destrucción o desaparición de un objeto o persona. La muerte y el amor son los dos grandes temas abordados en la expresión artística universal, y resulta curioso resaltar la naturaleza emocional y el vínculo con lo psicológico de ambos, la estrecha relación que deviene de estos, y lo enlazados que se encuentran, especialmente con respecto al fin del amor. Dos nociones tan entrelazadas que suelen desencadenar las mismas emociones al tratarse de finales amorosos; tristeza, soledad, dolor, sufrimiento, aflicción. A partir de esto, es posible hacer una comparación entre la muerte literal y la muerte simbólica, ya que la pérdida, sea física o emocional, implica un proceso de duelo, atravesando etapas que no en todos los casos son lineales. Según Meza (2008), el duelo es la reacción emocional traducida en aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe, siendo los factores esenciales, el apego y la pérdida, pues la intensidad del duelo depende del valor que se le atribuye a la persona perdida (p. 29).

El proceso de duelo en expresiones artísticas

El proceso de duelo ha sido representado tan ampliamente como el concepto de muerte en el arte; es precisamente, un fenómeno al que el ser humano se ha visto forzado a lidiar a lo largo de la historia, ya que donde hay una pérdida, existe un duelo (Orellana, 2020).

La muerte acarrea, necesariamente, un proceso de duelo, y esta noción, a su vez, ha sido reflejada en el arte ya que, según Bauman (2007) “la historia del arte nos indica que arte y conciencia de la mortalidad vinieron al mundo de la mano y que, quizá, el arte morirá cuando la muerte pase al olvido o deje de interesar” (p. 15). Es así como, muchos artistas han buscado retratar los sentimientos tan profundamente fuertes que implica la muerte, mostrándolos a través de las expresiones de los personajes, los escenarios y ambientes, los colores sombríos y demás elementos. Un artista que ha retratado extensamente el concepto de la muerte y el duelo es Edvard Munch, debido a su proximidad al estudio de los conflictos internos humanos, y el cual muestra en *La niña enferma* (1886), emociones como el dolor y la culpa al esperar la muerte inminente de un ser querido que se debate entre la vida y la muerte. Otra obra que representa el duelo es *La chica junto a la ventana* (1893), en el que se percibe la ansiedad, incertidumbre y el desamparo al sentir la ausencia de un ser querido.

Las cinco etapas del duelo

Bajo este concepto surgen las teorías del duelo, destacando el trabajo de la psiquiatra y escritora Elisabeth Kübler-Ross, que afirmaba en su libro *Sobre la muerte y los moribundos* (1969) que el dolor se descomponía en cinco etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación (Holland, 2024). Estas etapas fueron originalmente planteadas en el contexto de personas con enfermedades terminales, pero han sido adaptadas para afrontar el duelo en cualquier contexto. Kübler-Ross (2005) menciona que con estas etapas buscaba que los lectores tengan un entendimiento más profundo del duelo, dándoles una herramienta para afrontar la vida y la pérdida (p. 7). Asimismo, resulta pertinente hacer especial énfasis en cada una de estas etapas para definir las con mayor claridad: en la etapa de negación, las personas suelen responder sintiéndose paralizadas o con una sensación de insensibilidad, en otras palabras, están en *shock*; la etapa de la ira es necesaria en el proceso de sanación, y es importante que se den el tiempo de sentirla pues detrás de esta emoción se esconden más sentimientos como la tristeza, dolor, soledad, abandono, entre otras; en la etapa de negociación surgen los “¿qué hubiera pasado si...”, es la etapa en la que las personas están dispuestas a dar todo por el regreso del ser amado, es una etapa clave, la cual constituye un alivio del dolor, pues permite creer que se puede hacer algo al respecto para arreglar la situación; sin embargo, al llegar a la conclusión de que no habrán cambios, el dolor se vuelve más profundo, y con este inicia la etapa de depresión, dando la impresión de que durará para siempre, es una etapa en la que cualquier esfuerzo mínimo pareciera lo más agotador y drenante, pero sigue siendo una fase necesaria de atravesar para llegar a la última; la etapa de aceptación no significa estar “bien” nuevamente, sino aceptar la realidad de la pérdida, y aprender a vivir con ella, con todo lo que esto acarrea (Kübler-Ross, 2005).

La convergencia del amor y la muerte: la música y las portadas de álbumes

Un área del arte, y más específicamente, del diseño gráfico, en el que convergen estas dos nociones, la muerte y el amor, es la conceptualización de la música; la creación de una propuesta visual que represente y refleje el contenido de un proyecto musical. La portada de un álbum es el equivalente a la portada de un libro en la música, es la primera impresión que se lleva una persona al descubrir un proyecto musical, y a partir de esta, concebir una idea acerca de lo que va a escuchar. El diseño de la portada suele estar muy relacionado al contenido de la música, y este, además, cuenta con un estilo gráfico que represente el tema central, el mensaje que el artista desea comunicar. Según Mares-Ramírez (2024), las portadas suelen ser tan importantes como el propio contenido musical, por lo que, al momento de la conceptualización, los intérpretes buscan plasmar aspectos narrativos y de coherencia (p. 2). A lo largo de los últimos años, la industria musical ha atravesado una variedad de cambios rápidos y drásticos, siendo cada vez más esencial el componente visual que acompaña a la música. Bretón (2022) menciona que es precisamente en el proceso de creación de un álbum que el diseño gráfico cobra relevancia, ya que es un factor clave el uso adecuado de los recursos (fotográficos, tipográficos, ilustrativos, cromáticos, entre otros), para transmitir de manera efectiva el mensaje.

En la historia de la música, no siempre hubo una conceptualización en el empaque, pues en un inicio este solo consistía en cartón o papel estraza, hasta el año 1940, cuando el diseñador Alex Steinweiss creó la portada de *Smash Song Hits* de Richard Rodgers y Lorenz Hart. Como resultado de esta estrategia, las ventas del álbum crecieron significativamente, y el impacto que tuvo se reflejó en la popularización de diseños para los próximos lanzamientos (Bretón, 2022). A partir de este gran éxito, se fueron agregando más elementos gráficos que complementarían el disco, desde folletos con las letras de las canciones, hasta posters, portadas alternativas y CD's que incluyan diseño.

Elementos clave de una portada de álbum

A partir de esto, Mares-Ramírez (2024) hace un análisis de los recursos principales del diseño gráfico que tienen mayor impacto visual en las portadas de álbumes: en primer lugar, el logotipo, que debe mostrarse claramente, ser legible y visible para la identificación; en segundo lugar, la tipografía, la cual debe reflejar el estilo y la personalidad de la música, que, a su vez, debe ser consistente con las demás gráficas; la paleta de colores, que cumple un rol especialmente relevante en la percepción y la atracción visual, y que debe estar alineada al tono del álbum, ya que colores oscuros sugieren un tono de seriedad y melancolía, mientras que colores brillantes pueden apelar a un tono más energética; y por último, los elementos gráficos que acompañan la composición como fotografías, ilustraciones o figuras, que nuevamente, deben alinearse a la narrativa visual y reflejar el mensaje principal a transmitir, complementando el contenido musical (p. 4).

De esta manera, el color se convierte en un factor fundamental al momento de componer y crear una portada de álbum, pues brinda un aporte significativo en generar emociones y sensaciones específicas, que posteriormente resultan en una conexión emocional con el

producto. Según Rijo (2023), el color puede evocar emociones intensas y transmitir diferentes mensajes, aportando un significado simbólico como una herramienta de lenguaje visual. Asimismo, el color, a partir del vínculo estrecho que existe entre este y las emociones, tiende a suscitar recuerdos y experiencias. En el diseño, el color juega un rol crucial: despertar emociones, establecer un tono, y comunicar información relevante. El uso del color es un factor clave para atraer la atención, comunicar y crear jerarquía visual y contraste, y construir una narrativa visual. Un recurso utilizado ampliamente por diseñadores constituye la creación de una paleta de colores, que sirve como guía para generar cohesión y coherencia en las piezas de un proyecto de diseño, considerando el impacto emocional que tendrán en el consumidor.

La muerte representada en las portadas del álbum *The Tortured Poets Department*

Un caso en particular a destacar que representa el concepto de la muerte y el duelo es el último lanzamiento musical de la compositora Taylor Swift, titulado *The Tortured Poets Department*, el cual cuenta con cuatro versiones alternativas de la portada, las cuales se pueden interpretar según las cinco etapas del dolor de Kübler-Ross. En cada una de estas se muestra un diferente tono de la misma paleta cromática; el negro. Esto se puede interpretar como un proceso desde la negación, atravesando la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, que se evidencia en la selección de tonos para cada portada: desde el beige claro, hasta un plomo oscuro que casi llega a ser negro. La progresión en el color también indica una progresión en el duelo, al mismo tiempo que indica la intensidad de las emociones en cada etapa, además de las tonalidades en blanco y negro de la fotografía, que, a su vez, están relacionadas con el contenido de las canciones del álbum, que exploran las emociones asociadas al dolor y el duelo por la pérdida de un amor.

Figura 1. Portada “The Manuscript”. **Figura 2.** Portada “The Bolter”
Fuente: Screenshot de la autora de este texto.

Figura 3. Portada “The Albatross”. **Figura 4.** Portada “The Black Dog”.

Fuente: Screenshot de la autora de este texto.

La percepción del duelo en mujeres jóvenes

El proceso de duelo es, por definición, un proceso personal. Ningún duelo es igual en todos los seres humanos, y muchos son los factores que influyen en cómo se afronta este fenómeno. Se trata de una experiencia profundamente personal, pero en la que, además, se reflejan elementos socioculturales propios de cada persona y su entorno.

El duelo por la pérdida simbólica de una relación, en muchas ocasiones, es una experiencia emocional significativa que puede tener efectos similares al duelo por una muerte física, lo que se ve reflejado en la investigación de Morris y Reiber (2011), en la que se resalta que un 96% de los encuestados, jóvenes universitarios, experimentaron un trauma emocional después de la ruptura, el cual implicaba emociones intensas como ira, tristeza, ansiedad y depresión, notando que son estas parte de las etapas del proceso de duelo. A partir de este estudio, en el cual se habla de un “duelo post-relacional” o “post-relationship grief”, PRG en inglés, se observa una diferencia en cuanto al género: las mujeres tienden a expresarlo de manera más introspectiva y emocionalmente amplia, reportando dudas sobre su cuerpo e identidad, pérdida de autoestima, mayor autocrítica, y mayor frecuencia de síntomas físicos como insomnio y depresión. Este patrón permite reforzar la idea de que las mujeres jóvenes no solo viven el duelo de forma intensa, sino que lo narran y resignifican a través de marcos culturales y simbólicos.

En este sentido, la música y sus componentes visuales ofrecen un espacio que permite no solo procesar el duelo, sino adentrarse en él, comprenderlo, y usar esta expresión artística para darle un significado personal, que resuene con la experiencia de cada uno.

La música como un espacio de identificación emocional

La música es, como cualquier expresión artística, un espacio colectivo de libertad, en el que los seres humanos pueden transmitir emociones y pensamientos, que no solo sirven de expresión personal, sino que, además, permite la retroalimentación e interacción entre los miembros de la comunidad. En base a esta perspectiva, la música no solo constituye un medio de comunicación, sino que participa activamente en cómo las personas construyen y experimentan sus vidas. Este es el planteamiento que hace DeNora (2000), en su libro, *Music in Everyday Life*, sosteniendo que la música cumple una función de autorregulación emocional y construcción de identidad. Según su estudio, las personas suelen elegir música que les permita modular sus sentimientos, intensificándolos o amortiguándolos, dependiendo de sus necesidades emocionales.

En base a este criterio, las mujeres jóvenes tienden a buscar espacios de identificación emocional y apoyo simbólico, donde la música y las expresiones culturales cumplen un rol fundamental (DeNora, 2000). De esta manera, la música se convierte en un acompañante emocional, permitiendo procesar sentimientos y resignificar la experiencia personal de pérdida. Este es otro concepto que la autora incluye en su estudio, el de la “autoconstrucción”, señalando que las personas usan la música como un marco narrativo para otorgar sentido a sus propias experiencias e historias personales. Las canciones de Taylor Swift cumplen extensamente con esta consigna, ya que sus canciones forman parte del relato autobiográfico de muchas mujeres que ven en sus letras, una experiencia similar a las suyas, permitiéndoles adaptar el contenido e insertar su propia historia emocional dentro de la obra musical de Swift.

En el caso de este grupo objetivo, estudios recientes han mostrado que los recursos culturales, como la música y el arte, cumplen un papel clave como herramientas de catarsis emocional y acompañamiento (DeNora, 2000). La música permite verbalizar lo que muchas veces no puede expresarse de otra manera, creando espacios simbólicos donde las jóvenes pueden sentirse comprendidas y menos solas, siendo este uno de los factores clave de la conexión emocional que logra la artista con su audiencia; el poder retratar emociones y situaciones tan naturales y comunes, sobre todo con respecto a relaciones sentimentales, que permite identificarse y generar empatía.

The Tortured Poets Department: La percepción estética desde la experiencia

Desde la teoría de la recepción estética, Hans Robert Jauss (1982) sostiene que las obras artísticas no tienen un único significado, sino que son reinterpretadas constantemente por el público según sus experiencias, expectativas y contexto cultural. Esto significa que una portada musical cargada de símbolos de muerte no impacta de la misma manera a todas las audiencias, sino que su efecto depende del bagaje emocional del espectador. Por ende, un grupo objetivo específico como las mujeres jóvenes que se encuentren atravesando un proceso de duelo puede percibir esta representación gráfica de una determinada manera, muy diferente de la percepción que pueda tener otro grupo objetivo.

Tomando esta base, la estética del álbum *The Tortured Poets Department* permite a muchas jóvenes proyectar su dolor y construirlo dentro de una narrativa artística más grande, creando así, no solo un sentido individual, sino un sentido colectivo, como el poder sentirse parte de una comunidad de fans que también atraviesan experiencias similares. De esta manera, surgen comunidades digitales en redes sociales como Instagram, en las cuales grupos de jóvenes comparten e interactúan en base a las letras de la cantante, apoyándose de piezas gráficas que se identifiquen como parte del álbum, y recojan elementos visuales que están presentes en las portadas del álbum, como el estilo fotográfico, la paleta de colores monocromática, y el uso de tipografía manuscrita que resalte el contenido de las letras.

Este grupo objetivo puede encontrar en la música de Taylor Swift, y específicamente en la estética visual de su álbum *The Tortured Poets Department*, un espacio simbólico donde proyectar, procesar y resignificar su dolor. Según el estudio de DeNora (2000), se plantea el concepto de “ambiente emocional”, y partiendo de este, las portadas del álbum no solo acompañan visualmente al contenido musical, sino que contribuyen activamente a moldear la experiencia del duelo, sirviendo como parte de un lenguaje emocional que estas jóvenes usan para comprender su pérdida.

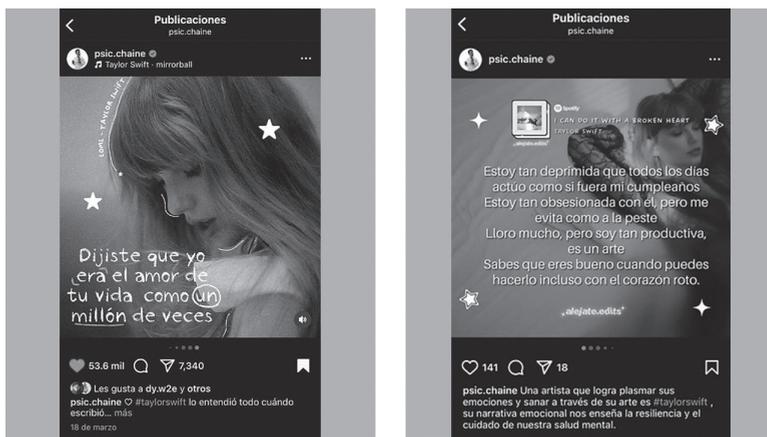

Figura 5. Post acerca de la canción "loml".

Figura 6. Post acerca de la canción "I can do it with a broken heart"

Fuente: Screenshot de la autora de este texto.

Figura 7. Post acerca de la canción "So Long, London".

Figura 8. Post acerca de la canción "The Black Dog".

Fuente: Screenshot de la autora de este texto.

Conclusión

La presente investigación permitió comprender cómo la representación simbólica de la muerte en el diseño de las portadas del álbum *The Tortured Poets Department* de Taylor Swift genera una resonancia emocional significativa en mujeres jóvenes que han atravesado un proceso de duelo. A través del análisis visual y conceptual del diseño, así como de la integración de teorías sobre duelo post-relacional y recepción emocional de la música, se pudo demostrar que el arte visual de un álbum puede operar como un espacio simbólico de identificación y resignificación del dolor.

Los hallazgos sugieren que la estética monocromática, los elementos asociados al vacío, es estilo tipográfico y la ausencia de color o vitalidad en las portadas no solo acompañan el tono melancólico del contenido musical, sino que activan mecanismos de memoria y proyección emocional en las espectadoras. En mujeres jóvenes que han vivido una ruptura afectiva, estas representaciones visuales de "muerte simbólica" pueden ser interpretadas como reflejo de su propia experiencia emocional, permitiéndoles procesar el duelo desde una dimensión estética y compartida.

A partir del análisis realizado en esta investigación, se puede concluir que el diseño gráfico no solo es un recurso o acompañamiento visual, sino que, desde las bases de la psicología, recogiendo elementos gráficos como el color, la tipografía, y las formas, puede ser una poderosa herramienta de identificación emocional, especialmente en el proceso de duelo, integrando arte, música y experiencias personales.

Bibliografía

- Arnold, R. (2023). Grieving artists: influences of loss and bereavement on visual art making. *The Arts in Psychotherapy*, 82.
- Bauman, Z. (2007). *Arte líquido*. Madrid: Sequitur.
- Bretón, J. (2022). La importancia del diseño en las portadas de música. Recuperado de <https://www.crunar.mx/blog/la-importancia-del-diseño-en-las-portadas-de-música>
- Broitman, A. I. (2015). La Estética de la Recepción. Bases teóricas para el análisis de las prácticas lectoras y otros consumos culturales. En Casanovas, I., Gómez, M. y Rico, E. J. (eds.) *Actas de las III Jornadas de Investigación en Edición, Cultura y Comunicación*.
- Bruner, J. (1990). *Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva*. Madrid: Alianza
- Editorial DeNora, T. (2000). *Music in Everyday Life*. Cambridge: Cambridge University Press.
- García-Allen, J. (2020). Psicología del color: significado y curiosidades de los colores. Recuperado de <https://bit.ly/3js0Nb8>.
- Haupt, A. (2024). Taylor Swift is Embracing the Five Stages of Grief: Should You? Recuperado de <https://time.com/6965213/taylor-swift-grief-the-tortured-poets-department/>
- Heller, E. (2000). *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
- Holland, K. (2024). The Stages of Grief and What to Expect. Recuperado de <https://www.healthline.com/health/stages-of-grief>
- Jauss, H. R. (1982). *Estética de la recepción y la comunicación literaria*. Universidad de Minnesota: Michigan.
- Jenkins, H. (1992). *Textual Poachers: Television fans and participatory culture*. Londres: Routledge, Chapman y Hall.
- Kübler-Ross, E., y Kessler, D. (2005). *On Grief and Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss*. New York: Scribner.
- Mares-Ramírez, L. (2024). Análisis crítico y de branding de las portadas de álbumes de Taylor Swift: una cartografía conceptual. *Formas Creativas*, 1(2), 1-30.
- Meza, E., García, S., Torres, A., Castillo, L., Sauri, S. & Martínez, B. (2008). El proceso del duelo.
- Un mecanismo humano para el manejo de las pérdidas emocionales. *Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas*, 13(1), 28-31.
- Morris, C. R. y Reiber, C. (2011). Frequency, Intensity and Expression of Post-Relationship Grief. *EvoS Journal: The Journal of the Evolutionary Studies Consortium*, 3(1), 1-11.
- Orellana, M. (2020). La representación del duelo a través del diseño de producción: Propuesta conceptual para la escenificación de un poema de Sylvia Plath. Universidad Politécnica de Valencia, Gandia.
- Piqueras, G. (2022). *Estética de la tragedia*. España: Punto de Vista Editores.
- Rijo, S. (2023). *The Science of Color: Understanding the Psychology of Color*. Sergio Rijo.
- Serrano, M. (2023). El velado diálogo del arte con la muerte. *El Debate*. Recuperado de https://www.eldebate.com/cultura/arte/20230121/velado-dialogo-arte-muerte_87004.html

- Soria, M. (2024). El poder del negro en el arte. La Cámara del Arte. Recuperado de <https://lacamaradelarte.com/el-poder-del-negro-en-el-arte/>
- Withrow, T. (2024). Taylor Swift Explores Grief in “The Tortured Poets Department”. The Talon News. Recuperado de <https://thetalonnews.com/2024/04/taylor-swift-explores-grief-in-the-tortured-poets-department/>
-

Abstract: The notion of death has been widely represented in different artistic expressions; in this research in particular, death is explored from the perspective of mourning for the symbolic loss of a relationship, and the focus is from the design of album covers, specifically, the musical album *The Tortured Poets Department*, by American singer and songwriter Taylor Swift, and its influence on the perception and emotional resonance of young women who have gone through a grieving process.

Drawing on an interdisciplinary approach that articulates visual analysis, grief theory and the psychology of aesthetic reception, the study examines how the album’s graphic elements; colors, typography, symbolism and overall style, function as emotional catalysts in women who have experienced a significant breakup or loss. Two main variables are addressed: the representation of death on the album covers, understood as a form of “symbolic death” linked to grief, loss and personal transformation; and the emotional experience of young women in mourning, especially after love breakups. In this way, it is hypothesized that the graphic design present in the album covers provides a symbolic space to project, narrate and resignify their own experience, thus becoming a tool for emotional identification and accompaniment in the grieving process.

Keywords: graphic design - album cover design - death - grieving process - art in music

Resumo: A noção de morte tem sido amplamente representada em diferentes expressões artísticas; nesta investigação em particular, a morte é explorada na perspectiva do luto pela perda simbólica de uma relação, e o foco é o design de capas de álbuns, especificamente, o álbum de música *The Tortured Poets Department*, da cantora e compositora americana Taylor Swift, e a sua influência na percepção e ressonância emocional de jovens mulheres que passaram por um processo de luto.

Partindo de uma abordagem interdisciplinar que articula a análise visual, a teoria do luto e a psicologia da receção estética, o estudo examina a forma como os elementos gráficos do álbum –cores, tipografia, simbolismo e estilo geral– funcionam como catalisadores emocionais para as mulheres que passaram por uma rutura ou perda significativa. São abordadas duas variáveis principais: a representação da morte nas capas dos álbuns, entendida como uma forma de “morte simbólica” ligada ao luto, à perda e à transformação pessoal; e a experiência emocional de mulheres jovens em luto, especialmente após rupturas românticas. Deste modo, coloca-se a hipótese de que o design gráfico presente nas capas dos álbuns constitui um espaço simbólico para projetar, narrar e re-significar a sua própria experiência, tornando-se assim uma ferramenta de identificação emocional e de acompanhamento no processo de luto.

Palavras-chave: design gráfico - design de capas de álbuns - morte - processo de luto - arte na música - arte na música

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
