

Universitat Autònoma de Barcelona

Facultat de Filosofia i Lletres Departament d'Art i Musicologia

Animal Farm y Animals: *Un análisis de la crítica social y política a través de la comparativa de las obras de Orwell y Pink Floyd*

Treball de Fi de Grau presentat per

Claudia García Cervera

Tutor/s

Diego Alonso Tomás

Bellaterra, juny de 2025

Resumen

El trabajo presentado explora la comparativa de las obras *Animals* (Pink Floyd, 1977) y *Animal Farm* (George Orwell, 1945) mediante una perspectiva interdisciplinar, aplicando un análisis político, retórico y semiológico. Ambas obras, pertenecientes al siglo XX, muestran una profunda crítica a los sistemas económicos. Este estudio busca probar esas críticas y ver como estas se plasman en la literatura, la música y la iconografía.

Abstract

The presented work explores the comparison between the works *Animals* (Pink Floyd, 1977) and *Animal Farm* (George Orwell, 1945) through an interdisciplinary perspective, applying a political, rhetorical, and semiological analysis. Both works, from the 20th century, provide a profound critique of economic systems. This study aims to prove these critiques and examine how they are embodied in literature, music, and iconography.

A mi madre, mi padre y mi hermana, que me han ayudado en todo momento. A mis amigos de la universidad, mi tutor y todas aquellas personas que, con su interés, han abierto mi mente a diferentes perspectivas.

ÍNDICE

1. Introducción	5
1.1. George Orwell (1903 - 1950):	5
1.1.1. Animal Farm (Orwell, 1945)	6
1.1.2. La Revolución Rusa (1917 – 1923) y la creación de la URSS (1922 - 1991)	7
1.2. Pink Floyd:	9
1.2.1. Inglaterra en la década de 1970	10
1.2.2. Animals (Pink Floyd, 1977)	11
2. Estado de la cuestión	12
3. Marco teórico	12
3.1. Palabras clave:	12
3.2. Contextualización estética:	13
3.2.1. Contexto histórico, político y social	13
4. Marco práctico	16
4.1. Análisis semiológico de Animal Farm:	16
4.1.1. Simbología de los animales	17
4.1.2. Los siete mandamientos y el Manifiesto Comunista (1848)	20
4.1.3. Beasts of England; el himno animal	22
4.2. Análisis semiológico de Animals:	24
4.2.1. Pigs on the Wing 1	26
4.2.2. Dogs	26
4.2.3. Pigs (Three Different Ones)	28
4.2.4. Sheep	29
4.2.5. Pigs on the Wing 2	30
4.3. Análisis iconográfico; las portadas	31
4.3.1. Portada de Animal Farm	31
4.3.2. Portada de Animals	34
4.4. Recepción de las obras:	35
5. Conclusiones:	36
6. Bibliografía:	37

1. Introducción

Este trabajo se centra en reiterar la relación encontrada entre las obras *Animal Farm* (1945) de George Orwell y *Animals* (1977) de Pink Floyd desde un enfoque intertextual.

Animal Farm fué publicada en agosto de 1945, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. La alegoría política de Orwell ofrece una crítica al período mediante el uso de metáforas y figuras retóricas, dándonos una visión única de la creación de la Unión Soviética, conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Por otro lado, *Animals* de Pink Floyd, publicado en enero de 1977, treinta y dos años después, es un reflejo de la sociedad capitalista, con una poderosa crítica al sistema y a la guerra.

Basándome en diferentes análisis que se han propiciado de las obras, mi objetivo es poder ofrecer un enfoque semiológico, político y retórico, enfatizando las relaciones ya encontradas y dando paso a nuevas conexiones entre ambas.

Para poder entender las obras en su máxima integridad y, la relación que existe entre estas, haré un breve contexto histórico político y social que nos permitirá ver en qué momento fueron concebidas y como su entorno influyó en su creación. Iniciaremos entonces contextualizando la novela *Animal Farm* (1945) de George Orwell y, seguidamente el álbum conceptual *Animals* (1977) de Pink Floyd.

1.1. **George Orwell (1903 - 1950):**

Eric Arthur Blair, conocido como George Orwell, nació en 1903 en la India, donde su padre trabajaba para el servicio civil. La familia se mudó a Inglaterra en 1907 y diez años más tarde, Orwell ingresó en el internado Eton, donde empezó a desarrollar su talento para la escritura en las revistas de la escuela. Entre 1922 y 1927, hizo el servicio militar en Burma. Esta experiencia lo llevó a escribir su primera novela: *Burmese Days*, en 1934. Tras su experiencia en el servicio militar, Orwell vivió en París durante dos años, pero regresó a Inglaterra, donde

consiguió trabajo como tutor, profesor y asistente en una librería. Durante este período, empezó a publicar artículos como *Down and Out in Paris and London* (1933), y *The Road to Wigan Pier* (1937). A finales de 1936, Orwell viajó a España para ayudar al frente republicano. Su experiencia lo llevó a publicar *Homage to Catalonia* (1938), una perspectiva única de la Guerra Civil Española (1936 - 1939). Durante la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), Orwell sirvió de nuevo en la Guardia del Interior, una milicia creada en los inicios de la guerra para apoyar al ejército inglés, y trabajó para la BBC (la British Broadcasting Corporation) entre 1941 y 1943. En 1945 publicó su alegoría política, *Animal Farm*, obra que lo catapultó a la fama mundial y que le proporcionó el premio "W.H. Smith and Penguin Books Great Reads of the Century". Esta nueva fama se consolidó con la obra *1984*, publicada en 1949, una novela distópica que, siguiendo la línea de *Animal Farm*, trata temas sociales y políticos mediante la alegoría y la metáfora. En 1950, George Orwell sufrió una ruptura arterial en los pulmones debido a la tuberculosis, muriendo con tan solo 46 años.

1.1.1. *Animal Farm* (Orwell, 1945)

La novela, concebida inicialmente como *Animal Farm: A Fairy Story*, fue publicada en Inglaterra el 17 de agosto de 1945 por Martin Secker & Warburg Ltd, un año después en los Estados Unidos de América. El título original, que incluía el *A Fairy Story*, quedó en desuso debido a su carácter infantil, ya que creían que podía dar a entender que se trataba de un libro para niños. Al quedar descartado en varios países, se emplearon otros subtítulos como *A Satire* o *A Contemporary Satire*.

Una vez establecido que la novela de Orwell es una alegoría¹ política y una sátira de esta, debemos entender el contexto que lo llevó a escribirla. Según Peter Hobley Davison (1926–2022), en su nota sobre el texto de *Animal Farm*, en la edición de Penguin Books de 2008

¹ "Plasmación en el discurso de un sentido recto y otro figurado, ambos completos, por medio de varias metáforas consecutivas, a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente" según el DLE (Diccionario de la Lengua Española).

empleada para la lectura de la novela, Orwell conoció a Joseph Czapski (1896 - 1993), un superviviente de la Masacre de Katyn (1940) que residió y escapó de un campo de concentración soviético, en el año 1945 mientras Orwell trabajaba como corresponsal de guerra en París. Según Orwell, Czapski, a pesar de estar en contra del Régimen Soviético y haber vivido las atrocidades causadas por este, alababa a Josef Stalin (1878 - 1953), recalcando que había sido su grandeza y coraje lo que había librado a Rusia de la invasión alemana. La experiencia de Czapski y su admiración a Stalin, claramente inspiraron los personajes de Orwell, como bien explica Davison en su nota: "Stalin es claramente representado por Napoleón". En una pequeña anotación a pie de página, Davison da fuerza a su hipótesis argumentando una carta escrita por Orwell dirigida a Yvonne Davet (1906–2007), traductora francesa, en la cual Orwell describe *Animal Farm* como su novela "contra Stalin".

Aunque Orwell argumentó que su obra solo era una sátira aplicable a la Revolución Rusa (1917 - 1923), lo cierto es que tiene una implicación más extensa, y es que con el paso de los años, *Animal Farm* no sólo se ha visto como una crítica del Régimen Soviético, sino también otros fenómenos bélicos como la Alemania Nazi (1933 - 1945). Al final, la crítica de Orwell reside en una revolución violenta liderada por "gente inconscientemente ávida de poder", como bien muestra en su novela.

Para entender un poco más el contexto de la obra, creo conveniente hacer un leve resumen de los hechos que inspiraron a Orwell: la Revolución Rusa (1917 - 1923) y la creación de la URSS (1922 - 1991).

1.1.2. La Revolución Rusa (1917 – 1923) y la creación de la URSS (1922 - 1991)

A comienzos del siglo XX, mientras la mayoría de los países de Europa avanzaban hacia la modernización con la adopción de nuevos inventos e ideas, Rusia seguía bajo el control del Imperio de los Zares (1721 - 1917). Este imperio se caracterizaba por mantener un régimen

político autocrático, basado en el absolutismo monárquico, en el que el zar concentraba todo el poder. A pesar de su centralización, este gobierno se encontraba dentro de una sociedad con estructuras feudales, marcadas por grandes desigualdades sociales y una economía predominantemente agraria, muy alejada de los procesos de industrialización que ya habían transformado a otras naciones.

La rígida estructura política y social de Rusia comenzó a debilitarse a medida que el marxismo, un conjunto de doctrinas políticas, filosóficas y económicas desarrolladas por Karl Marx (1818 - 1883) y Friedrich Engels (1820 - 1895), se expandía entre los obreros de las ciudades y otros sectores descontentos con el sistema. El marxismo defendía la lucha de clases como motor del cambio histórico, postulando que los trabajadores debían derrocar el orden burgués para instaurar una sociedad sin clases.

Con el paso del tiempo, Rusia se convertiría en el primer país socialista de la historia. Vladimir Ilich Lenin (1870 - 1924) lideraría la revolución que permitiría a los comunistas llegar al poder y sentar las bases de la futura Unión Soviética (URSS). Posteriormente, Josef Stalin consolidaría el nuevo Estado Socialista, promoviendo el modelo comunista como una alternativa al sistema capitalista. En pocos años, la dictadura comunista soviética lograría un desarrollo económico suficiente para competir con los Estados Unidos de América en diversos ámbitos.

En 1922 se constituyó la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), un Estado federal que agrupaba a todas las naciones que formaban parte del antiguo imperio de los zares. Así, el sistema se convirtió en un régimen totalitario.

Con la muerte de Lenin en 1924, surgieron diferentes visiones sobre cómo estructurar el nuevo Estado, lo que generó enfrentamientos entre los líderes del partido, especialmente entre León Trotski (1879 - 1940) y Josef Stalin. Trotski defendía la necesidad de exportar la revolución a otros países, argumentando que el socialismo sólo podría consolidarse si se extendía globalmente. En cambio, Stalin proponía la idea de "construir el socialismo en un solo país", con

el objetivo de fortalecer la URSS y convertirla en una gran potencia antes de expandir sus ideales.

Finalmente, Stalin, quien había alcanzado el cargo de Secretario General del PCUS, logró consolidar su poder y se estableció como el líder indiscutible de la URSS. Para ello, expulsó a Trotski de la unión y lo marcó como un traidor del Estado comunista, asegurando así su dominio absoluto sobre el Régimen Soviético.

Más tarde, en la parte práctica que analiza el simbolismo de los animales en *Animal Farm* (Orwell, 1945), podremos observar cómo el autor incorpora elementos de la vida real en su obra y los disfraza tras metáforas y elementos retóricos.

1.2. Pink Floyd:

Los orígenes de la banda inglesa de rock progresivo se remontan a 1964, cuando tres jóvenes estudiantes de arquitectura, Roger Waters (1944), Nick Mason (1945) y Richard Wright (1945 - 2008), empiezan a tocar bajo el nombre de Stigma 6. Waters (por aquel entonces con la guitarra) Mason a la batería y Wright al teclado. Poco conocidos, empezaron a moverse por la escena inglesa bajo la influencia del blues americano, ganando notoriedad hasta ser descubiertos por su primer manager, Ken Chapman. Poco después, la banda cambiaría de nombre convirtiéndose en The Architectural Abdabs. Colaboraron con varios artistas, pero, el elemento definitivo resultó ser Syd Barret (1946 - 2006), el cual era amigo en la adolescencia de Waters. Barrett se convirtió en el guitarrista y líder de la banda, cambiando el nombre del grupo de The Architectural Abdabs por Pink Floyd, el cual, haciendo homenaje a sus orígenes en el blues, referencia a los músicos Pink Anderson y Floyd Council, ambos músicos pocos conocidos del género. La combinación de Syd Barret y Roger Waters, convertido en el bajista de la banda, resultó en el sonido ambiental, electrónico y psicodélico por el cual hoy en día conocemos la banda.

En febrero de 1966 firmaron con el sello discográfico EMI y poco después sacaron su primer álbum, *The Piper at the Gates of Dawn*. En él, Syd Barret empieza a incorporar elementos claves en la discografía de Pink Floyd, como los solos de guitarra con distorsión, las voces radiofónicas, la ambientación psicodélica... Sin embargo, debido a su declive en salud mental y su adicción a las drogas, Barret es expulsado de la formación, dejando un vacío que sería llenado por David Gilmour (1946).

Con David Gilmour a la guitarra y a la voz, Pink Floyd inicia una nueva etapa, consolidada con uno de sus álbumes más conocidos: *The Dark Side of the Moon* (Pink Floyd, 1973). Desde su icónica carátula con el prisma reflectante de luz, hasta la incorporación de relojes en sus canciones, *The Dark Side of the Moon* (Pink Floyd, 1973) fue el punto más álgido de la banda, mostrando en todo su esplendor los elementos musicales y conceptuales que los diferenciaban del resto. Fue aquí cuando Roger Waters tomó cierto liderazgo en los proyectos de la banda, haciéndose cargo de la composición y conceptualización de gran parte de los álbumes que siguieron. Poco a poco, el grupo empezó a notar las diferencias entre miembros, provocando así que cada uno de los integrantes empezaran a empezar carreras en solitario. Sin embargo, lograron sacar adelante el álbum sobre el cual se centra el trabajo: *Animals* (Pink Floyd, 1977). A día de hoy el grupo sigue siendo influyente, sacando álbumes recopilatorios o grabaciones de canciones en directo.

1.2.1. Inglaterra en la década de 1970

La Inglaterra de los años 70 está marcada por la incertidumbre política, económica y social. A principios de la década, la crisis petrolera provocó una gran inflación y una oleada de desempleo. El gobierno, en un intento de controlar la inflación, intentó limitar los salarios, lo que resultó en huelgas y conflictos con la policía. El clima social era tenso; factores como la inmigración (provocada por la pérdida de colonias en los años 60), la tensión racial y la movilización sindical, provocaron protestas y revueltas. Las tensiones políticas con Irlanda

resultaron en ataques terroristas por parte del grupo terrorista IRA (Irish Republican Army) en Irlanda del Norte e Inglaterra. En un intento de controlar el país, el Primer Ministro Edward Heath (1916 - 2005), convocó unas elecciones en 1979. Tras una serie de cambios en el gobierno, en 1979 se celebraron unas elecciones, en las cuales Margaret Thatcher (1925 - 2013), conocida como "la dama de hierro", asumió el rol de Primera Ministra. Su ascensión al puesto comportó una reducción del gasto público y de los impuestos, el cierre de industrias poco rentables y, especialmente, el debilitamiento de los sindicatos. Durante estos años, Inglaterra vivió un gran cambio cultural, con movimientos musicales y estéticos como el punk, que expresaban su descontento con la sociedad inglesa y capitalista mediante una música "descontrolada" y "sencilla". Este género representó la contraposición al rock progresivo, el cual buscaba una expresión artística más elaborada y compleja. Pink Floyd es, por excelencia, la mayor referencia de rock progresivo británico.

1.2.2. Animals (Pink Floyd, 1977)

Animals (Pink Floyd, 1977) es el décimo álbum de la banda. Publicado en 1977, cuenta con una serie de cinco canciones y una duración de 41 minutos aproximadamente. Fue grabado en los estudios de la banda, Britannia Row, Londres. En este período de tiempo, la banda ya empezaba a sufrir los estragos causados por las diferencias artísticas, sobre todo, entre los miembros Roger Waters y David Gilmour. Waters, principal compositor conceptual de varios de los álbumes como *The Dark Side of the Moon* (Pink Floyd, 1973) o *The Wall* (Pink Floyd, 1979), llevó a cabo la dirección artística de *Animals* (Pink Floyd, 1977), desde la carátula del álbum (que analizaremos con más detenimiento en otro apartado), hasta las letras y estructura musical. Su contenido, en cuanto a conceptos, recae en la crítica a la guerra, el sistema comunista y la política cerrada de la dictadura de Stalin, entre otros. Por ello, no es sorpresa que Waters pudiera recurrir a la obra *Animal Farm* (George Orwell, 1945) usando elementos como los animales, y su simbolismo, para hacer referencia a la gestión económica, político y social de las estructuras gubernamentales.

2. Estado de la cuestión

Para la realización del trabajo, me he basado en varios estudios que engloban las obras por separado y otros que las comparan. Uno de los trabajos base ha sido *A Distopia Animalesca de George Orwell No Rock Progressivo do Pink Floyd; George Orwell's Beastly Dystopia in Pink Floyd's Progressive Rock* de Lucas Moreira en la Universidade Federal da Bahia. Este trabajo confirmó la relación entre ambas obras.

Otros trabajos consultados son:

- Fajrina, D. (2016). Character metaphors in George Orwell's Animal Farm. Universidad de Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia.
- Fadaee, E. (2011). Symbols, metaphors and similes in literature: A case study of "Animal Farm". Universidad Islamic Azad de Bandar Abbas, Irán.

Para poder analizar el aspecto político que abarca el trabajo, he leído el *Manifiesto Comunista* (Friedrich Engels y Karl Marx, 1848) y la novela *The Socialist Patriot: George Orwell and War* (Peter Stansky, 2023).

3. Marco teórico

3.1. Palabras clave:

Para la comprensión del trabajo, debemos definir los términos más importantes que respaldan las teorías e ideas reflejadas. Las definiciones utilizadas pertenecen al Diccionario de la Lengua Española (DLE) de la Real Academia Española (RAE).

- Símbolo: Elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición, etc.
- Metáfora: Traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita.

- Alegoría: Plasmación en el discurso de un sentido recto y otro figurado, ambos completos, por medio de varias metáforas consecutivas, a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente.
- Comunismo: Movimiento y sistema político, desarrollado desde el siglo XIX, basado en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada de los medios de producción.
- Marxismo: Conjunto de las doctrinas filosóficas, económicas y políticas elaboradas por K. Marx y F. Engels que constituyen la base ideológica del materialismo histórico y del dialéctico, así como del comunismo.
- Capitalismo: Sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado.

3.2. Contextualización estética:

3.2.1. Contexto histórico, político y social

Tanto George Orwell como Pink Floyd basan sus obras en el contexto histórico en el cual se encuentran, es por ello que para acabar de entender los movimientos o corrientes que los impulsan, es necesario realizar una contextualización estética de ambos.

Como bien hemos comentado con anterioridad, George Orwell, nacido en el año 1903, experimentó la Primera Guerra Mundial (1914 - 1918), la Guerra Civil Española (1933 - 1936) y la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945). En la novela *The socialist patriot; George Orwell and war* (Peter Stansky, 2023), el autor hace una reflexión sobre cómo estos conflictos bélicos construyen la ideología política de Orwell, además de definirlo como autor. Según Stansky, la forma de escribir de Orwell empezó a desarrollarse durante su estancia en España, cuando formó parte del bando republicano. En un inicio, Orwell viajó a España como reportero. Su intención no era alistarse sino mostrar al mundo lo que ocurría en el lugar. Sin embargo, acabó uniéndose a las filas del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista, 1935 - 1939), una organización política de izquierda revolucionaria creada a partir de la fusión de los grupos trotskistas y

marxistas. Un tiempo después, quiso transferirse a la Brigada Internacional (1936 - 1938), pero tras un ataque por parte de los socialistas, decidió seguir apoyando al POUM. Tras volver del campo de batalla español, Orwell se declara pacifista y argumenta que el único uso de la violencia debería ser ejercida contra el sistema capitalista.

Pink Floyd se caracteriza por una profunda exploración de lo conceptual, lo psicológico y lo experimental, tanto en lo musical como en lo visual, a la vez que por su connotación política y social. Desde sus primeros días en Londres en los años 60, la banda se posicionó como una fuerza distinta, alejada del pop convencional. Con Syd Barrett al frente, sus primeros discos eran psicodélicos con letras surrealistas, guitarras espaciales y efectos sonoros que destacaban por su enfoque poco tradicional. La estética del grupo potenció la psicodelia británica, que surgió en el Reino Unido a mediados de los años 60, como parte de la contracultura juvenil. Este movimiento buscaba romper con las normas establecidas, explorar la conciencia y experimentar nuevas formas de expresión artística. Musicalmente, fue una respuesta al auge de la psicodelia en Estados Unidos, pero, con un enfoque más introspectivo, surrealista y a menudo influido por la literatura, el teatro y la música europea. Tras la marcha de Barret, el grupo quedó al mando de Roger Waters, que desarrolló álbumes conceptuales con una fuerte carga emocional, política y existencial. Durante la década de 1970, Inglaterra se vió marcada por la inestabilidad económica, el descontento social y una sensación generalizada de decadencia. Varias crisis energéticas, huelgas, protestas contra el gobierno y los conflictos con Irlanda del Norte, provocaron una atmósfera de pesimismo, alienación y crítica hacia las estructuras del poder. Pink Floyd, en contra del capitalismo salvaje, la manipulación de masas y la obediencia ciega, produjeron obras como *Dark Side of the Moon* (Pink Floyd, 1973), *Animals* (Pink Floyd, 1977) o *The Wall* (Pink Floyd, 1979), todas caracterizadas por una visión sombría del sistema, la educación, la guerra, la economía, el aislamiento personal y el control social.

George Orwell y Roger Waters comparten una profunda desconfianza hacia el poder, una crítica hacia las estructuras de control, y una voluntad de desenmascarar las formas en que la sociedad oprime y deshumaniza al individuo.

Orwell, en libros como *1984* (1949) y *Animal Farm* (1945), muestra cómo los gobiernos pueden manipular la verdad, controlar a las masas y hacer que la gente viva con miedo. En sus historias, el poder no sólo domina desde fuera, también entra en la mente de las personas, hasta que ya no pueden pensar por sí mismas. En *Animals* (Pink Floyd, 1977), Waters se inspira en Orwell para mostrar una sociedad dividida en clases, donde los poderosos (los "cerdos") abusan de los trabajadores (las "ovejas") y los ambiciosos (los "perros") sobreviven pisoteando a los demás. Ambos critican no solo a los gobiernos, sino también a las normas sociales, al miedo, a la obediencia ciega. No confían en las instituciones que dicen cuidar a la gente, porque muchas veces esas mismas instituciones son las que controlan, reprimen y deforman a las personas. Un elemento que marcó a ambos artistas fue, definitivamente, la Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945).

Orwell vivió la Segunda Guerra Mundial como un adulto, trabajando como periodista, ensayista y colaborador de la BBC. La guerra le confirmó muchas de sus ideas: que incluso las democracias podían usar la propaganda, que el lenguaje podía manipular la verdad, y que los gobiernos podían explotar el miedo para justificar el control social. Para Roger Waters, la Segunda Guerra Mundial significó la pérdida de su padre, Eric Fletcher Waters (1913 - 1944), el cual murió en combate cuando Roger tenía solo cinco meses de edad. Para Waters, la guerra no fue una causa noble, sino una tragedia humana. Mientras que Orwell analiza el poder desde la razón, Waters lo hace desde la emoción, la rabia y el duelo. Ambos entendieron que la guerra no termina cuando se firman los tratados, sino que prospera de diferentes formas: para Orwell, deja estructuras de poder listas para seguir oprimiendo, mientras que para Waters, deja personas rotas, generaciones marcadas por el trauma. Ninguno de los dos glorifica la guerra.

Otro elemento clave que une a los autores es su visión del capitalismo. Orwell veía el capitalismo de manera crítica, sobre todo tras ser testigo de las luchas entre los partidos de izquierda en la Guerra Civil Española. Según Orwell, las estructuras económicas y políticas afectaban la lucha por la justicia. Contemplaba cómo el capitalismo no sólo explotaba a los trabajadores, sino que también manipulaba la percepción de la realidad mediante la propaganda y la divulgación

controlada. Para Roger Waters, el capitalismo no solo es un sistema económico, sino también un mecanismo que reduce a las personas en piezas, engranajes que potencian su fuerza. Waters creció en una sociedad de clases, siendo testigo de la competición, la injusticia y la inquietud económica de la Inglaterra de los años 70. Ambos ven el capitalismo como un sistema que deshumaniza a las personas, que las priva de libertad y las somete, mediante propaganda y medios informativos controlados, a un control social. Mientras Orwell lo aborda con una visión más política y filosófica, Waters lo enfoca en la emoción, en la lucha del individuo contra un sistema que lo oprime.

4. Marco práctico

4.1. Análisis semiológico de *Animal Farm*:

Animal Farm, publicada en 1945, es una novela alegórica escrita por George Orwell que, mediante el uso de metáforas, hace una crítica a la Revolución Rusa (1917 - 1921) y a la creación de la Unión Soviética (1922 - 1991). La historia tiene lugar en una granja donde los animales, liderados por los cerdos, se rebelan contra el Sr. Jones, su granjero humano, para tomar el control de la granja y gobernarse a sí mismos. Al principio, la revolución es liderada por los cerdos, especialmente por el Viejo Mayor, quien inspira a los animales a rebelarse contra su dueño. Tras su muerte, los cerdos Snowball y Napoleon toman el liderazgo. Sin embargo, a medida que avanzan los eventos, Napoleon toma el control absoluto, expulsando a Snowball y convirtiéndose en un dictador. Con el tiempo, los cerdos se corrompen, adoptando las mismas actitudes y comportamientos que los humanos que originalmente habían derrocado. Los animales siguen siendo explotados, mientras que los cerdos disfrutan de una vida lujosa. La famosa frase "Todos los animales son iguales, pero algunos de esos animales son más iguales que otros", extraída de la novela, resume la corrupción y la traición a los ideales de la revolución.

Desde luego, el elemento decisivo que conecta el álbum con la novela es el uso de los animales como metáforas. Tanto Orwell como Pink Floyd cogen animales capaces de representar a un

nivel más conceptual ideas, situaciones o, en este caso, personas. A pesar de que en la obra de Orwell encontramos un despliegue de personajes más extenso, con animales como cabras, caballos o patos, incluso varios humanos, nos centraremos únicamente en aquellos que dan nombre a las canciones del álbum que, curiosamente, son los que más pesan en la obra literaria.

4.1.1. Simbología de los animales

En el contexto de la novela, los cerdos son los líderes de la revolución y los que establecen un nuevo régimen, basado en la igualdad y el rechazo a las formas humanas. Destacamos sobre todo cuatro cerdos: Viejo Mayor, Snowball, Napoleón y Squeeler. Cada uno de estos personajes es un reflejo de personas reales que formaron parte de la creación de la Unión Soviética (URSS). Empecemos entonces con la mecha que prendió el camino a la revolución de los animales: Viejo Mayor.

Viejo Mayor/ Karl Marx o Vladimir Il'ich Lenin: al inicio de la novela, Viejo Mayor realiza un discurso en el cual planta la semilla a lo que más adelante resultará en la rebelión de los animales contra su amo, el señor Jones, que, en este caso, es referente a la dinastía del Zar, los antiguos monarcas de Rusia. Antes de morir, Viejo Mayor anima al resto de animales a rebelarse contra el sistema y crear uno nuevo, capaz de otorgar la libertad e igualdad que merecen. Aunque Viejo Mayor no llega a ver el día anhelado, su presencia sigue siendo recordada por varios de los animales que, al ver como su utopía animal tiembla por el comportamiento de los cerdos, recuerdan como su anterior líder llamaba a un futuro justo para todos ellos.

Tal y como se plantea el personaje, podríamos decir que tiene dos referencias históricas válidas. Según Dian Fajrina en su trabajo *Character Metaphors in George Orwell 's Animal Farm*, publicado por la Universidad de Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia (2016), Viejo Mayor podría ser una representación de Karl Marx. Marx fue un filósofo y economista alemán, conocido por su crítica al capitalismo. Propuso que la lucha de clases entre burguesía y proletariado llevaría al fin del capitalismo y a la creación de una sociedad comunista sin clases sociales. Sin embargo,

podríamos argumentar que Viejo Mayor también es una representación de Vladimir Il'ich Lenin. Lenin, como bien hemos comentado con anterioridad, fue un destacado líder revolucionario y político ruso. Lideró la Revolución Rusa de 1917, adaptando las ideas de Karl Marx fundando el Partido Bolchevique y estableciendo un Estado socialista.

Entonces, ¿por cuál de los dos nos decantamos? El factor decisivo es la intervención del personaje en el transcurso de la historia. Aunque en un inicio creía y defendía que Lenin podría ser su interpretación más acertada, lo cierto es que Viejo Mayor no interviene de manera directa en la revolución de los animales, sino que adopta un papel más teórico; él induce el pensamiento que despierta el movimiento, pero no es partícipe de este. Debido al comportamiento más pasivo de Viejo Mayor, la figura de Marx podría ser más representativa. Sin embargo, la lucha que ocupan Snowball y Napoleón en la novela por ocupar su cargo es bastante representativa de la disputa real entre Trotski y Stalin tras la muerte de Lenin, lo que nos podría llevar a no descartar a Lenin como posible representación. El trabajo de Elaleh Fadaee *Symbols, metaphors and similies in literature: A case study of "Animal Farm"*, publicado por la Universidad Islamic Azad de Bandar Abbas, Iran (2011), sostiene que la teoría de que el mismo animal puede ser ambos personajes históricos es válida debido a sus caracteres.

Snowball/Lev Trotski: Snowball es uno de los cerdos que instigan la batalla contra los humanos, siendo uno de los primeros cerdos en seguir el legado del Viejo Mayor. Junto con Napoleón, Snowball toma un rol de liderazgo tras la revolución debido a su capacidad oratoria. Aunque en un inicio ambos cerdos se entienden por su objetivo común, poco a poco, las diferencias ideológicas entre ambos (Snowball, al igual que Trotski, se considera moderado, mientras que Napoleón/Stalin es extremista) los llevan a un conflicto que involucra a toda la granja. A la par que con su contraparte en el mundo real, Lev Totski, Snowball es perseguido por Napoleón hasta el punto de ser expulsado de la granja y condenado al exilio.

Napoleón/Joseph Stalin: Napoleón, el cerdo que representa la figura de Joseph Stalin, es el cerdo que se convierte en el líder de la nueva utopía animal. Tras la muerte de Viejo Mayor, Napoleón junto con Snowball lidera la revolución que conduce a la granja del señor Jones a un nuevo

paradigma social y político. Debido a sus diferencias ideológicas y su hambre de poder, Napoleón expulsa a Snowball y empieza a crear un régimen basado en la desinformación y el miedo, convirtiéndose en aquello que juró destruir, un dictador.

El último cerdo al que quiero mencionar es Squeeler. Aunque no tenga una asociación directa con ningún personaje histórico, creo conveniente atribuirle una organización real, debido a su función comunicadora.

Squeeler: Squeeler es uno de los cerdos que decide seguir adelante con la revolución, obteniendo uno de los papeles más importantes en el régimen de Napoleón, y es que gracias a su gran capacidad de oratoria, Squeeler es capaz de mantener al resto de animales de la granja bajo la idea impuesta por Napoleón. Aquí, más que un personaje histórico concreto, podríamos decir que Squeeler representa el Departamento de Agitación y Propaganda, el cual, bajo la supervisión de Joseph Stalin, se encargaba de la difusión y la comunicación para influir en la opinión pública, manteniendo así la imagen de régimen socialista impartido por Stalin.

Aunque Squeeler hace un gran trabajo propagando el régimen, los verdaderos instigadores de este son las ovejas de la granja.

La oveja siempre ha sido asociada con la docilidad, las aglomeraciones y la unisonidad, y es que raras veces van solas. En la novela, las ovejas representan al pueblo analfabeto, el cual cree ciegamente en aquello que les dicen sus figuras superiores. En el texto se ve claramente cuando estas memorizan el canto que define la nueva granja: "Four legs good, two legs bad", que se traduciría como "Cuatro patas bien, dos patas mal". Este canto, repetido múltiples veces por las ovejas, hace referencia a la principal diferencia entre los humanos y los animales. Por ello, es usado para reafirmar a los animales que en este nuevo régimen, la organización debe beneficiar a los animales, mientras que todo aquello que recuerde a un humano, debe ser castigado. Sin embargo, más adelante veremos que, con la corrupción de ideales y el olvido de estos, la premisa se transforma y da paso a una nueva representación del poder.

Al igual que las ovejas, los perros cargan con una multitud de simbología con el paso del tiempo. La más conocida o representativa es su asociación con la lealtad al ser humano. En este caso, la lealtad de los perros es hacia Napoleón, el cual secuestra a una camada de cachorros para poder crear su propio ejército. El perro pasa a ser entonces una figura de poder y miedo, que mediante la intimidación y la lealtad ciega, mantiene a raya al resto de animales bajo las órdenes de Napoleón.

4.1.2. Los siete mandamientos y el Manifiesto Comunista (1848)

Tras la revolución en la granja, que resulta en la expulsión del señor Jones, los animales establecen siete mandamientos con la intención de implantar un régimen utópico. Estos mandamientos se basan en el *Manifiesto Comunista* de Karl Marx y Friedrich Engels, publicado en 1848, el cual llama a la abolición de las clases sociales y la creación de una sociedad sin opresión. Al igual que el manifiesto, los siete mandamientos son una carta de intenciones.

El *Manifiesto Comunista* es un ensayo de carácter político encargado por la Liga de los Comunistas. En él, se explican los principios básicos del comunismo y del marxismo y se predica la unión del proletariado contra la opresión de la burguesía. Marx y Engels lo redactan en cuatro capítulos:

- "I. Burgueses y Proletarios": donde se habla de la lucha de clases que se da en Europa y el residuo de una sociedad feudal.
- "II. Proletarios y Comunistas": explica la relación que existe entre estas clases y la necesidad de derrocar el régimen burgués.
- "III. Literatura socialista y comunista": explica los diferentes tipos de socialismos.
- "IV. Actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición": llamamiento al resto de partidos e intento de unificar los proletarios de todos los países.

Los siete mandamientos son una versión “animalizada” de las demandas de Engels y Marx, ambos comparten ideales centrales, como la lucha de clases. Según el manifiesto, los proletarios (los trabajadores) deben unirse para despojar a los burgueses (la clase dominante) de su poder. De manera similar, en *Animal Farm* (Orwell, 1945) los animales ven al ser humano como el enemigo opresor y creen que, al derrotarlo, se logrará la libertad. Encontramos símiles en todos los mandamientos:

Mandamientos	Ejemplificación del Manifiesto Comunista
1. Cualquier cosa que vaya a dos patas es un enemigo.	Representaría la lucha de clases, siendo “la cosa a dos patas” la representación del humano y/o el burgués. Esta idea se corresponde con el capítulo uno del manifiesto, en donde se expresa como el opresor burgués debe ser derrotado.
2. Cualquier cosa que vaya a cuatro patas, o tenga alas, es un amigo.	Representación de la solidaridad entre obreros que Marx y Engels reivindican en su ensayo.
3. Ningún animal debe llevar ropa.	La ropa es asociada con el capitalismo y el lujo, factores rechazados por la corriente marxista, ya que representan la desigualdad social y económica.
4. Ningún animal debe dormir en una cama.	Otro ejemplo del desdén por el lujo y la conformidad.
5. Ningún animal debe beber alcohol.	El alcohol es símbolo de decadencia pero también de moralidad. En los burgueses, el alcohol representa el declive de su estilo de vida, mientras que en los obreros representa la necesidad de mantener la moral.

6. Ningún animal debe matar a otro animal.	Los obreros deben unirse y no traicionar sus principios. Otro ejemplo de solidaridad y unión.
7. Todos los animales son iguales.	Meta de los partidos comunistas: la igualdad en la sociedad y la derrota de los regímenes opresores.

A medida que avanza la novela, los mandamientos se ven modificados para adaptarse a las nuevas ideas de Napoleón, ya que mientras se va desarrollando su régimen, los cerdos empiezan a adoptar la mayoría de características humanas que en un inicio querían condenar, como por ejemplo llevar ropa, dormir en camas, beber alcohol y matar a otros animales. Este cambio de ideología se resume en el estado final de los siete mandamientos, los cuales son borrados para presentar un solo ideal: "Todos los animales son iguales, pero algunos de esos animales son más iguales que otros". Esta frase resume el declive de la expectativa utópica establecida por los animales en un inicio, con ella, se ve como se han ido aboliendo los derechos con tal de establecer a los cerdos en una posición más privilegiada, eliminando así el séptimo mandamiento, el cual dicta la igualdad de todos los animales de la granja.

Es aquí donde Orwell denuncia los fallos del comunismo, particularmente, el estalinismo. No está en contra del comunismo teórico, sino que desaprueba la práctica de este. Orwell, desde su posición socialista democrática, no idealiza ningún sistema político, es crítico con el sistema comunista por su desviación totalitaria y con el capitalismo por su desigualdad social.

4.1.3. Beasts of England: el himno animal

Beasts of England es el himno de la revolución utilizado por los animales para reivindicar la granja de animales y para animar al resto de granjas a que imiten su proeza. Representa los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y esperanza de los animales antes de verse corrompidos por el poder. Es cantado por primera vez por Viejo Mayor, el cerdo que implanta la

idea de revolución en el resto de animales. La letra es un reflejo de los deseos de los animales, los cuales deben alzarse contra los humanos y reclamar las tierras que trabajan. Se promete una tierra de prosperidad, de igualdad y de riqueza. Este himno muestra, al igual que los siete mandamientos, los principios del *Manifiesto Comunista*.

“Bestias de Inglaterra, bestias de Irlanda,

Bestias de todas partes de la tierra,

Escuchad bien mis palabras de esperanza

En el futuro feliz que vendrá...”

El primer verso predica la unión de los animales ante el sistema opresor, y glorifica el futuro que vendrá tras derrocar el régimen totalitario. Sin embargo, tras el ascenso al poder de los cerdos, el himno es prohibido por Napoleón para que no recuerde al resto de animales el motivo inicial de su rebelión. Es entonces cuando el himno *Beasts of England* es sustituido por otro himno, el cual muestra la transformación que padece la granja tras la revolución animal.

Este nuevo himno, compuesto por Minimus, un cerdo considerado poeta, parece tener la misma estructura formal y musical que *Beasts of England*, sin embargo, este no hace mención a los animales, sino que se centra en reivindicar la granja, por tanto, es un himno patriótico. A diferencia del himno anterior, este no hace hincapié en la igualdad entre animales, sino que glorifica la granja como institución.

“Granja Animal, Granja Animal,

Jamás por mí serás dañada.”

El cambio de los himnos muestra la evolución del pensamiento animal y como la prioridad del nuevo régimen cambia debido al liderazgo establecido por los cerdos.

Al ser un himno escrito, no hay una asociación directa de cómo debería sonar. Tal y como lo describe Orwell, la melodía se trataría de una mezcla de *Oh my darling Clementine*, una canción

infantil estadounidense, y *La Cucaracha* (Quirino Mendoza Cortés, 1916). Durante la realización de este trabajo, se han buscado referencias de este himno en las canciones del álbum de Pink Floyd, sin embargo, no hay ninguna mención directa a este. Es más, no comparten ni la mención de animales. Mientras que *Beasts of England* menciona a los animales en general, especificando en el último verso a las vacas, los caballos, gansos y pavos, Pink Floyd menciona los tres animales más característicos de la obra, cerdos, ovejas y perros, y les otorga una importancia que ya venía dictada en la obra de Orwell.

4.2. Análisis semiológico de *Animals*:

Animals (Pink Floyd, 1977), es un álbum conceptual que aborda temas como la lucha social y la naturaleza humana en la sociedad moderna. En lugar de centrarse en una narrativa explícita, el álbum usa animales para representar diferentes tipos de personas dentro de una estructura social. A través de estas representaciones, Pink Floyd explora cómo la gente se ve atrapada por el sistema y las dinámicas de poder.

Tanto *Animal Farm* como el álbum de Pink Floyd usan animales como metáforas para representar diferentes clases sociales, pero hay diferencias significativas en cómo estos animales son utilizados en el contexto social e histórico. Orwell usa los animales para representar personas de la vida real en un contexto de totalitarismo y corrupción, además de situarse históricamente en la Revolución Rusa (1917 - 1923) y la creación de la Unión Soviética (1922 - 1991). Por otro lado, *Animals* hace una crítica general al sistema moderno, sin especificar un contexto histórico o político concreto. Este detalle nos permite extrapolar la crítica a varios contextos, al contrario que con la novela de Orwell, la cual se centra históricamente hablando en los períodos ya mencionados. Aún no asignar un contexto determinado, Pink Floyd mantiene la simbología de *Animal Farm* (Orwell, 1945), sin embargo, no siempre mantiene los mismos argumentos a la hora de representarlos.

En el caso de los cerdos, estos simbolizan a los líderes opresivos que explotan a los demás para su propio beneficio. Aquí, el cerdo se asocia con la corrupción y la hipocresía de quienes están en el poder. Pink Floyd acoge la figura original del cerdo y lo aplica a un grupo social específico, sin centrar la atención a un único individuo, reforzando la idea del capitalismo. Sin embargo, hay un guiño a los tres cerdos principales en el título de la canción *Pigs (Three Different Ones)*.

Las ovejas representan a las masas pasivas y conformistas, aquellas personas que, sin pensamiento crítico, siguen ciegamente las decisiones tomadas por aquellos en el poder. En este caso, Pink Floyd mantiene la idea original de Orwell, pero adaptándolo a un contexto más moderno. En la novela de Orwell, las ovejas representan una facción real del pueblo ruso en el siglo XX, los analfabetos. En ese momento era común no poder acceder a una educación básica, por ello tiene sentido que Orwell lo asocie de esa forma en su novela. En cambio, en la Inglaterra de 1970, el analfabetismo no era lo predominante, por lo que el significado de la oveja se ve modificado por el contexto social del momento.

Los perros, en este caso, son los individuos que trabajan dentro del sistema. Al igual que las ovejas, estos no tienen poder pero, a diferencia de estas, sí que buscan una mejora en sus vidas. Representan entonces a la gente ambiciosa, aquellos capaces de trabajar dentro del sistema con tal de obtener una mejoría. La mayor diferencia sería el trato a la figura del perro, ya que en la novela de Orwell, el perro representa un tipo de autoridad que va de la mano del cerdo, mientras que Pink Floyd lo asocia a la clase obrera más ambiciosa, aquella capaz de pisar al resto con tal de obtener privilegios. Aún así, en *Animals* el perro se encuentra más cerca de la figura de la oveja por su estatus social que del cerdo, ya que Pink Floyd considera a los trabajadores ambiciosos víctimas del capitalismo.

No es la primera vez que encontramos un álbum de Pink Floyd dedicado a la crítica social, y es que todos los álbumes liderados por Waters se basan en una expresión antibélica, provocada por la pérdida de su padre durante la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Esa primera expresión, se concibe con *Animals*, sin embargo, se formaliza en su álbum *The Wall* (Pink Floyd, 1979). Por ende, es muy posible encontrar alegorías y metáforas en sus canciones para poder conceptualizar

su obra. ¿Pero, cómo se plasman estas en la música? A continuación, analizaremos las canciones del álbum, centrándonos en sus letras y en sus elementos sonoros más reconocibles.

4.2.1. Pigs on the Wing 1

El título de la canción surge de la expresión *Pigs on the Wing*, usada por los pilotos de la Real Fuerza Aérea Británica para referirse a aviones enemigos que no podían ver debido al diseño de sus naves. Waters plantea los peligros del capitalismo como una amenaza invisible, por lo que el título en sí ya sugiere la temática del álbum. Con tan solo una guitarra acústica y la voz de Waters, *Pigs on the Wing 1* (Pink Floyd, 1977) nos permite adentrarnos en una visión emocional sobre los peligros de una sociedad capitalista y bélica. La letra muestra una interacción entre dos personas, siendo la voz cantante la que expresa la necesidad humana de cuidarse y protegerse. Con ese anhelo de una conexión humana, Waters busca reivindicar la importancia del cariño y apoyo en tiempos en los cuales el humano, más que ser, actúa como máquina. En este contexto, la frase final "*And watching for pigs on the Wing*" refleja la necesidad de protegerse ante el peligro inminente, siendo este el sistema capitalista y su doctrina individualista.

4.2.2. Dogs

Dogs (Pink Floyd, 1977) es la segunda canción del álbum, con una duración de 17:05 minutos. Para poder entenderla, he creído conveniente dividirla en cuatro secciones que se corresponden con la estructura musical. A su vez, cada sección aporta una narrativa diferente a la historia.

La canción trata de un trabajador que, a causa de su ambición, es capaz de aplastar al resto de personas sin tener en cuenta las consecuencias. Sin embargo, al final de la pieza, el hombre se ve confrontado con la realidad: sigue siendo prisionero del sistema. Podríamos decir que la canción tiene dos narradores, el primero es la voz de la crítica y el segundo el protagonista, el perro.

Sección A:

Inicia la canción con una guitarra acústica y varios sintetizadores. Se van añadiendo instrumentos como la batería y el bajo a medida que avanza la pieza y se escuchan ladridos de perros. Encontramos la voz de la crítica en frases como "*You got to be able to pick out the easy meat*", haciendo referencia al hombre como si se tratara de un perro en proceso de caza. Esto representaría la ambición del hombre por adquirir una vida mejor.

Como bien hemos mencionado con anterioridad, el perro en la novela de Orwell va de la mano del cerdo, por lo que tiene una posición de poder superior al resto de animales. En el álbum, el perro se asocia con la clase trabajadora, dando a entender que está más cerca de la figura de la oveja. Sin embargo, en la canción observamos cómo el hombre (que sería el perro), traiciona sus principios con tal de acercarse más a las figuras de poder (los cerdos). Esto puede verse reflejado en la letra "*So that when they turn their backs on you, you'll get the chance to put the knife in*". El hombre está dispuesto a sacrificar su propia moralidad junto con el resto de humanos (ovejas) con tal de seguir sus deseos. Es aquí que la música empieza a transicionar, pasando de un estado cargado por instrumentos a uno más simple, con el sintetizador como instrumento principal. Esta parte transicional incluye un solo de guitarra que recuerda a un llanto, este toma un aire más esperanzador justo antes de cambiar de sección. Escuchamos los ladridos en la distancia, la música se vuelve más lenta, denotando cansancio.

Sección B:

Tras haber visto las intenciones del hombre, el narrador lo advierte de las consecuencias de sus actos, con frases como "*You'll reap the harvest you have sown*" y "*As you go down all alone, dragged down by the stone*". Esta última frase cobra importancia al final de la canción, ya que resume el declive del hombre y su fracaso en salir del sistema. La palabra "*stone*" se repite varias veces y se va alejando lentamente del panorama sonoro, dejando una sensación de lejanía, casi como si el protagonista experimentara el hundirse de verdad. A su vez, la música instrumental vuelve a adquirir cierta lentitud, es mínima y atmosférica.

Sección A':

Esta sección es musicalmente igual a la primera A, es por ello que la menciono como A'. Tras haber experimentado la sensación de hundimiento, la frase "*If I don't stand my own ground, how can I find my way out of this maze?*" es dicha por el protagonista que, por primera vez, reflexiona sobre cómo sus acciones pueden afectar a su estabilidad mental. Se trata del momento de realización, el hombre por fin va desentrañando la realidad. De nuevo encontramos una parte instrumental que sirve como transición, en esta, escuchamos de nuevo la guitarra eléctrica, simbolizando el llanto del hombre tras ver como sus ambiciones se ven descartadas.

Sección C:

Musicalmente es diferente al resto, siendo una mezcla de las secciones anteriores. La letra se centra en preguntar al hombre quién es realmente su dueño. En frases como "*Who was fitted with collar and chain?*" podemos observar el adoctrinamiento capitalista que ha recibido el protagonista, el cual ha sido esclavizado sin darse cuenta. El collar y la cadena se asocian con la figura del perro, indicando que el protagonista no es más que un animal domesticado por fuerzas mayores. La frase final, "*Who was dragged down by the stone?*" vuelve a mencionar la advertencia vista en la sección B, sin embargo, en este contexto, implica que el hombre finalmente sucumbió a las consecuencias de sus actos.

4.2.3. Pigs (Three Different Ones)

En esta pieza de 11:25 minutos, Pink Floyd denuncia la figura del cerdo, es decir, el líder opresivo. Inicia con sonidos de varios cerdos, musicalmente es repetitiva, a la vez que agresiva y sarcástica, reforzando la crítica sobre estos. Para diferenciar las diferentes voces y representaciones que encontramos, Gilmour utiliza un talk box (un efecto vocal robótico), que da voz a los cerdos con un tono grotesco y deshumanizado. La primera frase "*Big man, pig man. Ha-ha, charade you are*" hace burla de los opresores y cuestiona la hipocresía de estos, acusándolos de ser una farsa y de actuar con egoísmo y crueldad.

En esta canción, Pink Floyd denuncia a una persona real, Mary Whitehouse (1910 - 2001): "*Hey you Whitehouse, ha ha, charade you are...*". Mary Whitehouse fue una activista conservadora británica que hizo campaña contra lo que ella consideraba la decadencia moral en los medios, denunciando el liberalismo por crear una sociedad más permisiva. Para Roger Waters, Whitehouse era la máxima representación del falso puritanismo y la censura, por ello, la convierte en símbolo del autoritarismo disfrazado de virtud. Esto se ve representado en la letra "*Mary, you're nearly a treat, but you're really a cry*".

Como curiosidad, quisiera destacar un elemento que puede pasar desapercibido en la melodía, el cencerro. Este suena en varios momentos de manera rítmica, como si se tratara de las manecillas de un reloj. En este contexto puede tener varias observaciones, la primera relacionada con el tiempo, como si se tratara de una cuenta regresiva, una advertencia de que este se acaba. La segunda interpretación se basa en su connotación animal, ya que el cencerro suele ser colgado en el cuello de los animales para poder localizarlos y, por ende, controlarlos. Con el cencerro, Pink Floyd podría estar haciendo una ironía sonora: el cerdo cree que su posición superior le permite distinguirse del resto de animales, sin embargo, el cencerro sirve de recordatorio que, aún estando por encima, sigue siendo un animal.

4.2.4. Sheep

Sheep es la penúltima canción del álbum y el último animal en ser mencionado. Al igual que con *Dogs*, he dividido la canción en tres secciones para poder explicarla mejor. Con una duración de 10:19 minutos, inicia con sonidos de pájaros y ovejas, junto con un teclado. La pieza hace hincapié en la pasividad de la gente, aludiendo que se comportan igual que ovejas.

Sección A:

Frases como "*Harmlessly passing your time in the grassland away*" o "*Meek and obedient, you follow the leader*" reflejan esa idea de pasividad entre el pueblo. El narrador acusa a las ovejas de no tener ambición y las advierte de los perros, es decir, los trabajadores ambiciosos, con la frase "*You better watch out, there may be dogs about*". Como bien hemos

mencionado en la canción *Dogs*, los trabajadores son capaces de traicionar al resto de humanos con tal de adquirir un mínimo de poder, por eso, el cantante intenta avisar a las ovejas del peligro. Encontramos una sección instrumental que hace de transición.

Sección B:

Una voz distorsionada recita una oración de carácter religioso: "*The Lord is my shepherd [...] Lo, we shall rise up and then we'll make the bugger's eyes water*". La frase inicial denuncia como la Iglesia, como institución, limita el pensamiento crítico de la gente, creando "ovejas". Sin embargo, durante el transcurso de la oración, la sumisión de la oveja se ve ligeramente alterada. La última frase indica cómo estas deben levantarse y enfrentarse a sus opresores, simbolizando un poco de esperanza para este último grupo de animales.

Sección A':

Recuperando el tono inicial, el narrador informa a las ovejas de la caída de los perros: "*Have you heard the news? The dogs are dead!*". Con ello las incita a abandonar el sistema capitalista con el propósito de vivir una vida larga, alejada del cansancio y la opresión: "*Get out the road if you wanna grow old*". Finalmente, las ovejas son capaces de rebelarse y resisten ante el gobierno de los cerdos y los perros.

4.2.5. *Pigs on the Wing 2*

Pigs on the Wing 2 cierra el álbum con un tono esperanzador, con el narrador obteniendo esa conexión humana que anhelaba en la primera pieza del álbum.

"You know that I care

What happens to you

And I know that you care

For me too"

Pink Floyd argumenta que, incluso en un mundo lleno de odio, desigualdad y opresión, el humano es capaz de encontrar paz y refugio el uno en el otro. Tras haber denunciado el sistema y las personas envueltas, Waters decide cerrar el álbum con esperanza, creyendo que con la rebelión colectiva, el humano será libre de amenazas.

4.3. Análisis iconográfico; las portadas

Un componente básico de las obras de Orwell y Pink Floyd son las carátulas, aquello con lo que visualizamos de primeras el proyecto. Estas imágenes son capaces de transmitir el mensaje de las obras, por lo que en el siguiente apartado analizaremos dos portadas de *Animal Farm* (la original y la usada para la realización del trabajo), y la portada del álbum de Pink Floyd.

4.3.1. Portada de *Animal Farm*

Para comenzar esta sección de análisis, nos enfocaremos en la portada de la novela *Animal Farm*, de George Orwell. Primero examinaremos la edición original, publicada por la editorial Secker & Warburg en 1945 y, a continuación, analizaremos en detalle la portada de la edición utilizada durante el desarrollo de este trabajo: la publicada por Penguin Books en 2008.

La cubierta original de 1945 está dividida en dos colores: gris y verde. En la parte superior se encuentra el título original acompañado del subtítulo *A Fairy Tale*, que fue eliminado en ediciones posteriores por su tono infantil. Debido a la escasez de materiales durante la Segunda Guerra Mundial, esta edición fue impresa en papel reciclado, lo que le otorga un aspecto austero y reciclado. Se trata de una cubierta sencilla, que apenas sugiere la trama de la novela, en contraste con la edición publicada por Penguin Books en 2008.

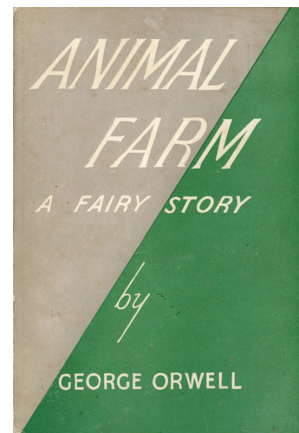

Figura 1. *Animal Farm*.
Primera edición, Secker & Warburg, 1945.

Figura 2. Orwell, George. *Animal Farm*. Penguin Modern Classics, Penguin Books, 2008.

Esta última edición, utilizada durante el desarrollo del trabajo, presenta una fuerte carga política en su iconografía. Empezaremos por desglosar los elementos visuales que la componen y daremos significado a su simbología.

Como bien hemos mencionado, el subtítulo de "A Fairy Tale" ya no consta en esta edición, por lo que en la parte superior de la cubierta, solo encontramos el título original, enmarcado por dos gallinas. A primera vista, podemos observar como el color rojo toma protagonismo, a diferencia de la portada original. Esta portada recuerda estéticamente a un cartel de propaganda comunista, usando los colores rojo y amarillo pálido y líneas secantes que indican el

reflejo del sol lejano tapado por el molino.

Existen dos capas superpuestas entre ellas, la primera, una serie de recortes de diario en inglés, aunque también podemos distinguir un logo escrito en ruso y con el símbolo comunista. La capa más visible es la que contiene todos los elementos, como el título. Dos flechas rojas dirigen nuestra mirada hacia este y, debajo de él, encontramos dos piezas claves: el molino y el cerdo. Enmarcando estas figuras, encontramos cadenas con espinas y, en la parte inferior central e izquierda, dos estrellas. Finalmente, el logo de Penguin Books se encuentra en la parte inferior derecha. A continuación, una breve interpretación de los elementos que figuran en la portada, siguiendo un orden descendiente.

- Gallinas enmarcando el título: representación de los animales de la granja.
- Flechas: las flechas rojas se encuentran apuntando al título. La flecha es un recurso usado para señalar, guiar o indicar. En este caso, podría representar que el único camino a seguir es el de una granja de animales.
- Molino: representa el trabajo de los animales en la granja ya que estos, bajo el mandato de los cerdos, construyen un molino que los ayude a reducir su carga de trabajo. Sin embargo, la construcción de este se da bajo pésimas condiciones laborales y varios

animales pierden la vida durante el proceso. El molino podría entonces representar la lucha obrera y el poder del pueblo.

- Cerdo: figura representativa del animal de la novela. No podemos asignarle un personaje como tal.
- Cadenas con pinchos: símbolo de opresión y esclavitud, hace referencia a la situación que viven los animales bajo los diferentes regímenes que experimentan. En la portada, estas enmarcan al resto de elementos, dando a entender cómo los contienen y reprimen.
- Estrella negra: la estrella es un símbolo del comunismo que representa la unión de los obreros a través de los cinco continentes. Normalmente es representada de color rojo, ya que es el color asociado con la revolución, sin embargo aquí aparece negra, simbolizando el anarquismo.

Quisiera dedicar un pequeño apartado a uno de los elementos descubiertos en la portada, que ha resultado ser la marca personal de un artista estadounidense. Se trata de la estrella con rostro que encontramos en la parte inferior de la portada. En un inicio, creía que esta estrella podría ser un símbolo de algún grupo político que desconociera, o incluso una referencia a la novela *1984* del mismo Orwell, sin embargo, comparando imágenes e investigando, he concluido que se trata del icono del artista Shepard Fairey, conocido como *Obey*. Este artista, como parte de una anécdota de aprendizaje, plasmó la cara del luchador y actor francés André el Gigante en una estrella, popularizando así la figura que hoy vemos en la portada de *Animal Farm*. Sin embargo, más allá de ser una broma del artista, la estrella de *Obey* sí refleja tres criterios que podríamos aplicar a la novela:

1. Rebelión y resistencia.
2. Cuestionar y reconocer.
3. Propaganda y manipulación.

Estos tres pensamientos pertenecientes al artista *Obey* pueden ser enlazados con la temática de la novela, convirtiendo la estrella en un elemento cohesivo a pesar de ser externo al contexto de la

historia. Este pequeño detalle nos da a entender que la historia de *Animal Farm* es más contemporánea de lo que podríamos imaginar.

4.3.2. Portada de *Animals*

La imagen utilizada muestra la fábrica Battersea Power Station, una central eléctrica actualmente inactiva y transformada en centro comercial. Fue ideada por el propio Roger Waters y llevada a cabo por Hipgnosis, un colectivo de diseño gráfico de Inglaterra, la compañía alemana Ballon Fabrik, el artista Jeffrey Shaw (1944) y el fotógrafo y diseñador Aubrey Powell (1946).

La carátula trata una visión general de la fábrica con un cerdo volando entre dos de las cuatro chimeneas. Para crear la composición, Pink Floyd encargó a Jeffrey Shaw y a Ballon Fabrik un globo enorme con forma de cerdo. Debido al mal tiempo, el cerdo acabó volando hasta aterrizar en una granja. Sin embargo, mediante algunas fotografías individuales de este, pudieron realizar el montaje que más tarde conformaría la carátula. El mal tiempo de ese día juega a favor de la composición, ya que al predominar una luz apagada, el ambiente resulta decadente y distópico, al igual que el tema original de Orwell.

La edición de la fotografía le aporta una estética parecida a un cuadro, los colores son saturados y encontramos como colores primarios el granate, el azul y el amarillo. Estéticamente recuerda a los cuadros del pintor Giorgio De Chirico (1888 - 1978), precursor de la pintura metafísica. Ambos crean una ambientación surrealista y melancólica mediante el uso de paisajes urbanos desolados y elementos arquitectónicos monumentales. A su vez, encontramos similitudes en el uso del espacio vacío y el simbolismo, el cual resulta ambiguo. No hay evidencias que los diseñadores de la portada, Storm Thorgerson (1944 - 2013) y Hipgnosis, se

Figura 3. Pink Floyd. *Animals*.
Diseño de Hipgnosis y Roger Waters, Harvest Records, 1977.

inspiraran explícitamente en Chirico, sin embargo, es muy posible que estuvieran familiarizados con su obra, ya que era una figura importante del arte moderno y del surrealismo metafísico, conceptos que Pink Floyd aplica en sus portadas de álbums.

En cuanto a la simbología de la carátula, la central eléctrica es un símbolo del poder industrial, representando el corazón del capitalismo. Su estructura monumental, casi catedralicia, glorifica la producción en masa y el consumo. Sus cuatro chimeneas otorgan una sensación simétrica, y la ausencia de gente en la imagen refuerza la deshumanización explicada en el disco.

El elemento quizás más controversial es el cerdo volador, siendo este el centro de atención tanto de la carátula como del álbum. Como bien hemos ido analizando, la figura del cerdo representa el poder opresor, los ejecutivos y la clase dominante. Al estar en el aire, se podría decir que se encuentra aislado del resto de infraestructuras, al igual que los empresarios, adopta una posición distante, por encima del resto de trabajadores. El cerdo no solo sirve para simbolizar la crítica de Waters, sino que también ofrece un contraste entre lo orgánico (animales, humanos, naturaleza, etc.) y lo tecnológico. Hay un enfrentamiento entre ambos conceptos, creando una tensión que encaja con las ideas propuestas en el álbum. La carátula funciona como una declaración de ideales, una sátira del poder y las advertencias y consecuencias de la deshumanización.

4.4. Recepción de las obras:

La novela de Orwell, publicada en 1945, recibió una cálida acogida en Gran Bretaña, pero fue en Estados Unidos donde alcanzó un éxito rotundo. Su popularidad se disparó tras una reseña favorable en *Time* en mayo de 1946 y su selección por el *Book-of-the-Month Club* en septiembre del mismo año. Esta elección garantizó una amplia difusión y convirtió a la fábula en un bestseller. Su éxito coincidió con el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que contribuyó a la formación de una opinión pública estadounidense más crítica hacia la URSS, es por ello que la obra ayudó a consolidar la imagen de la URSS como un

régimen totalitario y represivo, alineándose con la narrativa anticomunista que prevaleció durante la Guerra Fría.

Por otro lado, las críticas iniciales al álbum *Animals* de Pink Floyd, lanzado en 1977, fueron mixtas y reflejaron la polarización que generó la obra. La famosa revista de música Rolling Stone, en una reseña de Frank Rose, expresó que Pink Floyd se había vuelto "amargo y melancólico", criticando el comportamiento humano y sugiriendo que el mensaje del álbum se había vuelto "punto menos que tedioso". Aunque el álbum fue exitoso comercialmente, no fue pensado para ser agradable ni accesible, y su sonido crudo y directo se aparta de los álbumes anteriores. Con el tiempo, *Animals* (Pink Floyd, 1977) ha sido reivindicado como una de las declaraciones políticas más potentes del rock británico, y una pieza clave en la evolución de Pink Floyd.

5. Conclusiones:

Mi objetivo inicial era demostrar la relación superficial entre *Animals* (Pink Floyd, 1977) y *Animal Farm* (George Orwell, 1945), destacando el aspecto musical mediante un análisis semiológico específico. Sin embargo, durante el transcurso del trabajo, este adquirió un enfoque diferente al descubrir la relación política entre ambas obras. Una de las conclusiones más relevantes a las que he llegado es que *Animal Farm* critica tanto el capitalismo como el comunismo desde una perspectiva racional y política, mientras que Pink Floyd, en *Animals*, se centra exclusivamente en una crítica al capitalismo desde un enfoque más emocional y subjetivo. Aunque ambas obras utilizan los mismos animales como símbolos, su función es distinta: en *Animal Farm*, los animales representan figuras históricas reales (personas concretas del contexto político de la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial), mientras que en *Animals* simbolizan grupos sociales contemporáneos, como la clase trabajadora, los líderes autoritarios o las élites capitalistas. A pesar de sus diferencias, ambas obras comparten la visión de que el sistema capitalista tiende a deshumanizar al individuo.

Otro elemento que creo haber aportado a la comparativa es el estudio iconográfico de ambas obras, descubriendo relaciones más allá de las semiológicas y reconociendo posibles influencias y elementos no mencionados en otros estudios. Gracias al análisis de las portadas, hemos podido observar como el elemento político es capaz de manifestarse más allá del material escrito/sonoro.

Concluyendo, ambas obras pertenecientes al siglo XX comparten la crítica a los sistemas económicos, la guerra y la deshumanización. Mientras que el texto de Orwell lo expresa humanizando a los animales desde una perspectiva política, temporal y racional, el álbum de Pink Floyd lo transmite de una forma generalizada y atemporal, centrando el mensaje en la importancia de la conexión humana.

6. **Bibliografía:**

Amir, M., & Rahman, F. (2022). *Instruments of symbolic violence in George Orwell's Animal Farm*. *Journal of Language Teaching and Research*.
<https://jltr.academypublication.com/index.php/jltr/article/view/3578/2977>

Cohen, G. (2015). *Expansive form in Pink Floyd's "Dogs"*. *Music Theory Online, Journal of the Society for Music Theory*. Recuperado el 20 de diciembre de 2024, de https://www.researchgate.net/publication/279437179_Expansive_Form_in_Pink_Floyd's_Dogs

Dossiers de Ciències Socials. (s. f.). *La Revolució Russa*. Recuperado el 20 de diciembre de 2024, de <http://www.buxaweb.cat/dossiers/revoluciorussa.htm>

Faber, S. (s. f.). *George Orwell era políticamente ingenuo*. *CTXT. Contexto y Acción*. Recuperado el 14 de enero de 2025, de <https://ctxt.es/es/20250101/Politica/48088/Sebastiaan-Faber-Peter-Stansky-George-Orwell-socialismo-ingenuo-politica-literatura-Guerra-Civil.htm>

Fadaee, E. (2010). *Symbols, metaphors and similes in literature: A case study of "Animal Farm"*. *International Research Journal of Arts and Humanities*. https://academicjournals.org/article/article1379412793_Fadaee.pdf

Fajrina, D. (2015). *Character metaphors in George Orwell's Animal Farm*. *Studies in English Language and Education (SiELE)*, 2(1), 15–25. Recuperado el 15 de enero de 2025, de <https://jurnal.usk.ac.id/SiELE/article/view/3391/3177>

La historia detrás de «Animals» de Pink Floyd. (2018, 23 de enero). *Nación Progresiva*. Recuperado el 10 de mayo de 2025, de <https://nacionprogresiva.wordpress.com/2018/01/24/la-historia-detras-de-animals-de-pink-floyd/>

Macko, V. (2021). *Social issues in the works of Pink Floyd* [Tesis de licenciatura, Masaryk University]. [https://is.muni.cz/th/ahj5k/Social issues in the works of Pink Floyd.pdf](https://is.muni.cz/th/ahj5k/Social_issues_in_the_works_of_Pink_Floyd.pdf)

Marx, K., & Engels, F. (1848). *Manifiesto del Partido Comunista*. Partido Comunista Internacional. <https://www.international-communist-party.org/BasicTexts/Espanol/Manifie.htm>

Moreira, L. A. (s. f.). *A distopia animalesca de George Orwell no rock progressivo do Pink Floyd*. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/92907183/21962-libre.pdf>

Pink Floyd. (1977). *Animals* [Álbum]. Harvest Records. <https://open.spotify.com/album/1wZ8p6h9Y3cL2GV6gC3u8b>

Pink Floyd. (1977). *Pigs on the Wing (Part One)* [Canción]. En *Animals* [Álbum]. Harvest Records. <https://open.spotify.com/track/4M3C4ZBMQ8VeTmGiwbL5vU>

Pink Floyd. (1977). *Dogs* [Canción]. En *Animals* [Álbum]. Harvest Records. <https://open.spotify.com/track/5c0CJf8qciI9crbCqS8r72>

Pink Floyd. (1977). *Pigs (Three Different Ones)* [Canción]. En *Animals* [Álbum]. Harvest Records. <https://open.spotify.com/track/3a2uB2m1LNdB4SfD9E4FI>

Pink Floyd. (1977). *Sheep* [Canción]. En *Animals* [Álbum]. Harvest Records.
<https://open.spotify.com/track/6A5rHyrAn6gFOZ1WmHuxQv>

Pink Floyd. (1977). *Pigs on the Wing (Part Two)* [Canción]. En *Animals* [Álbum]. Harvest Records. <https://open.spotify.com/track/1mWmW8yA2w4z08ObCqgpzI>

Stansky, P. (2022). *The socialist patriot: George Orwell and war*. Stanford University Press.

Strotmann, B., & Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. (2019). *Música y contexto sociopolítico en los años 70: Un análisis de tres discos de Pink Floyd, The Sex Pistols y The Clash en relación con la situación sociopolítica del Reino Unido en los años 70* [Trabajo de fin de grado]. <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/31655>