

TRABAJO DE GRADO

TECNOLOGÍA EN COMUNICACIÓN GRÁFICA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

DESDIBUJANDO IMAGINARIOS DEL HEAVY METAL, CULTURA MUSICAL QUE CONSTITUYE
IDENTIDADES EN JÓVENES ESTUDIANTES DE UNIMINUTO

SERGIO ALEXANDER AMEZQUITA ROMERO

ID: 330219

LUIS FERNANDO ROZO

TUTOR

BOGOTÁ D.C
2016

ÍNDICE

1. Introducción
2. Antecedentes
3. Problema
4. Justificación
5. Grupo objetivo y Objetivo de Investigación
6. Marco Teórico
 - 6.1. Etnomusicología
 - 6.2. Identidad
 - 6.3. Cultura
 - 6.3.1. Subcultura
 - 6.4. La música como medio de comunicación
 - 6.5. Definición general de la identidad metalera
 - 6.5.1. Términos generales del surgimiento y desarrollo del Heavy Metal
 - 6.5.2. El Rock y El Metal en Bogotá D.C un poco de historia
 - 6.6. Simbología
 - 6.6.1. Elementos simbólicos más representativos del Heavy Metal
 - 6.6.2. La vestimenta
7. Metodología
8. Descripción de resultados
 - 8.1. Encuestas
9. Productos gráficos finales
10. Bibliografía
11. Anexos

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de evidenciar que dentro de la cultura Heavy Metal, y más allá del arquetipo que las personas del común forman a partir de opiniones superficiales, hay una esencia ideológica, fundamentada en hechos históricos y experiencias que detonaron la creación de un estilo musical, el cual no tiene otro objetivo que el de reflejar una realidad social y emocional dentro de tres disciplinas artísticas que convergen en esta subcultura como lo son: la música, la escritura y las artes gráficas.

Lo que se pretende lograr al realizar este trabajo es hacer que las personas que desconocen la esencia de esta cultura vean el otro lado de este movimiento musical, no se trata de mostrarles aquello que ya han visto de esta cultura desde el distanciamiento que el prejuicio genera o de que hagan parte de ella, se trata de usar la comunicación como elemento que promueve la tolerancia y el entendimiento entre las personas al brindarles desde la perspectiva metalera una herramienta de crítica y de introspección hacia el mundo en el que vivimos a través de un libro ilustrado donde a seres creados artificialmente se les provee de características importantes en la vida del ser humano dentro de la sociedad en la que habita.

Finalmente, este insumo de comunicación deja al lector una semilla de inquietud al proponerle cuestionarse a sí mismo y dejar dentro del libro su aporte personal, y de esta manera unir dos posturas que dentro de la sociedad como la común sería difícil de lograr.

2. ANTECEDENTES

Los siguientes referentes son tomados como evidencia de estudios hechos previamente sobre la música en contextos culturales donde se concibe la identidad de un colectivo en torno a la música y cómo ésta desarrolla hábitos o costumbres que generan elementos de identificación entre los individuos. Son estudios de Etnomusicología y la identidad a través de la música.

- “Sobre el estudio de la música como hecho cultural” por María Estela González Pérez: Documento de investigación que muestra la relación de la música con identidad cultural dentro de la etnomusicología, realizado en el año 2005.
- “La construcción de la identidad juvenil a través de la música” por Jaime Hoyos y Antonio Martín Cabello: es una investigación acerca del papel de la música en la construcción de identidad juvenil dentro de la sociedad la cual se ha visto afectada por movimientos socio-económicos e históricos de determinado lugar.
- “La identidad metalera: una vivencia emocional” por Carlos D. Patiño Gaviria, Olga Estefan Upegui e Isabel Cristina Echavarría.: Investigación enfocada en la cultura Heavy Metal y en cómo ésta experimenta una vivencia emocional significativa y adquiere ciertos instintos, sensaciones e ideas que le identifican.
- “Representaciones sociales hacia la cultura de Metal de un grupo de “Metaleros” de Bogotá”. Por: Lady Vanessa Maldonado, Lesly Natalia Burgos, Camila Andrea Almonacid e Itala Marina Camargo.: Expone una investigación a un grupo de 111 jóvenes de la cultura Metal entre los 18 y 30 años de la cual resultan las diferentes representaciones sociales que tienen en esta cultura, así como los idealismos y sensaciones asociadas a esta.

3. PROBLEMA

Generalmente en la sociedad colombiana, una vez que terminamos la educación básica secundaria ingresamos a un ámbito de educación superior en el que disponemos gran parte de nuestro tiempo para asistir a entidades educativas que ofrecen este servicio. Este escenario universitario nos ofrece el momento para definir nuestro desarrollo profesional, sino que muchas veces puede llegar a ser una plataforma que nos permite obtener elementos para comprender procesos necesarios que nos permiten vivir en sociedad.

Si bien muchas veces nos sentimos a gusto y cómodos con las relaciones intrapersonales que se tejen en esta etapa de la vida, la diversidad de pensamientos y posturas sociales, políticas y culturales, puede generar escenarios de conflicto por la falta de mecanismos que permitan comprender a las personas que no comparten nuestros mismos ideales, ya que la incomprensión genera muchas veces comportamientos intolerantes y conductas de rechazo dentro de una comunidad estudiantil.

Para muchos la aceptación social en el contexto universitario constituye un pilar determinante en la construcción de su identidad, por eso esta temática es recurrente en las conversaciones de los jóvenes. Un ejemplo de ello es el escenario universitario de UNIMINUTO territorio en el que la llamada aceptación social juega un papel determinante en diversos comportamientos de los jóvenes estudiantes, lo que genera muchas veces situaciones de rechazo e intolerancia entre diferentes grupos de estudiantes que no comparten los mismos gustos musicales e ideales.

Esta situación de intolerancia se puede ver reflejada entre los estudiantes que conciben la cultura del heavy metal como factor intrínseco de su identidad y los que no comparten este gusto musical e ideológico. Luego de un ejercicio de observación y sondeo por medio de preguntas a los estudiantes pertenecientes a las dos posturas, se corroboró que existen imaginarios negativos hacia los estudiantes que conciben la cultura del heavy metal como factor intrínseco de su identidad. De lo enunciado anteriormente cabe preguntarse: ¿De qué manera la disciplina de la comunicación gráfica puede propiciar escenarios de tolerancia entre los jóvenes estudiantes de Uniminuto identificados con la cultura Heavy Metal y los que no hacen parte de ella?

4. JUSTIFICACIÓN

En el ámbito universitario en el que confluyen diversidad de pensamientos, gustos, aspiraciones, posturas políticas y afinidades culturales, para los estudiantes muchas veces no es fácil entender a aquellos que no comparten sus mismas afinidades de pensamientos, es por esta razón que los profesionales del área de la comunicación gráfica comprometidos socialmente con los ejercicios de construcción de ciudadanía pueden usar esta disciplina como vehículo para generar procesos de tolerancia al diseñar estrategias que le brinde a los estudiantes herramientas para comprender a quienes son distintos a ellos.

Como profesionales en el área de comunicación gráfica y al estudiar en una Universidad que busca una integración entre distintos sectores de la sociedad, utilizar el derecho a la libre expresión, como eje transversal para la creación de contenidos de comunicación, es totalmente válido y aceptable ya que velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos es una deber ciudadano.

Por eso ante la problemática detectada de estigmatización negativa hacia los jóvenes estudiantes de Uniminuto identificados con la cultura Heavy Metal, se toma la decisión de realizar una pieza gráfica, que más que un resultado de las conclusiones de la labor investigativa sobre la cultura del Heavy Metal, es una estrategia comunicativa para visibilizar sus características ideológicas esenciales sustentadas con bases artísticas que cuestionan temas polémicos en la sociedad, con el ánimo de contribuir a transformar conceptos erróneos que generan rechazo y prejuicio social.

5. GRUPO OBJETIVO

- Jóvenes estudiantes de Uniminuto que no están familiarizados con la cultura del Heavy Metal y que esta no constituye un elemento importante en la construcción de su identidad.

5.1 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN

Objetivo General:

Diseñar un elemento Gráfico de comunicación, que integre la reflexión personal y un acercamiento con la cultura del Heavy Metal.

Objetivos específicos:

- Establecer los parámetros estéticos y líricos que constituyen la cultura del Heavy Metal.
- Diseño de un elemento gráfico basado en referentes literarios y culturales de la identidad del Heavy Metal.
- Desarrollo de ilustraciones, personajes y textos para el elemento gráfico.

6. MARCO TEÓRICO

6.1. Etnomusicología.

Según Ethnomusicology.org: Etnomusicología es el estudio de la música en su contexto cultural. Los Etnomusicólogos se acercan a la música como un proceso social con el fin de entender no sólo lo que la música es sino también ¿por qué es?, lo que la música significa para sus practicantes y público, y cómo se transmiten esos significados.

Partiendo del término anteriormente mencionado, se puede hacer uso de éste para determinar el rumbo de la investigación, lo que se va a evaluar y a quienes; teniendo en cuenta el grupo objetivo, el grupo de estudio y el entorno social en el que relacionan.

6.2. Identidad.

Es todo aquello que caracteriza a un individuo y lo define como parte de una cultura. Para María Soledad Quiroga (2009): identidad es un conjunto de repertorios culturales interiorizados (representaciones, valores, símbolos) a través de los cuales los actores (individuales y colectivos) demarcan sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello dentro de un espacio históricamente específico y socialmente estructurado.

Identidad es lo que hace a un individuo consciente de sí mismo, de los demás y de cómo los demás lo definen a él en una cultura. La música es un aspecto bastante importante en la formación de identidad ya que por ser un medio artístico de expresión brinda al sujeto una forma única y distintiva de expresarse y definirse a sí mismo para los demás.

Como dice Simon Frith en el libro 'Cuestiones de Identidad Cultural (Hall y Du Gay 1996:182)' "...la «globalización» de un sonido local es una forma de «genocidio» cultural", pretende hacer referencia a que el individuo se sume en una dificultad al hallar su identidad al estar bajo la globalización de la misma dentro de una cultura sin permitirle adoptar fácilmente una definición propia e individual; es decir, en palabras del mismo autor: "El problema aquí no es sólo el conocido argumento posmoderno de que vivimos en una época de pillaje en la cual la música creada en un lugar por una razón determinada puede ser apropiada de inmediato en otro lugar por otra razón muy distinta, sino también que aunque las personas que la hacen y utilizan por primera vez pueden darle forma, como experiencia la música tiene vida propia".

6.3. Cultura.

Existen muchos determinantes que dan lugar a la definición de cultura:

Para Tylor (1871): "es un todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad".

Para Goodenough (1968): “es aquello que realmente necesitamos saber o creer en una determinada sociedad de manera que podamos proceder de una forma que sea aceptable para los miembros de esa sociedad”.

Podemos decir que hay cierto lenguaje sobre las cosas en la mente de las personas y ciertas estructuras ideales sobre estas para interpretarlas, identificarlas y socializarlas con los demás miembros de una cultura. Entonces cultura se define como todas aquellas costumbres e ideales que integran al ser humano dentro de determinado grupo el cual se pauta o se define bajo ciertas características propias de este; por lo tanto, la persona que quiera formar parte de dicha cultura deberá adoptar tales cualidades las cuales hacen parte también de la identidad de sus integrantes.

6.3.1. Subcultura

Es un tipo de congregación muy particular dentro de una cultura en general, la cual a pesar de ser identificada dentro de esta busca una forma de identidad más personal e individual en donde sus integrantes a menudo resaltan su pertenencia a dicha subcultura por medio de símbolos, prendas, hábitos y gustos.

Según Dick Hebdige: “el estudio de una subcultura consiste con frecuencia en el estudio del simbolismo asociado a la ropa, la música y otras costumbres de sus miembros, y también de las formas en las que estos mismos símbolos son interpretados por miembros de la cultura dominante. Si la subcultura se caracteriza por una oposición sistemática a la cultura dominante, entonces puede ser descrita como una contracultura.”

6.3.2. Tribus Urbanas.

Hace referencia a los grupos o sub-culturas desarrolladas en el contexto urbano, es decir en la ciudad. Puede haber diferentes tribus urbanas dentro de una sub-cultura como por ejemplo se pueden clasificar varias tribus urbanas con relación a la música Rock y Heavy Metal, algunas son:

Punks:

Es un género musical dentro del rock que emergió a mediados de los años 1970. Este género se caracteriza en la industria musical por su actitud independiente y amateur. En sus inicios, el punk era una música muy simple y cruda, a veces descuidada: un tipo de rock sencillo, con melodías simples de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas poco controlados o ruidosos, pocos arreglos e instrumentos, y, por lo general, de compases y tempos rápidos.

Las líneas de guitarra se caracterizan por su sencillez y la crudeza del sonido amplificado, generalmente creando un ambiente sonoro ruidoso o agresivo heredado del garaje rock. El bajo, por lo general, sigue solo la línea del acorde y no busca adornar con octavas ni arreglos la melodía. La batería por su parte lleva un tempo acelerado, con ritmos sencillos de rock. Las voces varían desde expresiones fuertes e incluso violentas o desgarradas, expresivas caricaturas cantadas que alteran los parámetros convencionales de la acción del cantante, hasta formas más melódicas y elaboradas.

Metalheads o Metaleros:

Es el término usado comúnmente para referirse a las personas pertenecientes a la cultura generada por la música heavy metal.

Góticos:

Los góticos se caracterizan por su estética siniestra, con ropa oscura, atracción por la noche, el género de terror y suspenso junto con música del mismo estilo.

Skinheads:

Es el nombre de una subcultura originada en Gran Bretaña en el año 1969, cuya característica estética saliente de sus miembros consiste en raparse la cabeza, y cuyos géneros principales de música son el Skinhead Reggae, el Ska, el Rocksteady y el oi!.

Glammers:

Es un estilo visual dentro de géneros musicales como nacido en Gran Bretaña, cuyo apogeo tuvo lugar entre 1971 hasta la década de los 80. Su nombre es un apócope de la palabra glamour.

Grunge:

Es un subgénero del rock alternativo influido por el punk, el hardcore punk, el noise rock, el hard rock y con estructuras cercanas al rock clásico.

Hardcore:

Es un subgénero musical derivado del punk rock, que se originó en Estados Unidos y posteriormente en el Reino Unido a finales de los años 1970. Se caracteriza por ser la evolución de los aspectos más enérgicos del punk, los tempos y compases son muy rápidos, los ritmos de baterías muy veloces y agresivos (por lo general de 180 a 200 pulsaciones por minuto), las líneas de guitarras ejecutadas velozmente y con pocos arreglos, amplificadas y con distorsión, el bajo por lo general dobla los acordes de la guitarra (sin escalas, ocasionalmente con octavas), la voz es casi gritada, rápida y las canciones suelen ser cortas.

Blacker:

Es un subgénero extremo del heavy metal, surgido a mediados de los años ochenta. Se caracteriza por sus líricas con tintes paganos y/o anticristianos. Nace como expresión musical de los movimientos anticristianos que se proliferan alrededor del continente europeo.

6.4. La Música como medio de comunicación

La música ha representado una pieza importante en la historia de la comunicación humana desde etapas muy primitivas en donde los instrumentos, las voces y la velocidad marcaban la idea que se quería comunicar ya sea un sentimiento, un pensamiento o una plegaria en el caso de los aborígenes; es la música la que representa una característica común colectiva que une a las personas que comparten las mismas ideas que esta expresa, por lo cual se genera un sentido de identidad.

Como dice Hormigos y Martín (2004): es "...necesario establecer una relación entre la música y el ámbito social, económico, político y cultural de cada sociedad, para poder conocer qué es lo que se intenta expresar mediante los sonidos de una determinada época".

Según Aristóteles "la música es el reflejo del estado del alma y nos permite modificar su estado, esto lo vemos al analizar las diferentes personalidades en torno a la música y como esta es una influencia directa en cuanto al desarrollo de la personalidad y su relación social". La música a parte de un medio comunicacional de expresión connota también un estilo de vida tomando como caracteres diferentes formas de pensar, sentir y actuar que influyen significativamente en el desarrollo de la misma.

6.5. Definición general de la identidad metalera

El individuo cuya identidad depende de un género musical, en este caso el Heavy Metal, se idealiza de manera tal que dentro de este espacio de autoconocimiento expresa y desenvuelve libremente su forma de pensar y de sentir, de comunicar a los suyos y a los que le rodean sus inconformismos, su posición en la vida y que usa la música como un medio de expresión y de libertad. El Rock y el Metal se convierten en una herramienta que rompe con una sociedad ortodoxa y superficial, que trasciende lo convencional y muestra una realidad diferente del imaginario común desarrollándose de forma adyacente a la necesidad de expresar una diferencia emocional y crítica la cual es antípoda al centralismo idealista en el que vive; por lo tanto el individuo toma una postura de acuerdo a unos valores y unas pautas establecidos por él mismo y en base a esto da como resultado inherente su manifestación a través de canciones que critican la moral, la política, la disgregación de las personas en clases sociales, el daño a la naturaleza, el daño al hombre mismo; tratando temas como el capitalismo, el narcisismo, el fascismo, la religión, los sentimientos (el amor, el odio, el dolor, la felicidad, etc.) y la fantasía entre otros por medio de una retórica agresiva como señal de protesta y de rebeldía.

En cuanto a la estética hay que tener en cuenta que este concepto resulta ser algo ambiguo puesto que cambia radicalmente dentro de esta subcultura, la belleza entonces es admirada de forma un poco diferente debido a que el gusto se determina por las sensaciones que esto genera, es decir, el hecho de que si algo es bello o feo sólo se define si éste algo genera la sensación agradable o desagradable dejando en segundo plano la belleza superficial.

6.5.1 Términos generales del surgimiento y desarrollo del heavy metal

Si bien se tienen precedentes de que el origen del Heavy Metal está relacionado con bandas como Steppenwolf, Grand Funk Railroad, Iron Butterfly, Led Zeppelin, Alvin Lee o Cream como transiciones musicales que abrieron el paso para llegar a este punto pesado del rock, según el libro "El Sonido de la Bestia, La historia del Heavy Metal" por Ian Christie, se puede inferir que el heavy metal como acontecimiento cultural y musical tiene como punto base una banda: Black Sabbath, seguida de la

distorsionada guitarra de Judas Priest y Motorhead; desde aquí las puestas en escena de Alice Cooper y KISS y en una segunda oleada se une Iron Maiden a la cabeza.

Luego llega el auge de las bandas en Estados Unidos tales como Slayer, Anthrax, Megadeth y Metallica conocidos como los cuatro grandes del Metal; de ahí hasta ahora, numerosos grupos, subgéneros y fusiones han surgido para la complacencia de muchos, dando lugar a festivales y conciertos dedicados al género. Desde su nacimiento, se ha luchado contra un constante rechazo y ataques de la sociedad que señala a los integrantes de la cultura metalera como culpables de todos los males, desde tiroteos en institutos hasta sectas satánicas.

“Los músicos no matan a la gente. Una enseñanza pobre sí. Si alguien quiere culpar al arte, ¿por qué hacen que los chicos lean Romeo y Julieta en el liceo? Ahí hay una historia de chicos que se matan entre ellos por una razón muy importante: sus padres no los entendieron” – Marilyn Manson.

El Heavy Metal en términos culturales sigue en desarrollo y constante evolución, adoptando nuevas formas y estilos sin olvidar sus orígenes, venerando a lo que llaman la vieja escuela como el Big Bang de un hecho detonante en la historia de la música que inspiró a generaciones de jóvenes a expresar sus inconformismos, ideas, historias y sentimientos en una cruzada artística movida por la pasión, la euforia y la constante lucha contra los dogmas y la represión.

Según Bill Ward, el histórico baterista de Black Sabbath, su opinión sobre el estado actual del heavy metal y las nuevas bandas es la siguiente:

“Bueno, me gusta asegurarme de que me mantengo al día con bandas que están sacando discos y así que trato de darles un poco de apoyo, en el nombre del heavy metal... Así que si, por ejemplo, Slipknot tiene un nuevo álbum, los vamos a tocar. Pero también trato de reproducir canciones de las bandas menos conocidas y trato de mostrarlas en el programa. Me gusta hacer locuras tocando cosas que son compatibles de alguna forma con el metal, así que no es inusual para mí tocar algo de ópera o clásica. Me divierto un montón tocándolas un rato. Al igual, que podría estar tocando DEVILDRIVER y luego, en función de cómo termina su canción, el estado de ánimo podría permitir sesentas segundos de interludio de música clásica. Siempre estoy tratando de lidiar con los estados de ánimo y la energía de la música. Si he puesto un conjunto de cinco o seis canciones de canciones de alta energía, voy a tener que tomar un respiro, por lo que quiero dar a los oyentes un respiro también. Si estoy golpeando con seis canciones de algunas de las mejores bandas del mundo, eso es una gran cantidad de energía que viene en usted. Así que me gustaría retroceder un poco, dejar que respiren un poco y luego volver a comenzar”

“Bueno, conozco a un montón de chicos que pertenecen a las bandas nuevas, pero me baso en mi oído y siempre hay amigos que me mandan cosas para escuchar. De vez en cuando, chequeo cosas con mi amigo Mike en Bionic Records, echamos un vistazo a su lista de cosas nuevas. Pero en su mayoría, por cosas que me dicen directamente. Algunos de mis amigos dicen Slipknot, me preguntan si me enteré de tal cosa, así que voy y lo chequeo. Últimamente he estado escuchando algunas pistas nuevas de Dave Lombardo [ex-SLAYER] y su material es increíble!. Él dará un gran golpe”.

6.5.2. El Rock y El Metal en Bogotá D.C un poco de historia.

Según Humberto Pérez en “Bogotá, Epicentro del Rock Colombiano entre 1957 y 1975” (2007): A inicios de los 60's comienza a llegar el género Rock a Colombia en ciudades como Medellín y Bogotá por medio del cine y la radio con las características tendencias bailables del Rock & Roll, a mediados de los 80's se hace presente el Rock en español con un fuerte auge en América junto con los primeros eventos del género en la época en Bogotá.

Según video de YouTube “Historia del Rock en Colombia – La Fuerza de la Historia” Desde finales de los años 70's empezaron a circular en el país discos y grabaciones piratas de grupos europeos y norteamericanos de Hard Rock, Heavy Metal y punk. El interés por esta música se inició entre los sectores más pudientes, pero, en el caso del punk, fueron los habitantes de los barrios marginales de ciudades como Bogotá los que con el tiempo se empezaron a interesar por estas bandas, ya que el contenido de las canciones y la expresividad de su sonido era muy acorde con el contexto de violencia y los sentimientos de rebeldía y frustración que ellos mismos vivían.

Para Carlos Reina en “Aproximaciones de una Historia del Rock en Bogotá” (2008): En Bogotá apesar de tener una escena subterránea menor que en Medellín, aportó varios de los grupos más importantes de la década, como es el caso de La Pestilencia (orientada hacia el Punk y el HardCore), banda formada en 1986 y cuyas primeras grabaciones datan de 1989. Otras bandas bogotanas notables del periodo fueron Darkness (proveniente de Soacha), Minga Metal (formada en Kennedy), Excalibur y Neurosis. En otras ciudades el movimiento subterráneo también creció, permitiendo que bandas de otras regiones se integraran a este movimiento como Inquisition de Cali (hoy radicados en Seattle), Lluvia Negra de Armenia y N.N. de Bucaramanga, orientadas al metal underground. Luego de la moda del rock en español, la escena rockera colombiana se replegó. Sin embargo, al empezar los años 90 muchos grupos subterráneos lograron amplio reconocimiento y se convirtieron en la base de la siguiente generación. Al trabajo del grupo Hora Local (formado a mediados de los 80), se sumaron los grupos Distrito Especial y Estados Alterados. Distrito fue el primer grupo colombiano cuya propuesta aludió enteramente a la cultura de una ciudad, Bogotá. Estados Alterados, por su parte, es el principal grupo colombiano de rock electrónico.

En 1995 se realizó la primera edición del festival Rock al Parque, evento que desde 1998 se le consideró como el festival de rock de mayor asistencia en Hispanoamérica. Este evento y los que se realizaron en otras ciudades permitieron que nuevas bandas divulgaran su trabajo y que las ya consolidadas ampliarán su público y se volvieran agrupaciones de culto, como ocurrió con 1280 Almas, Perseo y Bajo Tierra. Ese mismo camino lo recorrieron al finalizar la década grupos como Morfonia, Señal Nocturna, Ciegossordomudos (aun activo) y especialmente Ultrágeno (formado por ex integrantes de Catedral). Otras nuevas bandas formadas en la segunda mitad de los 90 (cuyas influencias son tan variadas como inclasificables) fueron Vértigo, Tom Abella, Pepa Fresa, Santa Sangre, Zoma, Sagrada Escritura, Charconautas y El Pez. Nace también el lado under de la escena del Grind Death Bogotano. Bandas muy importantes como Purulent, Cancerbero, Occisor entre

muchas más de la época, aportaron un movimiento metalero muy importante en la movida subterránea bogotana.

En cuanto al metal al Hard Rock y al Death Metal hay que destacar la diversidad de propuestas en grupos como Hades, Perseo, Ágata, Tenebrarum, Neus, Agony, Sangre Picha, Purulent, Cancerbero, Posguerra y Ethereal, cuyo sonido se sumó al trabajo ya consolidado de Masacre, Neurosis y Darkness. Además, el acceso cada vez mayor a nuevas tecnologías de grabación y el crecimiento del público permitieron la aparición en ese movimiento de nuevas bandas de culto como Nebiros, Tenebrarum, Ingrand y Kilcrops.

Por su parte, el legado del Punk y el Hardcore de los 80 se vio reflejado en la aparición de grupos como Libra, Censura, Eskoria, Psoriasis, Fértil Miseria y Policarpa y Sus Viciosas, los dos últimos formados por mujeres. Un proyecto pionero en su generación fue el grupo paisa Frankie HaMuerto, de tendencia gótica. No hay que olvidar que los integrantes de La Pestilencia continuaron activos en este periodo. Los años 90 fueron también una época en la que al amparo del movimiento Rockero se experimentó con nuevos géneros.

Las múltiples tendencias del metal se aprecian en artistas como Jorge Burbano, Purulent, Experimento Aleph, Ingrand, Juris Law, Raíz, Ratón Pérez, Toxic, Guerra Total, Internal Suffering e Introspección. Ésta sigue siendo una escena creciente y con uno de los públicos más fieles y distribuidos por muchas de las principales ciudades del país. A su vez, las tendencias del rock industrial se aprecian en artistas como Sexydeath (radicado en Suecia), Info, Koyi K Utho y Pornomotora. En la última década ha sido notable el desarrollo del ska, donde a grupos como La Severa Maticera y Los Elefantes se sumaron Mojiganga, Skampida, Coffee Makers, Rey Gordiflon, Asuntos Pendientes, Comandante Cobra, The Klaxon, SeverOrevéS, Dafne Marahunta y Doctor Krápula, probablemente la agrupación de la última generación del rock colombiano que ha logrado mayor reconocimiento en los medios masivos.

Según la revista SHOCK en el artículo: “¿Por qué Bogotá es tan Metalera” por Juan Pablo Castiblanco Ricaurte (2014): Los rockeros y los metaleros de Colombia deben agradecerle a Milo (sí, la bebida chocolatada) y al ex cabecilla de Sábados Felices Alfonso Lizarazo (quien fue uno de los pioneros en programar rock, o “música juvenil”, en la radio comercial) por poner una de las primeras piedras de la escena musical nacional. Antes de la existencia de rock al parque, tortazos, estereopicnicos shows de las estrellas (y mucho antes que publicistas empezaran a vender humo con sus “activaciones de marca”), Milo organizó compilados y giras nacionales presentadas por el gran Lizarazo conocidas como Milo A Go-Go. El cartel lo integraban artistas que, en la década de los sesenta, estaban comenzando a hacer rock & roll en Colombia: Los Speakers, Los Flippers, Los Yetis, Los Ampex, Los Wallflower Complexion o Los Golden Boys. Así comenzó a regarse la fiebre. Los artistas fueron y vinieron, pero la afición a esos sonidos juveniles se quedó. En ese gran árbol del rock nacional una de las ramas que más ha crecido ha sido la del metal: un género que marca récords de asistencia a sus eventos y que debajo de sus sonidos revela una estructura sólida y organizada que le da larga vida a sus sonidos.

Bogotá es una ciudad con 20 localidades y en 9 de ellas (Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, Barrios Unidos y San Cristóbal, que agrupan más de la mitad de la ciudad) hay festivales locales que reciben anualmente en sus convocatorias entre 100 y 150 bandas. Haciendo matemáticas ligeras, se puede estimar que en Bogotá hay aproximadamente unas mil bandas de metal.

Esa gran oferta hace que cada año en las convocatorias a Rock al Parque alrededor del 70% de las propuestas sean metaleras. Como hay que darle cabida a otros subgéneros del rock como el punk, el hardcore, el ska, el reggae y, así cause escozor, el hip hop, el movimiento metalero ha creado un ecosistema propio compenetrado con lo más profundo de la identidad bogotana, integrado a sus calles y que ha intentado brindar soluciones a sus problemáticas. Un ecosistema que vive más allá de lo que pase con Rock Al Parque, en donde las localidades han creado escenarios alternativos, formado a nuevos músicos y, sobre todo, han hecho resistencia civil desde un género que ha sido estigmatizado como violento y caótico.

En el 2006, en el oscuro y triste clímax de los falsos positivos y los asesinatos selectivos por parte de grupos paramilitares a líderes comunitarios en sectores del sur de Bogotá, el Movimiento Rock de Ciudad Bolívar tomó un nuevo rumbo y decidió trabajar en pro de los derechos humanos. Cuatro años atrás Juan Carlos Prieto, Claribeth Oviedo y Antonio Rodríguez habían fundado este movimiento, pero hasta entonces solo se dedicaban a organizar conciertos a los que iba más policía dispuesta que asistentes. Pero la amarga y ensangrentada situación social de su barrio motivó a estructurar un programa de resistencia a la guerra desde el arte y la música. “No es un ejército de metaleros, ni un ejército negro, sino una forma de generar consciencia”, explica Prieto. En uno de los sectores con mayor población desplazada de la ciudad, el Movimiento convirtió su Festival Metal en las Montañas en un completo proceso de formación en dos frentes. Por un lado, tienen el festival que ya cuenta con recursos de la alcaldía local y que en su última versión presentó 16 bandas en dos días. Por otro tienen una escuela de rock donde dictan clases de bajo, guitarra, batería y técnica vocal que el año pasado recibió a 106 alumnos. Pero el verdadero factor militante está en el hecho de que los estudiantes de la escuela y las bandas que quieren tocar tienen que pasar por cátedras y talleres de derechos humanos donde se habla de política, el conflicto colombiano, minería ilegal, la música como instrumento de paz o se hacen foros de convivencia con raperos.

El matiz humanitario metalero no es exclusivo del parche de Ciudad Bolívar, sino que es una tendencia de los ocho festivales agrupados en la Mesa Sectorial de Metal de Bogotá, formada en el 2011 y que funciona como intermediario entre la escena metalera e Idartes. Por ejemplo, en la edición 2013 del Festival Súbase al Metal de la localidad de Suba la entrada se cobraba, al igual que en sus anteriores dos ediciones, con un alimento no perecedero. Los 5500 asistentes que llegaron a la Plaza Fundacional de Suba entregaron un total de 4 toneladas en ayudas para la población de barrios vulnerables como Santa Cecilia o Lisboa, y a comunidades indígenas y afrocolombianas desplazadas en Usme. “En Colombia hemos sido muy mojigatos, siempre que hay alguien distinto comienza la estigmatización. Con nuestro festival, desde el primer momento hemos querido decir que ni somos ladrones, ni sacrificamos vírgenes, ni matamos gatos o pollos. Por vestir de negro no quiere decir que tengamos el alma oscura”, cuenta Diego Ramírez, director de Súbase al Metal.

Teniendo en cuenta algunos de los antecedentes históricos del Rock-Metal en Colombia y más específicamente en Bogotá podemos observar cómo se ha desarrollado este movimiento musical y cómo ha tenido fuerza de apoyo en las generaciones jóvenes del país que dentro de su inconformismo con las puestas políticas de la época así como con el constante litigio con la pobreza y la violencia han adoptado un género musical que les da la oportunidad de expresar su inconformismo y su represión hacia sus problemas personales y sociales convirtiendo a la música en un arma en pro de la libertad, la crítica constructiva y la comunicación como fuerza de cambio.

6.6. Simbología e iconografía

El diccionario describe al símbolo como un objeto usado para representar una idea, un concepto u otro objeto. La RAE lo define como: figura retórica o forma artística, especialmente frecuentes a partir de la escuela simbolista, a fines del siglo XIX, y más usadas aún en las escuelas poéticas o artísticas posteriores, sobre todo en el surrealismo, y que consiste en utilizar la asociación o asociaciones subliminales de las palabras o signos para producir emociones conscientes.

En una cultura como la nuestra nos hallamos llenos de símbolos de todo tipo los cuales ayudan a identificarnos como país, como ciudadanos y como individuos en donde estos símbolos nos ayudan a componer un lenguaje de nuestra identidad y se vincula directamente a la parte gráfica del sujeto.

La RAE la define iconografía como: conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema o con características comunes.

6.6.1. Elementos simbólicos más representativos en el heavy metal.

En este punto me permito resaltar aquellos aspectos simbólicos más reconocidos del Heavy Metal. Dentro de esta subcultura se hallan varios elementos icónicos los cuales llegan a simbolizar un carácter, una ideología y una pasión como una asimilación propia de la realidad y de su identidad.

El Cabello largo: El cabello pelo largo y desgreñado, según Weinstein, es la “característica distinguida más crucial de la moda metal”. Originalmente adoptado de la subcultura hippie, por los años 1980s y 1990s, el cabello de los metaleros “simboliza el odio, la angustia y el desencanto de una generación que no parece sentirse en casa”

La Mano Cornuda o Maloik: es un gesto de manos con un significado vulgar en la mayoría de los países mediterráneos, y una variedad de significados y usos en otros países. La determinación acerca de su origen nos da dos presuntas respuestas acerca de lo que este gesto significa; el primero supone que la mano cornuda es un símbolo satánico de atropello contra el cristianismo, el dedo índice y el meñique levantados significan los cuernos del macho cabrío, mientras que los dedos medio y anular retractados con la ayuda del pulgar representan al padre, al hijo y al espíritu santo en sujeción a satanás y al anticristo. El segundo y más aceptado es que en los años 80 cuando Ronnie James Dio, junto al lanzamiento del primer álbum en el que colaboraría como cantante de Black Sabbath "Heaven and Hell", observara que el anterior cantante del grupo Ozzy Osbourne tenía la costumbre de hacer muy a menudo el símbolo de paz "V" en sus conciertos. Para no imitarlo usó un signo propio, pero al parecer el símbolo es utilizado en muchos pueblos como un mantra gestual

para ahuyentar a los espíritus, es así por ejemplo que Dio durante su época con Black Sabbath copió el gesto que utilizaba su abuela para ahuyentar los malos espíritus. Quiso utilizar otro gesto, que no fuera igual al del anterior intérprete pero que siguiera identificando sus salidas a escena.

Cruz Invertida: Anticlericalismo, anti cristianismo; protesta contra el sistema religioso católico, la muerte de San Pedro, no necesariamente manifiesta satanismo.

Pentagrama: Signo mágico antiguo, unión de la Tierra y el Cielo en algunos sub-géneros como el Black Metal les dan atribuciones mitológicas referenciadas al Satanismo, macho cabrío. En su explicación más precisa, un pentagrama inverso es la representación de la importancia del terrenal por sobre lo espiritual, por ende, un alejamiento de lo divino, para estar conectado netamente con lo inherente a este plano.

Corpse Paint: es un estilo de maquillaje usado más que todo por los músicos de black metal en el que se emplean maquillaje principalmente con los colores blanco y negro.

El cuero: Los pantalones y chaquetas que llevan los roqueros se incorporaron a la indumentaria gracias al grupo 'Judas Priest'. Los accesorios de cuero les dieron una imagen más agresiva, acorde con el estilo de su música.

El color negro: Uno de los elementos más distintivos es el predominio del color negro en sus atuendos. Generalmente, se los reconoce porque utilizan jeans y camisetas de ese color, que pueden llevar la insignia de alguna banda. Referencia oscuridad, poder, muerte; es una alegoría a morir dentro del sistema contra el cual protestan en la música.

Las calaveras: Este símbolo suele relacionarse con ritos satánicos, pero los rockeros la utilizan como un emblema de la muerte en un sentido de renovación y cambio, según los consultados. Este signo se puede encontrar en estampados de camisetas, en anillos y también tatuajes. Jason Jácome señala que para él no tiene ninguna referencia satánica pero que "está en relación con el gusto hacia lo oscuro. La muerte nos atrae en el sentido de que es algo oculto y forma parte inevitable de la vida, por lo que no produce temor".

Los Taches: Según disac.com.co en su artículo *La Historia de los Taches*: Los taches nacen con la cultura punk a principios de los años 70's, representando la libertad individual y una ideología con una visión crítica del mundo; se convierten en una tendencia que nos remite a la esencia del rock and roll, íconos musicales, personajes importantes en la moda, actores considerados "rebeldes", convirtieron estos accesorios, que en un principio se asociaban directamente a la rebeldía, y el particular mundo de la anarquía musical, en piezas inconfundibles de una época y un estilo. En los años 80's la tendencia llevó a popularizar su uso en diversas prendas, y así se convirtieron en protagonista de una década.

El tache funciona como símbolo de la esencia de una rebeldía que hace parte de la historia de la moda, es un ícono de un corazón rebelde y neo punk, de alguna manera parece decirnos este accesorio que quien lo lleve se define como una persona dispuesta a defender una posición o un estilo de vida.

La Mitología: Algunas corrientes del heavy metal toman la riqueza imaginativa, literaria y simbólica de la mitología para dar un carácter metafísico y estético a sus letras y estilos, pueden tomar referentes de la mitología cristiana, celta, nórdica, griega, entre otras.

Demonios: Si bien el cristianismo tiene un concepto negativo del demonio, es ésta una de las razones por la cual, dentro de sus logos, carátulas y demás le adoptan como forma de lucha contra los dogmas, como ver que al mundo lo gobierna el mal, o verse a ellos mismos como el elemento que ha sido rechazado y se ha revelado contra la autoridad; también como elementos que gobiernan al ser humano como el capitalismo, la obsesión por el poder, la maldad de la indiferencia, etc.

El Color Rojo: Al igual que el color negro o el blanco, éste es de carácter importante pues en términos generales es símbolo de vida y dentro de ésta, representa también ideas como el amor, la pasión y la sangre como un elemento espiritual importante y vital.

El Color Blanco: Es un elemento de pureza, de paz, de inexpressión, dualidad al unirse con el negro.

El metal: Este elemento es uno de los más importantes, pues bajo éste término se dio forma al heavy metal, es símbolo de fuerza, de lo pesada que es esta música a diferencia del rock, es luz, protección, unidos al cuero y al color negro denotan la rudeza e imponencia del Heavy por encima de otros géneros, es una amalgama entre la máquina y el hombre.

La Muerte: Es símbolo de la realidad que envuelve el tiempo, de la finalidad del ser humano, del heroísmo de haber existido, de burla hacia el arquetipo de vivir y de ver la vida. Es la justicia del bueno y del malo.

La Mujer: Es un símbolo importante de vida, fertilidad, deseo, pasión y motivo de lucha.

Máscaras: Muestran una posición sentimental interna, una burla hacia lo externo o un alter ego.

El fuego: Elemento de destrucción, renovación y pasión.

Las Serpientes: La renovación, el pecado, lo desafiante y el pecado.

Cadenas: Símbolo de fuerza, ataduras con el mundo interno o externo y unión.

Botas: Referencia la clase obrera de donde nació esta música, las motocicletas y la guerra.

6.6.2. El vestuario

Aunque las diferentes tribus urbanas generadas a partir de esta subcultura han desarrollado su propio estilo o moda que les diferencia del resto es bastante simple identificar los elementos comunes entre estos tales como la vestimenta de color negro o en Jean con parches y pantalones rasgados y ajustados el uso de tachas tanto en las prendas como en el uso de pulseras, el uso de botas también es bastante común. Se suelen usar pulseras o manillas en cuero con tachas, en ocasiones collares con algún tipo de adorno como pentagramas.

Existen diversos estilos de tipografías, entre ellos: tipografía del detalle (comprende además de la letra, el espacio entre las letras, la palabra, el espacio entre estas, el interlineado, las columnas),

macrotipografía (se ocupa del tipo de letra, su estilo y el cuerpo), tipografía de edición (comprende aquellas cuestiones tipográficas que se encuentran vinculadas con las familias, los tamaños de las letras, los espacios, las medidas de las líneas y todo aquello que comprenda un carácter normativo), tipografía creativa (se entiende como una metáfora visual, el texto no solamente tiene una fundación de tipo lingüística sino que además aparecerá representado de manera gráfica como si en efecto se tratase de una imagen).

En cuanto al metal, la tipografía cumple un rol muy estético e icónico, que representa el estilo musical de un grupo y parte importante de su identidad, por lo tanto, es un estilo de tipografía creativa; es algo que, como en toda asociación, grupo, compañía, etc., hace parte del lenguaje visual y connota el carácter de la banda.

6.6.3. Presencia Política

Tal y como lo enuncia José Abraham Sánchez Guevara en su ponencia llamada *Metal y Política*: “El metal (gran género musical que incluye otros como el heavy, thrash, speed, power, death, black, etcétera), derivado del rock and roll, ha sido considerado por muchos como una contracultura, tanto en el sentido de que está integrado por valores que chocan con los establecidos, como en el de que se encuentra al margen de la cultura de masas y es underground. Actualmente estas afirmaciones están muy en entredicho, por lo que vale la pena reflexionar al respecto, en particular porque conceptos como contracultura y underground tienen una implicación política. “La música escultura” (tenían impreso con razón los discos en cierta época), y la cultura, que es lo que el ser humano cultiva, es política (en ese sentido, podemos leer cualquier hecho social como político, en la medida en que pone en juego ideologías y posturas que influyen en cómo se da esa interacción humana). Luego, el que un género musical sea considerado contracultural o underground, o que haya dejado de considerarse así, más aún por ser siempre controversial, es claramente político y debemos tener por seguro que quienes detentan el poder lo tomarán en cuenta y actuarán en consecuencia. Lo mismo ocurre cuando reflexionamos sobre la estética del metal. Lo monstruoso, lúgubre, diabólico, deforme y violento, tiene también una implicación política que, aunque pueda ser usada bien para la derecha o para la izquierda, está diciendo que nos quiere mostrar algo desagradable, nos quiere provocar, quizá molestar, y esa es una actitud y una forma de hacer política.”

Al observar el trabajo y la sintetización que hace Abraham del caso, podemos evidenciar que el Heavy Metal posee una fuerte presencia política en cuanto a que critica y define posturas e ideologías relacionadas con la sociedad a través de su estilo excéntrico de pronunciarse desde el arte, lo cual nos sirve de herramienta para comenzar a desarrollar la pieza comunicativa desde connotaciones artísticas y críticas hacia la sociedad.

El trabajo de Abraham también propone una teoría acerca de que el origen de heavy metal proviene como una transformación radical del rock, debido a que cierto grupo de personas consideraban que el rock había perdido la fuerza para hacer resistencia musical y política. Esto con el tiempo fue evolucionando y por medio de las influencias de bandas como Black Sabbath quienes lanzaban en sus canciones mensajes anti militaristas, promovieron, desde la música, una postura anti guerra y anti sistema, en conclusión, se definieron firmemente como contra cultura.

7. METODOLOGÍA

La metodología de investigación utilizada para el presente trabajo toma herramientas que provienen de la etnografía, de la que se utilizarán métodos cualitativos entre ellos la observación participativa y cuantitativa como la encuesta. Con el fin de comprender las dimensiones sociales, materiales y culturales que giran en torno al género musical Heavy Metal, el cual se ha convertido en un elemento de identidad de algunos jóvenes universitarios en UNIMINUTO que sienten afinidad por este tipo de música.

Se indagó acerca del tema en medios audiovisuales y textos, también se consultó con algunos integrantes de dicha subcultura sobre cómo ha influido el Heavy Metal en la construcción de su identidad. Se obtuvo, en términos generales, la concepción que personas ajenas a esta cultura tienen acerca del Heavy Metal y de sus integrantes con el fin de saber qué elementos de su definición se deben tener en cuenta en el producto final para así mismo construir una pieza comunicativa que responda a los objetivos de la investigación. Con la información obtenida se procede a realizar una sintetización de ideas que den pie a la formación del concepto de diseño y el método de producción más conveniente para la pieza comunicativa.

Como anexo a la metodología aplicada se adjunta los modelos de encuestas diseñados, la primera dirigida a los jóvenes estudiantes de la UNIMINUTO ajenos a la cultura del Heavy Metal y la segunda especializada para los jóvenes que si se identifican con esta cultura. (Ver anexo 1).

8. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

Mediante la compilación de datos tanto históricos como identitarios sumado a la apropiación de términos o conceptos extraídos de las encuestas, se conocieron los imaginarios que hay dentro de la población estudiantil de UNIMINUTO, los cuales me dieron la idea de que para abordar al público objetivo no debía llegar exponiéndoles aquello que ellos ya veían comúnmente y relacionaban directamente dentro de la identificación social de la cultura metalera, como la ropa oscura, los taches, el cabello largo, entre otros, e intentar explicarles en un documento o pieza gráfica el significado de su estética y su lírica poco común, pretendiendo que esta población antípoda a esta cultura generara empatía.

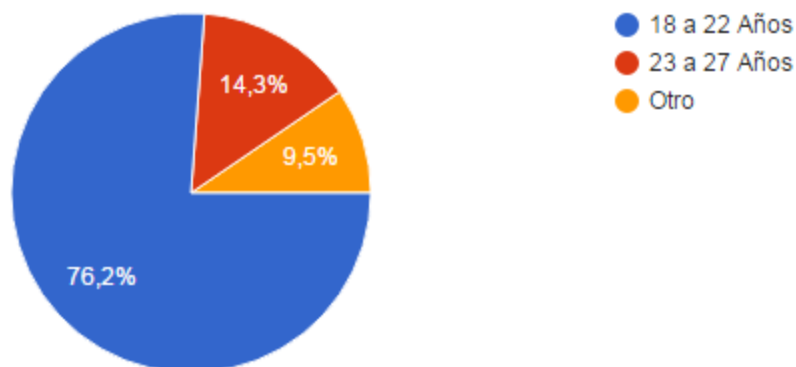
Así que debido a la poca funcionalidad de éste método, decidí buscar elementos que desde la abstracción que hace el Heavy Metal ellos pudieran hacer parte de éste proceso creativo en el que este movimiento musical se ha construido dejando como resultado de la estrategia de comunicación una comprensión ideológica sobre los temas que trata esta música y la vinculación mental que se puede generar enfocándonos en encontrar similitudes en la percepción del mundo y de la vida y no desde las diferencias musicales.

El resultado gráfico obtenido es un libro ilustrado llamado *Homúnculos, Vida-Heavy Metal-Arte* en donde se definen por homúnculos a los seres artificiales con características humanas y con base a esto empezamos a crear estas entidades con aquellas características sociales de la humanidad en las que el metal más cuestiona y hace reflexión y que llevan consigo una descripción que entrelaza esta reflexión con la música. Al final del recorrido, se le pide al lector que haga su propio ejercicio de cuestionamiento e introspección y plasme gráficamente a partir de su reflexión al homúnculo que ha creado.

Encuesta 1, dirigida a jóvenes del común

Resultados y conclusiones:

Rango de Edad (21 respuestas)

1. Se confirma con base a la encuesta el rango de edad utilizado en el target del producto final, ya que vemos que 76,2% de los jóvenes encuestados tienen una edad entre los 18 y 22 años.

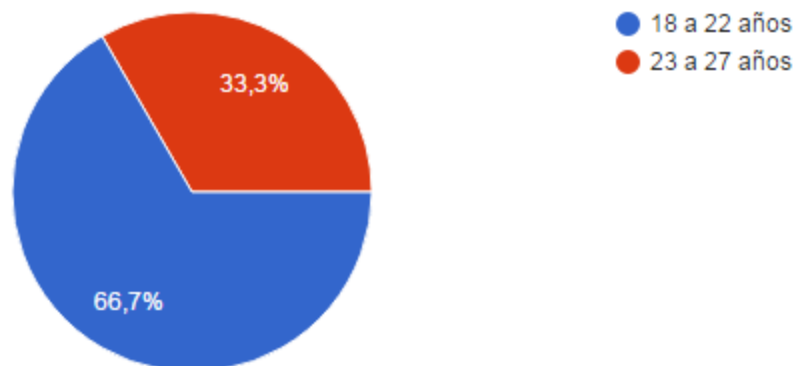
2. Al entender que varios de los jóvenes en su imaginario identifican al Heavy Metal como un género agresivo y que sólo lo pueden llegar a comprender cierto grupo de personas, el lenguaje escrito del producto gráfico no debe ser agresivo con el lector.
3. En la pregunta abierta que busca entender cómo se están percibiendo las personas identificadas con este género musical, se concluye que la mayoría de los que no pertenecen a esta cultura, visualiza a ese otro como una persona introvertida, callada y ensimismada. Por esto, el libro ilustrado es una invitación para que el lector se adentre en la cabeza de ése otro al cual percibe como callado y misterioso.
4. Luego de analizar las dos últimas preguntas de la encuesta, se puede decir que el 50% de las personas encuestadas no comprenden o tienen una percepción errónea o poco precisa del contenido de las letras del heavy metal, sumado a esto, el 33% de los encuestados no tienen ninguna relación con alguna persona perteneciente a esta cultura. Esto es uno de los motivos por el cual se decide diseñar un elemento gráfico dirigido a las personas que no tienen acercamiento con esta cultura con el fin de contribuir a desdibujar escenarios erróneos.
5. Las personas que si se relacionan con otros afines a este movimiento musical expresan sentimientos de igualdad y tolerancia, este resultado es el que se desea lograr con aquellas personas ajenas a este género.

8.1. ENCUESTAS

Encuesta 2, dirigida a miembros de la cultura Heavy Metal

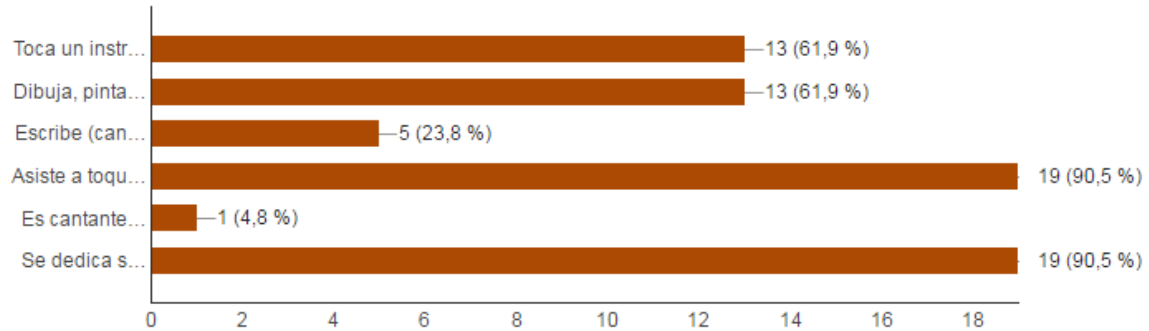
Resultados y conclusiones:

Edad (21 respuestas)

¿Que actividad/es realiza para crear vínculo entre usted y su identidad como metalero/a?. Puede elegir más de una opción.

(21 respuestas)

1. Los rangos de edades que arrojaron las encuestas, permite determinar el target al que va dirigido el producto grafico final. Al tener identificada la edad, también se tendrá cuenta el lenguaje que se va a utilizar con este tipo de público.
2. Basados en la pregunta: *¿Qué es el Heavy Metal para usted?*, se determinaron los conceptos a desarrollar de manera ilustrada y escrita tomando como referentes las palabras recurrentes en las respuestas de los jóvenes tales como: Ideología, cuestionar inconformidad, estereotipos, injusticia, autonomía, paradigma social.
3. Sin lugar a dudas la encuesta nos permite ver que uno de los elementos formales con los que más se identifican los jóvenes que toman elementos del metal como referentes visuales, viene a ser el color negro, porque representa la oposición y el inconformismo, mas no lo relacionan en ninguna de las respuestas con prácticas ocultistas. Con base a estas respuestas se determinó la paleta de color que se usó para el elemento gráfico.
4. Basado en las respuestas que corresponden a las preguntas abiertas: 4,5, 6, se comprende que a la par de la música, las artes gráficas y la fuerza de la imagen son elementos con los que los jóvenes también se identifican; esta afirmación justifica el diseñar un elemento comunicativo ilustrado como determinante para el producto final.
5. Las dos últimas preguntas, las cuales buscaban definir las afinidades musicales y sentimentales relacionadas con dicho género orientan el tono del texto, donde la pasión y la fuerza son los ejes que caracterizan al mismo.

9. PRODUCTOS GRÁFICOS FINALES

Se adjunta el libro ilustrado impreso: *Homúnculos, Vida-Heavy Metal-Arte*, como (anexo 2).

10. BIBLIOGRAFÍA

- QUIROGA, María Soledad. (2009). Las identidades en las grandes regiones de Bolivia. LaPaz. Fundación UNIR, 1er Fascículo.
- HALL, Stuart; DU GAY, Paul. (2003). Cuestiones de identidad cultural / compilado. Buenos Aires. Amorrortu Editores, 1a ed.
- TYLOR, E.B. (1871/1979). Cultura Primitiva. Madrid. Ed. Ayuso.
- KAHN, J. S. (1975). Concepto de cultura: textos fundamentales. Barcelona. Editorial Anagrama.
- HEBDIGE, D., (1987). Subculture, The meaning of Style, Londres y New York, Routledge.
- HORMIGOS, Jaime y CABELLO, Antonio Martín. (2004), La construcción de la identidad juvenil a través de la música. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos.
- CHRISTE, Ian. (2005). El Sonido de la Bestia, La historia del Heavy Metal. Barcelona. MA NON TROPPO.
- REINA, Carlos. (2008.) Aproximaciones a una historia del rock en Bogotá, s.e.
- <http://www.ethnomusicology.org/?page=WhatisEthnomusicol>
- <http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/investigaciones/estadosArte/epicentroRock.pdf>
- Historia del Rock en Colombia. (1986) <https://www.youtube.com/watch?v=98LiqLghofE>
- ¿Por qué Bogotá es tan metalera?. (2014) <http://www.shock.co/especial/rock-al-parque-2014/por-que-bogota-es-tan-metalera-63685>
- RAE. Símbolo. <http://dle.rae.es/?id=Xuq7wTS>
- SÁNCHEZ, Abraham. (2014). Metal y Política /PDF. https://www.academia.edu/8339826/Metal_y_pol%C3%ADtica?auto=download

11. ANEXOS

Modelos de Encuesta.

Encuesta N° 1

*Obligatorio

1. Carrera a la que pertenece

.....

2. Rango de Edad *

Marca solo un óvalo.

18 a 22 Años

23 a 27 Años

Otro:

3. ¿Que opinión tiene usted acerca de el Heavy Metal? *

.....

.....

.....

.....

.....

4. ¿Cómo describiría a las personas que comúnmente se denominan metaleros? *

.....

.....

.....

.....

.....

5. ¿cual cree usted que es el contenido de las letras de las canciones de dicho género? *

.....

.....

.....

.....

.....

6. ¿Tiene usted algún familiar o amigo que se identifique con esta subcultura?, si es así describa como es su relación con esa persona. *

.....

.....

.....

.....

.....

Encuesta N2°

1. Carrera a la que pertenece

.....

2. Edad

Marca solo un óvalo.

18 a 22 años

23 a 27 años

3. Culturalmente, ¿Que es el Heavy Metal para usted?

.....

.....

.....

.....

.....

4. ¿Con que elementos del Heavy Metal se identifica?

.....

.....

.....

.....

.....

5. **¿Que lo llevó a identificarse con esta cultura?**

.....
.....
.....
.....
.....

6. **¿Que estilo de vida lleva como miembro de esta cultura?**

.....
.....
.....
.....
.....

7. **¿Que actividad/es realiza para crear vínculo entre usted y su identidad como metalero/a?. Puede elegir más de una opción.**

Selecciona todos los que correspondan.

- Toca un instrumento
- Dibuja, pinta, ilustra
- Escribe (canciones, poemas, historias, etc.)
- Asiste a toques o conciertos
- Es cantante en alguna banda
- Se dedica solo a escuchar la música

8. **Con respecto la música ¿Toca algún instrumento?, ¿Cual?**

.....
.....
.....
.....
.....

9. **Defina al Heavy Metal en un sentimiento**

.....
.....
.....
.....
.....

HOMÚNCULOS

VIDA

HEAVY METAL

ARTE

Hay quienes en algún punto de la vida, enfrentan y cuestionan los comportamientos sociales poco críticos ante las problemáticas que comúnmente vive una sociedad. Ya que esos comportamientos se convierten en ideas dominantes aniquiladoras de pensamientos opositores e individuales, que construyen un mundo atiborrado de reglas y parámetros comportamentales diseñadas estratégicamente para oprimir a muchos y beneficiar a unos cuantos. Los artífices de estas generalizaciones y estigmas latentes en los pueblos, son los conformismos existenciales, y las muchas veces ignoradas fuerzas sociopolíticas manipuladoras quienes por definición popular rechazan la manera diferente de existir.

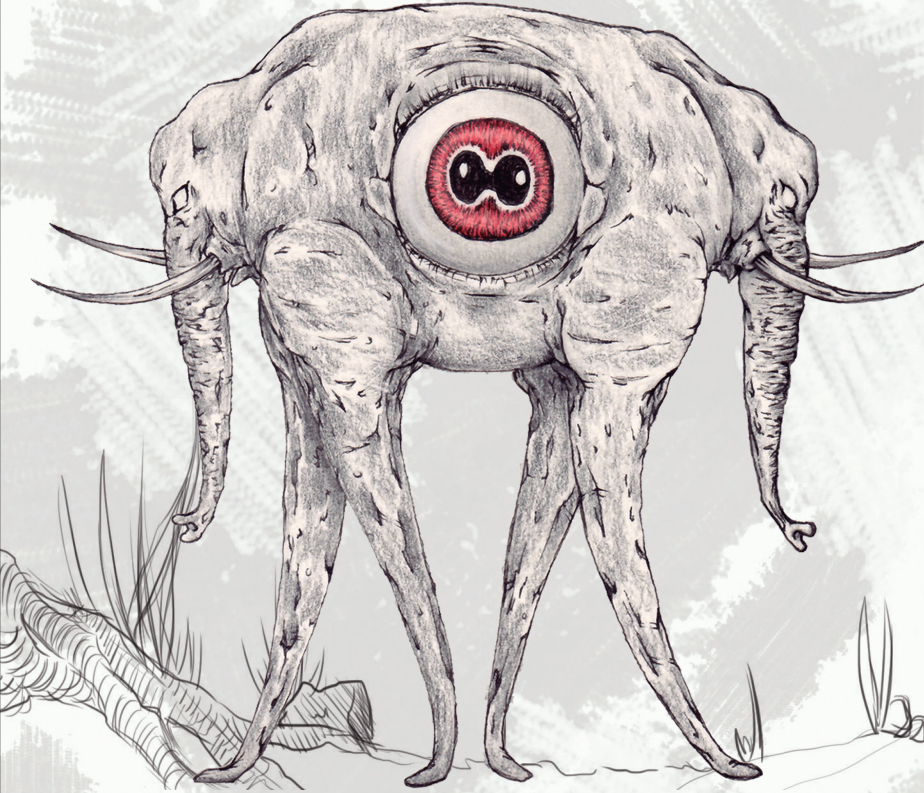
Por eso los que se cuestionan corren el riesgo de sufrir situaciones incómodas consigo mismos, pues decidir no estar de acuerdo con lo que es habitual y deconstruir lo aprendido no es una confrontación fácil, mucho menos hablar de esto en voz alta ante las fuerzas enajenadas que nos oprimen. Cuando nos permitimos superar las barreras que hay en la conformidad, el silencio y la opresión, al buscar algo que nos permita expresar nuestra percepción de la sociedad, encontramos que artísticamente hay un movimiento musical y lírico y que además se caracteriza por darnos la voz de decir aquello que se nos es censurado, hallamos al Heavy Metal como herramienta de protesta y de identidad ya que refleja lo que pensamos y sentimos.

Con el objetivo de dibujar la esencia metalera que hay más allá del estereotipo, cavilamos en un mundo imaginario donde las soluciones solo con pensarlas son factibles de realizarse; es así como los inconformes tenemos motivos y elementos suficientes para crear a los Homúnculos. Ésta serie de grafismos a los que denomino en este pasaje gráfico y literario como Homúnculos, son en sí mismos seres artificialmente creados para encarnar vidas humanas. Aquí representan momentos de la existencia del hombre en los que éste, al adoptar al Heavy Metal como un elemento influyente de su personalidad, se pone así mismo en una serie de cuestionamientos acerca de su vida, su entorno, la moral, los valores, las figuras autoritarias, la vida y la muerte. Una vez que nos cuestionamos no queda otro camino que hallar una respuesta, tener una postura, y por qué no, liberar nuestros instintos innegables que como seres humanos tenemos hacia lo que nos gusta y de este modo adoptar una nueva identidad, haciendo del instante una frecuente e inamovible pasión introspectiva de la realidad que por medio de esta música inconforme damos lugar a una nueva definición del mundo que conocemos.

EL DILEMA

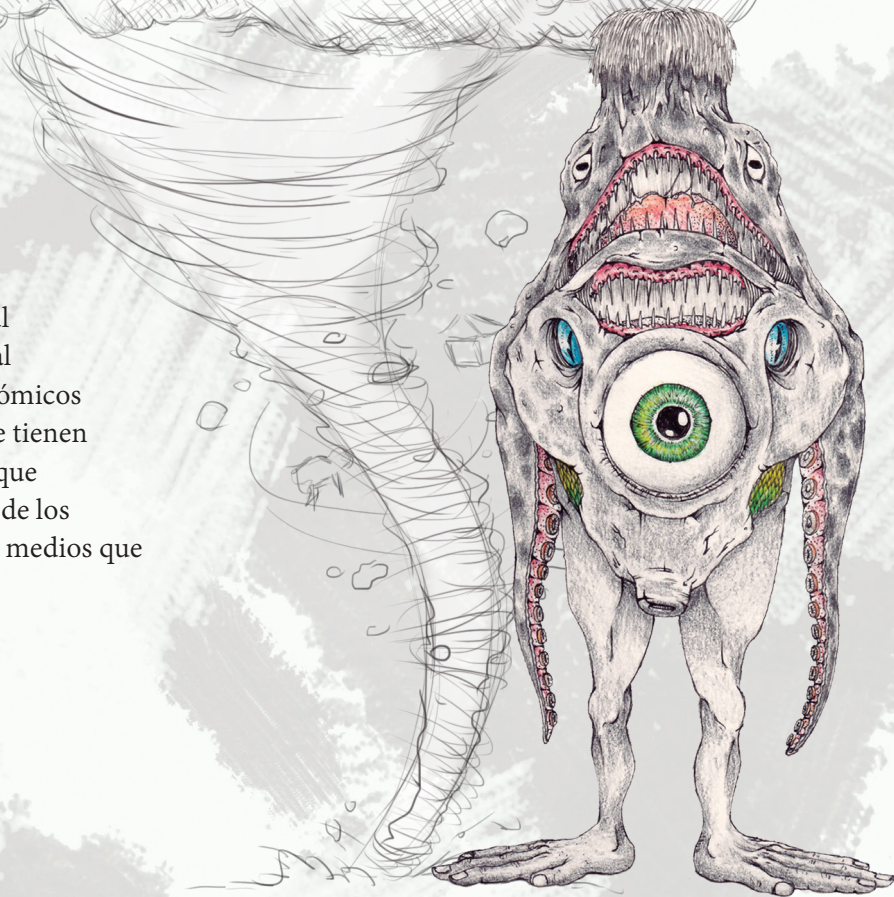

El inicio de toda transformación al interior del pensamiento humano parte de tomar una decisión, de internarse en un dilema personal entre quienes debemos ser y quienes somos; así mismo comenzó mi camino por encontrar aquello que dentro del metal me identificaba, comenzando por reconocer esas cosas que dentro de mí querían decirse pero que los medios populares de las tendencias juveniles me negaban al imponer ante mí sentimientos e ideas que no encajaban con mi manera de ver las cosas.

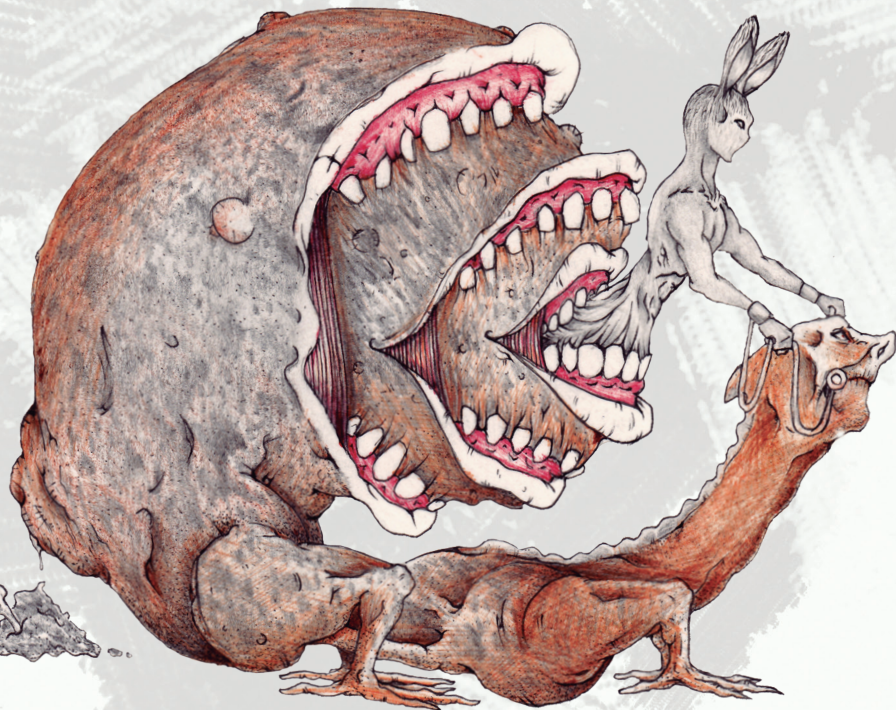

LA INSACIEDAD

Tras haber experimentado esa iniciación que muta la mente y acoge a todo aquel inconforme con el mundo en el que da lugar a su existir, veo que el metal dentro de su antítesis a la decadencia social producto de la ignorancia y sistemas económicos elitistas, expone y critica al monopolio que tienen tales élites quienes se apropian de todo lo que necesitan, de todo lo que desean e incluso de los deseos y placeres de otros sin importar los medios que deban usar para lograrlo.

LA JERARQUÍA

En el contexto musical del heavy metal, adopté la negación hacia ciertos tipos de jerarquías políticas, religiosas o sociales no como un impulso de rebeldía si no como una forma de reconocermé como un individuo con sentimientos e ideales diferentes a dichas elites de poder, esta música me mostró que para cada jefe hay uno más grande y a su vez, otro más pequeño, quienes se devoran entre sí para alcanzar un poder, el cual es maligno cuando busca oprimir a otros, en el que una vez se ha exprimido al ser humano como materia prima, hay otro que le sucede.

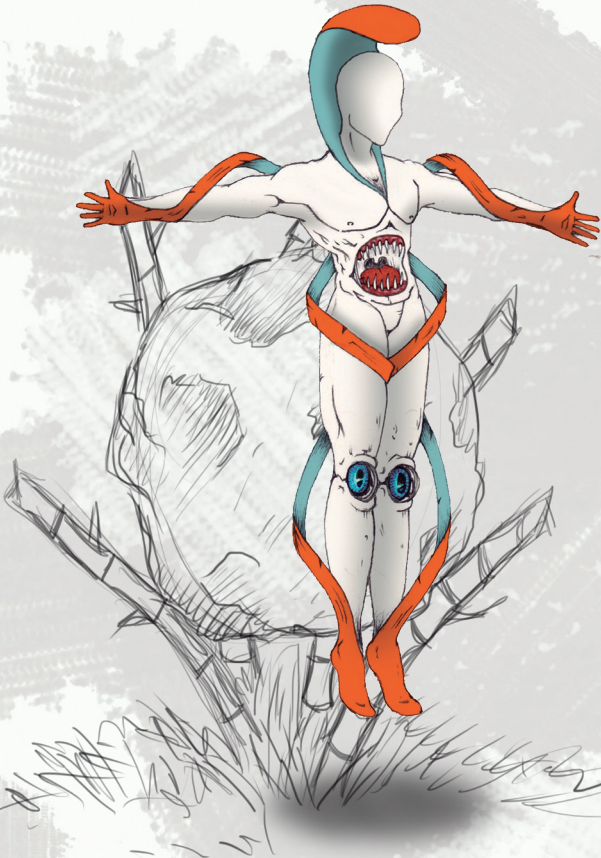
LA ANIMADVERSIÓN

Durante mi recorrido a través de la música, he sido preso del perjuicio debido a la tergiversación de mi oscurecida imagen, mi negación hacia dogmas políticos o religiosos como parte de mi libertad emocional e ideológica, la música que me acompaña en forma de taches, pulseras, parches y camisas, y de esa gran extensión de mi mente a la que llamo cabello con el cual, a modo de batuta, he ritmado todas aquellas canciones que dentro de mi casta metalera definen mi mundo, describen mi ser, cuentan mis historias y me dan armas para combatir mis inconformismos y dilemas.

Todas aquellas cosas con las cuales cuestiono y escapo de los convencionalismos y burdas tendencias sociales, son puestas frente a ideales erróneos y muy generalizados de lo bueno y lo malo. La sociedad se comporta como un bebe ingenuo, con la falsa imagen humana de un nuevo ser, el cual se sostiene sobre su propio reflejo, y con base a esto somos juzgados, no para observar sus propios errores sino para compararnos según su juicio, según sus dogmas, según su apatía hacia nosotros.

LA SUMISIÓN

En la autonomía ideológica que me brinda la introspección crítica del metal, adquirí cierta concepción de jefe y de líder, el primero, como aquel que se dedica a dar órdenes y esconderse detrás de su trono, de su estatus jerárquico, el segundo, como aquel que no solo ordena sino que apoya y hace parte de la orden. La sumisión es aquello que aunque seamos íntegros en nuestras capacidades, nos hacemos inconscientes ante el temor, ante el conformismo de vivir y existir con aquello básico, con lo que nos toca. Al parecer nuestro auto reconocimiento y nuestra visión se rebajan de tal forma que nos doblegamos, cegándonos ante un falso poder que no es más que el reflejo de una inconciencia mundana que oprime y vive de ello. El poder no es del que está en la cima de la torre sino de quienes la sostienen y eso es una enseñanza que esta música elocuente dentro de su vasto repertorio lírico me ha expuesto de la manera más franca, de esta forma es como muchos protestamos ante un poder económico, político y religioso.

LA VIDA Y LA MUERTE

El heavy metal se apropia de manera recurrente de ésta idea simbólica de lo efímero, de la mortalidad humana, del tabú hacia lo mórbido. En la muerte se cuenta el final de todo lo que en vida nos dió forma física y mental, es una promesa que el tiempo le hace a la existencia como parte de su desdén hacia lo terrenal. Los que tomamos el metal como eje de apoyo ideológico, aprendemos de sus letras las múltiples formas en que la vida puede apagarse; comprendemos que la muerte hace parte de nuestra naturaleza y que por más que la embellezcamos o satanicemos nuestro camino siempre va a terminar igual.

La muerte hace parte tanto de los ciclos que rigen la autosustentación de la naturaleza como de la bestialidad inconciente que se refleja en la historia de la humanidad. El metal expone a la muerte como un gran acto final en una lucha interna o externa con el mundo e incluso como espectáculo, nos hace concientes de nuestro tiempo y más allá de lo banal o trágico, el metal nos muestra que vivir es morir un poco.

Tenemos al Heavy Metal, que crea a los homúnculos y los envía a los mortales, para que ellos vean el pensamiento metalero y a su voluntad utilicen a los homúnculos para empoderarse y lograr una autonomía entre sus pensamientos y acciones.

El Heavy Metal permite que aquellos que decidieron utilizar los homúnculos para cuestionarse puedan crear otros, con el ánimo de fisurar el conformismo existencial y enterder las realciones que trascienden lo humano. Solo el que cuestiona los ideales, el por qué del sistema que domina el mundo, los puede crear, ellos nacen sin eufemismos, sin motivos de embellecer o afean, son una proyección corpórea de la crítica hacia realidad; ten en cuenta que te puedes incomodar si buscas más allá y descubres que el mundo no es lo que parece, confrontar estas realidades hace parte del cambio.

Tú decides si quieres crear un homúnculo, puedes hacerlo partiendo de este espacio.

DISEÑO - ILUSTRACIÓN - DIAGRAMACIÓN - TEXTOS

Sergio Alexander Amezcua Romero

Comunicador Gráfico

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Bogotá DC - 2016

"SOMOS CARAS DE UN MISMO DADO QUE GIRA
SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS"

