 Institución Universitaria	INFORME FINAL	Código	FDE 089
	TRABAJO DE GRADO	Versión	04
		Fecha	24-02-2020

ESTRIDENCIA JUVENIL

El metal extremo en los jóvenes del Valle de Aburrá

Santiago Pérez Giraldo

Trabajo de grado para optar a la profesionalización
en: Artes de la Grabación y Producción Musical

Asesor

Edison Emilio Gil Betancur

Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM
Facultad de Artes y Humanidades
Medellín, Colombia

2023

Institución Universitaria

RESUMEN

La nueva generación de metal extremo del Valle de Aburrá es un podcast de tres capítulos, desarrollado a través de entrevistas a jóvenes músicos emergentes y artistas reconocidos del metal de la ciudad de Medellín. Tiene como objetivo conectar los nuevos grupos de la región con las bandas representativas del metal medallo y con su público, y ser un medio de difusión y recopilación de sus historias. Adicionalmente, se buscará comprender por qué un joven hoy en día (en la tercera década del siglo XXI) se decide a tocar música rebelde, oscura y contestataria.

Palabras clave: Podcast en Medellín, metal extremo paisa, podcast de metal colombiano, metal en el Valle de Aburrá, metal medallo y el ultrametal.

Abstract

The new generation of extreme metal from Valle de Aburrá is a three-part podcast, developed through interviews with young emerging musicians and renowned metal artists from the city of Medellín. Its objective is to connect the new groups of the region with the representative bands of medal metal and with their public, and to be a means of difusión

Institución Universitaria

and compilation of their stories. Additionally, it will seek to understand why a young person today (in the second decade of the 21st century) decides to play rebellious, dark and rebellious music.

Keywords: Podcast en Medellín, metal extremo paisa, podcast de metal colombiano, metal en el Valle de Aburrá, metal medallo y el ultrametal.

Institución Universitaria

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos y reconocimientos especiales para todos los músicos entrevistados en este trabajo, a mi familia y amigos, ellos son:

- Mis padres Juan Pérez y Alba Giraldo
- Mi compañera de vida Karen Restrepo
- Mi hijo Leo
- Mi hermana Manuela
- Pablo Gómez Agudelo en consola para el capítulo uno
- Camilo Ramírez de Hellion
- Jaime Ocampo de Athanator
- Alejandro Arboleda de Mausoleo
- Edison Gil de Nightmare
- Jonathan Ospina de Kayfaz
- Hugo Uribe de Witchtrap
- Luis Vergara de Krieger

De igual manera a todos los maestros que han acompañado y enriquecido este proceso universitario; ellos principalmente son:

- Julio Osorio
- Sebastián Lopera
- Daniel Marín
- Gerardo Giraldo
- Julián Brijaldo
- Francisco Sáenz RIP
- Sebastián Surianu
- Oscar Santiago
- Felipe Londoño

Entre otros que tal vez se me escapen en este momento; pero que siempre estarán en mi corazón.

TABLA DE CONTENIDO

1. Descripción de la propuesta	8
1.1 Introducción	8
2. Objetivos	10
2.1 Objetivo general	10
2.2 Objetivos específicos	10
3. Marco teórico	11
3.1 Justificación	11
3.2 Planteamiento del proyecto	13
3.3 Estado del arte	15
4. Metodología	21
4.1 Fase 1	21
4.2 Fase 2	22
4.3 Fase 3	22

4.4 Fase 4.....	23
5. Resultados.....	25
6. Conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro	27
6.1 Conclusiones	27
6.1.1 Análisis a las respuestas de las entrevistas.....	30
7. Descripción técnica de las entrevistas	38
8. Recomendaciones	39
9. Trabajo futuro	39
10. Bibliografía.....	40

1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

1.1 Introducción

Medellín y su área metropolitana, se han visto permeadas a través de su historia por diferentes escenarios de violencia, desigualdad, corrupción y pobreza, que han servido como fuente de inspiración para la música metal generada desde ese momento en el tiempo, en la que se convirtió en una de las ciudades más peligrosa del mundo, como se afirma en la página 116 del Libro Conflicto y Sociedad de la UniSabaneta.

Es menester entender las motivaciones de los músicos en su intención de plasmar su realidad en letras y composiciones. En muchas ocasiones, no ha sido necesario contar con un conocimiento teórico-técnico, para lograr estructurar una pieza musical. Tal como lo afirma Hugo Uribe, baterista y cofundador de la agrupación de thrash metal de Medellín Witchtrap en entrevista para el podcast La Historia del Metal en Medellín, sus primeras experimentaciones en composición fueron ejecutadas con una guitarra acústica y un par de sillas que sirvieron para emular tambores. Se pretende, entonces, conectar artistas emergentes, con músicos profesionales y maestros del metal del Valle de Aburrá, enlazando historias y formando una imagen conceptual de lo que es ser músico en la escena del metal de Medellín y Colombia.

Esta difusión de nuevas bandas y en adición, éste estudio de conceptualización del metalero en la ciudad, se realizó a través de un podcast basado en entrevistas a jóvenes músicos metaleros de la actualidad y músicos metaleros que iniciaron su trayectoria en la escena en la

Institución Universitaria

aquella cuna del ultra metal paisa.

Se realizó una investigación para conocer cuáles son los nuevos grupos que están trabajando constantemente y además con aquellos músicos representativos de la escena metalera paisa. Posteriormente se contactó y agendó para sus respectivas entrevistas, en las cuales se tuvo un mano a mano de banda emergente y la banda de trayectoria. La primera temporada de 3 capítulos se publicó en YouTube y Facebook.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Producir un podcast en el que, a través de entrevistas a músicos jóvenes y músicos con experiencia del Valle de Aburrá, que permita entender la visión de un joven de la comunidad metalera de la ciudad y su deseo de hacer música extrema y en adición, generar un documento que sirva como medio de difusión y recopilación para esos mismos grupos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Formular un cuestionario que permita encaminar el resultado del podcast a la comprensión de la visión del joven músico metalero en el Valle de Aburrá.
- Conectar con grupos de Metal extremo emergentes y de experiencia de la ciudad y municipios aledaños.
- Grabar las entrevistas con diferentes músicos jóvenes y de trayectoria.
- Producir 3 capítulos con distintas bandas.
- Analizar las respuestas de las entrevistas, para formular un apartado de conclusiones a las ideas, vivencias y opiniones de los músicos participantes de los capítulos.
- Publicar el podcast en plataformas como YouTube y Facebook.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 JUSTIFICACIÓN

ESTRIDENCIA JUVENIL es un podcast enfocado en la nueva generación del metal extremo de Medellín y su Área Metropolitana, con el cual se busca almacenar el patrimonio musical del metal actual, basado en las raíces conceptuales del ultra metal que surgió en la ciudad a mediados de los años 80.

El metal se ha visto permeado por odas a la violencia en sus letras y música, por lo tanto, el contexto de violencia en el que aterrizó esta música en la Medellín de la década de 1980, permitió que la juventud medellinense comprendiera e hiciera propia estas canciones llenas de gritos de guerra y dolor, incluso superando la barrera del idioma.

Existen diversos estudios, ensayos, investigaciones e inclusive podcasts que abordan y estudian el metal de Medellín; sin embargo, no existe actualmente un medio de difusión masiva tipo podcast, para bandas de metal extremo emergentes del Área Metropolitana, es menester profundizar en la raíz conceptual del metalero del pasado y de la actualidad en nuestra ciudad para entender por qué es esta música entre otras razones, la fuerza que muchos jóvenes encuentran hoy en día para afrontar sus realidades cotidianas.

Institución Universitaria

Este conjunto de entrevistas se deriva de la necesidad de la creación de un canal de difusión para el metal extremo emergente del Valle de Aburrá. En el podcast se buscó responder el por qué fue el metal la respuesta que encontraron los personajes pertenecientes a los inicios del movimiento en Medellín, al contexto violento y represivo que afrontaba el país y, además, escuchar y conocer por vivencias propias de los entrevistados, cuáles fueron las repercusiones sociales padecidas por sus decisiones de crear métodos de rechazo a la guerra, la religión y la política, entre otras, a través del metal extremo.

Las conversaciones que hacen parte de cada discusión propia de cada entrevista, es un ejemplo directo de cuáles situaciones afectan a un joven rodeado por una sociedad corrupta, invadida por la guerra y el narcotráfico. Por lo tanto, se convierten en testimonios de resistencia de comunidades vulneradas directamente por el actuar de la guerra civil colombiana.

La nueva generación del metal extremo del Valle de Aburrá es un proyecto desarrollado en la segunda mitad del año 2022 y primera mitad del año 2023, producido en los estudios de grabación del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, sede Robledo para el capítulo uno y sede Floresta para el capítulo dos. El capítulo tres fue grabado en la casa de Víctor Raúl Jaramillo, fundador de la banda Reencarnación. Además, se contó con la participación de integrantes de las bandas de metal extremo de la ciudad Mausoleo, Athanator, Witchtrap, Nightmare, Hellion y Rottenum. Adicionalmente las agrupaciones Desseccration,

Institución Universitaria

Savage Aggression, Bestial, Krieger, Baal y Kayfaz fueron bandas reconocidas dentro del proceso investigativo, como grupos conformados por jóvenes que residen en el Valle de Aburrá.

3.2 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

La nueva generación de metal extremo del Valle de Aburrá es un podcast enfocado en los grupos de thrash, death, black y heavy metal Paisas, conformado por jóvenes, de entre 15 a 25 años aproximadamente. El podcast es una idea que nace de la necesidad de crear un producto con el fin de mezclar gustos musicales personales, junto con la pertinencia de generar difusión y recopilación de las bandas de metal de jóvenes emergentes de la escena de la ciudad y ser un canal conector de ideales, experiencias y habilidades enmarcadas en la música metal del pasado y el presente.

Mi papel en la escena del metal, es integrar bandas y estar a cargo entre otras actividades, de la batería y coros del grupo de thrash black metal de la ciudad de Medellín, llamado Hellion del cuál soy cofundador. Esta banda fue formada con dos grandes amigos a la edad de 14 años y con la que he podido experimentar este gran género musical y además de saber cómo es ser músico joven en la escena metalera del país.

Hoy en día también soy baterista y vocalista cofundador de Evil Slaughter Kult, banda de death black metal de la ciudad.

Preguntas tales como ¿Cuáles son las principales dificultades para un joven y su deseo de hacer metal extremo en Medellín? Pero también ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer Metal en una de —la cuna del Metal extremo del mundo? Entre otras preguntas, se conocieron en el transcurso del proyecto y fueron los principales tópicos del podcast.

En éste, no se trató de afirmar o demostrar qué época es mejor musicalmente hablando, sino que, se buscó entender cuál es la importancia de la vena metalera del paisa y sus raíces en el ultra metal de los años 80.

En la producción de estas entrevistas, se intenta plasmar toda la sapiencia y experiencia práctica adquirida durante el paso por la Facultad de Artes y Humanidades del ITM, enmarcada en la carrera de Artes de la Grabación y Producción Musical, persiguiendo un producto final de 3 capítulos para el podcast, de los cuáles, se espera que posibiliten ser una base de datos sonora que continuamente se pueda estar nutriendo de las bandas de metal extremo de jóvenes que emerjan de la ciudad de la cuna del ultra metal.

Hablar de metal en Medellín no es poco común. La ciudad reluce por sus grupos legendarios como Parabellum, Reencarnacion, Astharoth, Masacre, Mierda, entre otras bandas, que en su momento estuvieron estrechamente relacionado con el famoso black metal escandinavo, representado por bandas como Mayhem o Bathory tal como lo afirman Víctor Raúl Jaramillo (Piolín), Carlos Mario Pérez (La Bruja), Alex Okendo y el mismo Kjetil Manheim, ex baterista de Mayhem entre los años 1984 a 1988.

No es una coincidencia que el mensaje transmitido por el metal que llegaba a principios de los 80 a Medellín, a pesar de la barrera del idioma, debido a que su nacimiento y expansión se empezaban a tejer desde Estados Unidos y Reino Unido; Se haya hecho sentir con fuerza en una sociedad sumergida en una ola de violencia. (Díaz, F) afirma en el último párrafo de la página 11, que los hechos violentos y sucesos políticos que envolvían al país cuando el metal comenzó a difundirse por Colombia, acompañados del contexto de violencia y sufrimiento sobre el que aterriza el Heavy Metal, se estableció más que todo en la juventud colombiana. Aquellos jóvenes estaban en capacidad de comprender los sonidos estridentes que denotaban sentimientos oscuros y de dolor, voces que cantaban con fuerza e imitaban gritos o lamentos de guerra. Esos a los que los carteles de la droga, las guerrillas y las esferas de las élites políticas los tenían tan acostumbrados. Por ende, no se debe desconocer la importancia de la música en el desarrollo de la personalidad de cualquier niño o joven. (Muñoz, D) que a su vez basa su argumento en la

investigación realizada por Arcelina Salome López Cabello quien analiza la personalidad y el gusto musical desde la representación de la música en las herramientas que identifican a los jóvenes, además de la importancia de la música en los diferentes círculos de la vida de un adolescente.

Es muy importante reconocer la cultura de violencia en la que históricamente hemos estado sumergidos y a partir de ahí entender las motivaciones de los jóvenes de mediados de los 80 en generar un mensaje de rechazo absoluto a la violencia, a través de la manifestación de furia y desesperación del Metal extremo. (Wilson, S):

“Country people were both victims of and witness to these actions, and many of them decided to migrate from remote areas to big cities such Bogotá, Medellín and Cali in ‘60s and ‘70s to safeguard their lives from this violence” ... “Death and Black Metal genres which together have evolved and marched alongside one of the most violent societies in the contemporary world. This essay explores how a country such as Colombia, with a long history of violence”.

La Batalla de las Bandas fue el evento que cambió la historia del rock en Colombia. El ultra metal era el gran protagonista, ya que la mayoría de la masa que se dirigió al concierto ese sábado de marzo del 85, gustaban de sus sonidos pesados, estridentes y veloces. (Herrera, J. 2020) indica en la página número 29 de su libro, que la previa del evento se vio marcado por la tensión que se iba acumulando en las calles los días antes al concierto, ya que los

Institución Universitaria

parches radicales esparcían rumores y expectativas de sabotear a las bandas que no fueran pesadas. O cómo se afirmó en ese entonces “las bandas casposas que no eran pesadas”. Relato justificado en (Parabellum., 2005) a partir del minuto cuatro, La Bruja cuenta que intentaron recomendarles a los empresarios organizadores del evento no incluir aquellas bandas que eran de estética y sonoridad menos pesada. Sin embargo, dichas premisas no fueron tomadas en cuenta y la lluvia de piedras que cayó sobre esas bandas más suaves no se hizo esperar.

(Attali, J. 1995) afirma:

“El saber occidental intenta, desde hace veinticinco siglos, ver el mundo. No ha comprendido que el mundo no se mira, se oye. No se lee, se escucha. (...) hay que aprender a juzgar una sociedad por sus ruidos, por su arte y por sus fiestas más que por sus estadísticas”

La música juega un papel primordial en el desarrollo de la personalidad de un joven. Así lo desarrollan Jaime Hormigos y Antonio Martín Cabello (2004) en su libro La construcción de la identidad juvenil a través de la música; por lo tanto, el metal extremo y sus características violentamente musicales, son un buen canalizador de esos sentimientos generados por la guerra, la corrupción, la desigualdad, el desempleo y muchos otros males que aún hoy en día siguen flagelando al país.

¿Por qué es importante conocer por lo menos brevemente estos hechos históricos? La continuidad de bandas de esencia pesada y estridente que se han gestado y se siguen gestando en Medellín y el área Metropolitana, es sin duda alguna, producto de esa radicalización generada desde el principio en la escena rockera de la ciudad y sus diferentes parches

Existen diversos productos audiovisuales que se han enfocado en la población de personas que forman parte del mundo rockero, misma población de este conjunto de entrevistas. Entre ellos podemos encontrar canales de podcast tales como “The Wild Project”, el cual es un proyecto del español Jordi Carrillo de Albornoz Torres, oriundo de la ciudad de Barcelona y es actualmente uno de los canales de contenido tipo podcast, más virales de Youtube con 4.12 millones de suscriptores. En su podcast, desarrolla un formato de charla a través de entrevistas en las cuales, los entrevistados tienen la posibilidad de desarrollar y exponer sus ideas de manera abierta. Sin embargo, es importante resaltar que el enfoque de éste mencionado proyecto, no es el metal. Tampoco la música. No obstante, ha destinado algunos capítulos a temas tales como: ¿Está muriendo el rock y el metal? ¿Qué banda entre Metallica y Megadeth es más representativa en el thrash metal? además de diversos tops de bandas por personas y músicos representativos del metal de España. Entre ellos encontramos a Jorge Garrido, más conocido como el Estepario Siberiano, Actual baterista de la banda Saratoga de heavy metal español.

En Colombia se han realizado reportajes, podcast, entrevistas y diversos productos audiovisuales enfocados en el punk del país, entre los cuales se pueden destacar “Mala

Institución Universitaria

hierba”, transmitido en el canal regional Teleantioquia. Además de “Mas allá del no futuro”, documental del punk en Medellín entre 1980 y 2000. En el metal de Medellín, resaltan productos como “Parabellum: el diablo nació en Medellín” del nombrado canal de Youtube Vice en español que cuenta actualmente con 1.18 millones de suscriptores en esta plataforma. A pesar de ello, la escena metalera de la ciudad carece actualmente de un canal difusor de propuestas nuevas de metal extremo, que vincule estos nuevos proyectos con algunas de las agrupaciones más representativas del medio local.

Productos audiovisuales como el alcanzado por el mencionado canal de Youtube Vice en español, han posibilitado dar visibilidad a la importancia del metal extremo de Medellín, de mediados de los años 80, al determinar que fueron muy importantes en la evolución del black metal noruego, cuna de esta ramificación del metal extremo. En el mencionado capítulo, Alex Okendo, vocalista y fundador de la banda de death metal de la ciudad Masacre, afirma que los integrantes de Mayhem, banda pionera del metal noruego, se impresionaron mucho al encontrar personas como ellos, con sonidos tan crudos en un país como Colombia. Básicamente era totalmente diferente a las bandas de metal extremo de la época en Europa y formaron parte de las influencias ideológicas y musicales del black metal. Desde el sonido veloz y estridente del ultra metal y pasando por la estética visual de las agrupaciones.

Los podcasts son una herramienta básica de difusión. Tal y cómo lo afirma (Tenorio, I. 2009) desde la introducción de su libro, Cualquier persona con acceso a un computador, un micrófono e Internet puede hacer un podcast, pero su ventaja en materias de comunicación

Institución Universitaria

es infinita. Por lo tanto, este trabajo de grado no está enfocado en técnicas de grabación de podcast o temas derivados de éste, sino más bien en entender por medio de entrevistas a jóvenes metaleros, el cómo perciben su mundo y cómo el metal extremo les ayuda a trascender día tras día.

Actualmente en la ciudad se tiene un especial interés en los grupos emergentes, debido a que el relevo generacional es necesario para la prevalencia del metal en la ciudad. (Vinchira, A. 2018, p. 15) Afirma que los primeros aficionados que se involucraron en el Metal ahora rondan los 50 a 60 años. Agravado por la baja tasa de creación de bandas después del año 2010.

El portal web (Metal-Archives, 2002) arroja una lista de 1364 agrupaciones colombianas, al año 2018, de las cuales 264 provienen de Medellín; alrededor del 20% del volumen de bandas nacionales.

Sellos discográficos y productores de eventos como Rata Mutante Records están enfocando su atención en grupos de Metal emergentes conformados principalmente por jóvenes promesas de la música extrema; por lo tanto, este podcast también sumará a los esfuerzos de difusión, perduración y protección de nuestro patrimonio histórico musical

4. METODOLOGÍA

4.1 FASE 1

Investigación y recopilación de bandas y músicos

Se realizó una investigación para recopilar las bandas de metal emergentes de la ciudad, conformadas por jóvenes, ello a través de búsqueda por redes sociales, plataformas de reproducción o eventos públicos y privados. Posteriormente se buscó conectar con aquellos personajes relevantes e importantes de la escena metalera del Valle de Aburrá para que de esta manera se lograra generar puentes de conexión entre los músicos que un día en el pasado, apenas estaban dando sus primeros pasos en la música y hoy son todos unos referentes del metal de Medellín, con los que hoy día están escalando sus primeros peldaños.

Diseño del guion

Posterior al contacto con las agrupaciones, se procedió a crear un guion enfocado en la formulación de preguntas abiertas que permitieron a los músicos expresar de manera clara sus motivaciones y aspiraciones. Pero también preguntas cerradas con posibilidad de desarrollo, cómo por ejemplo ¿Se sienten orgullosos los músicos del metal, al pertenecer a la escena metalera del Valle de Aburrá? A través de este tipo de preguntas se logró entablar una conversación de intercambio de vivencias y experiencias de los nuevos músicos y músicos

Institución Universitaria

experimentados.

Etapa de contacto y agendamiento con los músicos

Al tener una investigación previa de selección de bandas y músicos, se pudieron escoger las bandas en las cuáles se enfocaría el podcast, para de ese modo, dar inicio a una etapa de contacto y socialización del proyecto, con el fin de agendar posibles fechas de entrevista.

4.2 FASE 2

Recolección de equipos y definición de puntos de entrevista.

Cuando ya se tuvo un cronograma programado, se procedió a reunir todos los equipamientos y dispositivos que se necesitaron para ejecutar las entrevistas de manera profesional, clara y concisa.

Definir una lista de chequeo para cada entrevista.

Se creó una lista de chequeo de todos los dispositivos necesarios, incluyendo repuestos, con el fin de asegurar que ningún elemento o aspecto necesario fuese olvidado o haya generado algún tipo de consecuencia negativa para la grabación de las entrevistas.

4.3 FASE 3

Grabación de entrevistas.

En el momento que se contó con todos los equipos, se tuvo definido un espacio y/o métodos de grabación, acompañado de una programación establecida con los músicos a intervenir, se logró grabar las entrevistas, aclarando que cada capítulo se desarrolló con personas diferentes, en espacios diferentes.

Edición, mezcla y masterización, entrega y posterior difusión de los capítulos.

Posterior a la grabación de las entrevistas, se realizaron sesiones de revisión de los productos grabados, así como la edición y mezcla de estos. El DAW que se utilizó para estas funciones, fue el Reaper.

Cada podcast fue publicado en YouTube y Facebook, alcanzando, a la fecha, un promedio de 80 visitas por capítulo, solamente en YouTube.

4.4 FASE 4

Análisis conceptual

Finalmente se desarrollará un análisis conceptual de las respuestas a las preguntas de cada entrevista, con el fin de concluir cuáles son las percepciones reales de los músicos del metal de la ciudad, cuáles son sus motivaciones para tocar este tipo de música y cuáles son las repercusiones que esto ha traído a sus vidas. De este modo determinar la importancia de las entrevistas del podcast en la formación de trayectoria de un músico emergente en el metal de Medellín. Además de afirmar si es importante y decisivo para los músicos emergentes que tomen

la decisión de formar parte del colectivo de músicos metaleros en Medellín.

5. RESULTADOS

Estridencia Juvenil es un proyecto que busca fomentar la perduración de la música pesada a través de la difusión productiva de los grupos de metal extremo existentes en la ciudad, con un énfasis marcado en las nuevas propuestas con tendencias y estética características de la vertiente metalera que se pretende abordar, persiguiendo una intención de impacto para las agrupaciones participantes del podcast.

Los resultados que se lograron alcanzar se vieron encaminados a:

- Producir la primera temporada del podcast y abrir paso a siguientes temporadas
- Cada capítulo fue acompañado por un músico emergente de la escena.
- Se tuvo la participación de músicos representativos de la escena, pertenecientes a la época precursora del metal en la ciudad.
- Se enmarcó el contexto social de los músicos participantes buscando encontrar la relevancia que la sociedad paisa tiene en su música y actuar cotidiano.

- Se contó con la participación de personajes importantes para la escena metalera local.
- Se buscó impactar a la población metalera de la ciudad, no solo creando un canal de difusión para la música metalera extrema de la región, sino también un podcast donde se enmarque la importancia de las nuevas generaciones en la música y su papel para la prevalencia del género en el tiempo.

-

El proyecto involucró a más de 6 agrupaciones en la primera temporada, además abrió paso al desarrollo de futuras temporadas con nuevas bandas y nuevos temas de enfoque.

Por último, cabe aclarar que este podcast está creado en pro del metal extremo del Valle de Aburrá y pretende ser el impulso para que muchos más canales de difusión para la escena sean creados, ya que son esenciales en la tarea de fortalecimiento del movimiento metalero de la ciudad.

6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO

FUTURO

6.1 CONCLUSIONES

Este trabajo de grado deja como resultado la primera temporada del podcast llamado Estridencia Juvenil, con un producto de tres capítulos. En el desarrollo de las entrevistas se logró reunir a 3 músicos jóvenes de la ciudad, enfocando los esfuerzos de las discusiones en la nueva sangre del metal de la ciudad. En adición, se tuvo la posibilidad de juntar con cada joven músico a una persona representativa de la escena metalera de la ciudad.

La metodología empleada en el transcurso del proyecto permitió establecer un flujo de trabajo cómodo para cada capítulo. La investigación de bandas que inicialmente dio paso a determinar el enfoque del podcast, permitió aclarar la posibilidad de contar con músicos emergentes y personajes importantes y representativos del metal paisa.

Se tuvo la posibilidad de fundamentar una visión general de la perspectiva del metalero en Medellín, a través de las siguientes preguntas:

¿Por qué se creó su banda? ¿Cuáles han Sido las temáticas principales en sus canciones? ¿Cómo describen su mundo y vida particularmente desde sus canciones?

¿Cuál es el peso que la sociedad paisa ejerce en sus integrantes y cómo se manifiesta en ellos?

El diseño del guion se enfocó en el dar respuesta de manera subjetiva a cuáles son 27

las motivaciones del metalero del antes y el ahora en Medellín. Sin embargo, contar con personas que fueron precursoras del movimiento en el Valle de Aburrá permitió dar claridad a las dificultades que aquejaban a un metalero en las décadas de los 80 y 90. Esto debido a que los tres entrevistados que forman parte del grupo de músicos de experiencia, afirmaron que el ser metalero en aquella época, representaba un peligro inminente para ellos, ya que eran blanco de grupos de limpieza social que los veían como una plaga. A pesar de esto, el convertirse en un músico era toda una oportunidad de dar frente al flagelo de la violencia en la que vivían a diario, ya que, en propias palabras de Víctor Raúl Jaramillo, en el tercer capítulo de este podcast, ellos debían tomar la decisión de crear música o de disponerse a ser carne de cañón para los combos al margen de la ley que azotaban la capital paisa y sus municipios aledaños.

El primer EP titulado Dioses Muertos de la agrupación de Víctor Raúl Jaramillo llamada Reencarnación publicada en el año 1987, significó que Víctor fuese visto en su municipio de residencia de aquella época que era Envigado en Antioquía, como todo un líder de ese nuevo movimiento de jóvenes que iban en contra del sistema. Por lo tanto, fue visto como el objetivo principal de ultraconservadores de la hegemonía paisa, que le significaron incluso su boleto de salida del municipio, amenazado de muerte y con varios amigos metaleros asesinados.

La fase dos de la metodología comprendió la etapa de recolección de equipos y definición de puntos de entrevista, junto con sus respectivas agendas. Especialmente agendar espacios donde los dos entrevistados, la locación de grabación, equipos y la misma disponibilidad del conductor de las entrevistas concordaran, se convirtió en todo un reto para la elaboración de estos productos audiovisuales. Llevando el tema de la poca disponibilidad al punto de tomar la decisión de grabar el tercer capítulo en la misma casa de Víctor, debido a que esta entrevista en específico tuvo que re agendarse varias veces y hubo una cancelación del artista emergente planeado en primera instancia, horas previas a la grabación del capítulo.

La fase tres, fue un proceso de mejoramiento continuo y aprendizajes valiosos para cada producción, edición y publicación de los capítulos. El primero de ellos, grabado en el estudio de grabación del ITM sede Robledo, comprendió solo grabación de audio directo para cada voz de los involucrados en la entrevista. Esto produjo que su publicación fuese limitada a un producto de audio. En la actualidad, el uso de video ha permitido la viralización de contenidos multimedia a mayor escala, dotándolos de mayor interés para los oyentes y/o espectadores. Por lo tanto, a partir del capítulo dos se decidió hacer uso de una toma continua de video, la cual acompañó el audio de la entrevista dos y generó mayor difusión en las plataformas que fue publicada. El capítulo tres, a pesar de haber sido grabado en un entorno muy diferente al de un estudio de grabación, con todas

las implicaciones que ello requiere, es sin duda la entrevista que mas atención capta en los usuarios de este podcast. No solo por el contenido a multi cámara que se trabajó, si no también por el contenido intelectual expuesto por los entrevistados, que dio paso a conclusiones que serán desarrolladas en los resultados de la fase cuatro de la metodología implementada.

6.1.2 Análisis a las respuestas de los entrevistados

A continuación, se conocerán las conclusiones de los cuestionamientos de los capítulos. Se encontrará un paralelo de las respuestas de los jóvenes primero, dando paso a las respuestas de los músicos experimentados a cada una de las preguntas. Al final se realizará un análisis de los pensamientos en conjunto para determinar las diferencias fundamentales entre los pensamientos de cada época.

La primera pregunta ¿Por qué se creó su banda? Fue respondida por los integrantes de la estridencia juvenil de la actualidad de esta manera:

Alejandro de Mausoleo, afirma que su intención inicial fue ejecutar un death metal a lo vieja escuela, con influencia del death metal de los años 90. Debido a que el gusto de los jóvenes de Mausoleo se centra en los inicios de esta ramificación del metal extremo. Por lo que podemos evidenciar que la intención de replicar sus gustos musicales se vio reflejada en tomar un instrumento e interpretar metal.

Camilo de Hellion, indica que la banda se formó inicialmente como un parche de covers con amigos del colegio, que posteriormente se convirtió en un proceso de composiciones propias, lanzamiento de álbumes y desarrollo de conciertos locales e internacionales que a la actualidad cumple 9 años de formación y trayectoria.

Luis Miguel, por su parte nos da una perspectiva de la creación de su grupo Baal, como el resultado de varios grupos anteriores a este por los demás integrantes, en pro de ejecutar un death metal que los representa en sus gustos e ideologías, bien caracterizador por la banda de Polonia de death metal, Vader.

A continuación, se conocerán las respuestas a esta primera pregunta, por los músicos experimentados, parte de la creación del ultra metal paisa.

Jaime Ocampo, guitarrista y vocalista fundador de Athanator, banda creada en el año de 1989, nos cuenta que la agrupación nace con el deseo de hacer lo que otras bandas ya estaban haciendo. Debido a que, en su perspectiva el metal es una fiebre que difícilmente cualquiera puede ignorar. Por lo que se podía tomar la decisión de seguir siendo parte de esa fiebre coleccionando música, o siendo parte de su producción en cuanto a componer y ejecutar se refiere.

Edison cuenta en su relato que Nightmare inició en el año de 1999 debido a que el incursionaba en la guitarra acústica y cuando consiguió una guitarra eléctrica decidió formar

un grupo con Mario, el cofundador de la banda junto a él. Ellos estudiaban juntos en la Universidad Nacional y curiosamente tenían la misma idea, sin haberla compartido antes. Crear un grupo de heavy metal clásico, que en las palabras de Camilo Montoya, vocalista y guitarrista de la banda de thrash metal de Medellín Legacy, vino para cambiar un ambiente monótono que sumergía al metal que se creaba en esa época en la ciudad.

Víctor Jaramillo, más conocido en el mundo del metal como Piolín, narra que Reencarnación se derivó de Profecía, banda de la que hacía parte antes de formar Reencarnación. Alimentado por el entorno violento, que les hacía tomar una decisión. Ya que las situaciones que se desarrollaban a su alrededor lo limitaban a crear o a ser borrado del mapa por la misma aura violenta que se desquitaba con los jóvenes del país.

La segunda pregunta ¿Cuáles han Sido las temáticas principales en sus canciones? Fue desarrollada por Alejandro de la siguiente forma. La mortificación, la muerte y la putrefacción de la carne humana abordada desde la forma más cruda y grotesca posible, como escudo contra una humanidad que aborrecen.

Camilo afirma que las temáticas ya se habían abordado por miles de bandas, que en esencia es el motor para hacer música. Sin embargo, en la actualidad, se ha podido dar un sentido ideológico y descriptivo de sentimientos propios de la existencia humana. Con analogías al mundo de brujas, hechiceros y demonios.

Luis cuenta que la intención de Baal se centra en la demostración de un humano que no es diferente a los que estigmatizan al metalero y su forma de ser. Tales como los temas amorosos y sus rupturas. Esto puede generar sentimientos negativos que son la fuente de inspiración para sus composiciones.

Jaime indica que, en sus inicios Athanator se centró en un rechazo a la política y al consumismo de ese entonces. Pero, además a la conexión con la naturaleza como forma de escapar de la realidad.

Edison se crio en la comuna nororiental de Medellín en la cual, la violencia era mas de frente, afirma. Por lo que la muerte, la pobreza, la desigualdad y hasta las bombas eran cuestión del diario vivir. Todo esto hace parte de la presión social que nos ha generado un carácter como personas.

Víctor dice que hacer frente anti religioso, anti político, anti belicista, agresivo contra la tradición ultra conservadora antioqueña, y ser además el método de defensa y escape al contexto violento de la Medellín de mediados de los años 80, era su combustible principal para crear toda esa imagen de lo que es ser metalero, en una ciudad que nunca lo había vivido antes.

Pasamos a la tercera pregunta que es ¿Cómo describen su mundo y vida particularmente desde sus canciones? Alejandro aclara que la misantropía frente a la expansión de la humanidad y todos los males que esto corresponde, identificando que el enfoque central no es la putrefacción de la carne, si no mas bien de la humanidad.

Camilo dice que la música tiene la facultad de transmitir desde la armonía, melodía y ritmo, al igual que la letra. Por lo que, dependiendo de la sensación generada por una composición, se cuenta una historia con lo que esto genera específicamente en su sentir.

La música de Baal demuestra que los integrantes de la banda no son personas malas. Por el contrario, son seres que desean demostrar sus puntos de vista desde sus gustos musicales del metal extremo, siendo lo mas agresivo y contestatario posible desde el lenguaje musical.

Para Jaime, la diferencia entre las bandas de antes y de ahora, es que la represión de antes era muy marcada, debido a que, gracias a políticas de diversificación, hoy día no es tan raro ver a un metalero por la calle. Sin embargo, en el pasado el tener el pelo largo y cargar una camiseta negra era un estigma. Esto marcado por el entorno ultraconservador antioqueño. Que muchas veces se reflejó con el ataque directo a esta forma de ser en los jóvenes.

Edison cuenta que, a pesar que sus letras no se centren en temas políticos o sociales, el carácter de cada uno de los integrantes de sus bandas ha sido supeditado por el entorno de violencia, desigualdad, zozobra entre otras, que se ve reflejado en su forma de actuar y de ver la vida y así mismo, en sus canciones.

Víctor cuenta que era un muchacho con intenciones de crear orden en medio del caos sonoro, por medio de una fuerza juvenil de sentirse inmortal. No había un pensamiento claro en el momento de qué se quería expresar. Pero todo se desarrolló de modo muy turbio. Esto desencadenó en el sonido pesado, estridente y las letras agresivas, anti políticas, anti religiosas y anti belicistas. Van pasando los años y las personas mínimamente se comprende a si mismos y hay que guardar calma frente a la decisión de que es lo que se quiere expresar, expresa.

Por último, la cuarta pregunta es ¿Cuál es el peso que la sociedad paisa ejerce en sus integrantes y cómo se manifiesta en ellos? Mausoleo está en contra de la expansión de la civilización y la infestación del humano al planeta. Problemática de la cuál Medellín y su área Metropolitana no es ajena.

Camilo dice que todos están condicionados por su contexto, por lo que las situaciones que cada uno vive, forman parte de la descripción del carácter y los pensamientos de la banda a largo plazo. No hay forma de escapar de lo que la sociedad le hace a cada uno, afirma.

Luis dice que es difícil demostrar que, por encima de todo, el metalero es un ser humano que no ha sido tratado con el respeto que mínimamente cada uno merece como ser vivo, resultado y consecuencia del imaginario de lo que es ser metalero creado por la sociedad.

Jaime afirma que la sociedad paisa encontró en el metal un medio de prensa libre que servía como canalizador de la furia y además, era un ataque directo contra la política, la violencia y el consumismo. Dice que es inclusive una de las últimas maneras de prensa libre que hoy día sigue vigente en el mundo.

Edison dice que la violencia tiene un peso en términos sociales. Experiencias como ver personas refugiándose en su propia casa, escapando de una balacera, entre otros temas relacionados con la pobreza y la desigualdad, son sin duda determinantes en la formación del carácter del ser de cada uno. Debido a que inclusive su familia sentía zozobra por su vida, por el mero hecho de ser metalero en la ciudad.

Por su parte Víctor dice que las dinámicas exteriores y el ser un metalero, con todo lo que ello conlleva, era tan bien una máscara contra la violencia que los jóvenes padecían en esa época. Sin embargo, la dinámica está en reconocer lo que se es o no se es, para identificar que vale la pena hacer bien las cosas dentro de esta sociedad antioqueña conservadora, para atacarla. Sociedad que estaba en contra por medio de la agresividad y la reticencia violenta contra esos jóvenes, llevando a muchos metaleros, punkeros o rockeros de la época, amigos propios de Víctor a ser asesinados.

Institución Universitaria

Es claro afirmar que la presión social a la cual fueron sometidos los personajes experimentados que forman parte de estas entrevistas, fue tremendamente abrupta y difícil de llevar. Debido a que no solo un estigma, sino también un peligro de vida real los acompañaba en su diario vivir.

Colombia es parte de una cultura de la violencia, desde sus raíces. Hoy en día el metal sigue siendo un escudo, o una máscara como lo nombró Víctor Jaramillo, contra toda esa aura peligrosa a la que todos los colombianos estamos expuestos. Tema de orgullo para las nuevas generaciones que describieron el ultra metal y a quienes hacen parte de él, como personajes importantes que forjaron lo que hoy son, la nueva generación del metal extremo del Valle de Aburrá.

Es de destacar que, para los 3 integrantes de la formación del metal en Medellín Jaime, Edison y Víctor, es un honor ser parte del metal en la ciudad, afirmando en términos generales, que el metal es parte esencial en sus vidas.

7. Descripción técnica de las entrevistas

Se tuvo la posibilidad de hacer uso de los laboratorios de grabación musical del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM, sedes Floresta y Robledo, dando culminación a un largo recorrido práctico y educativo en las instalaciones de la universidad.

La entrevista número uno de esta primera temporada fue grabada en el estudio de producción musical del ITM, sede Robledo. El micrófono usado para la voz del conductor fue el Condensador Shure KSM 32. Mientras que los usados por los entrevistados fue el AKG C451B, para cada uno. El resto de equipamiento tales como Interface, bases de micrófono, computador y consola fueron los dispuestos por el estudio de la universidad.

La entrevista número dos fue grabada en el estudio de grabación del ITM sede Floresta. El micrófono de ELECTRO Voice RE20 se dispuso para el conductor, y los KM184 de NEUMANN se usaron por cada entrevistado. La interface empleada fue la EIE PRO de AKAI. El computador fue el personal del conductor y las bases y cableado eran del estudio de la universidad.

La tercera y última entrevista fue grabada en la casa del entrevistado Víctor Raúl Jaramillo. El micrófono del conductor fue el C1 de Behringer. Víctor Raúl usó un Shure SM58 y Luis Miguel un Shure PG48. La interface en esta ocasión fue la EIE PRO de AKAI

Institución Universitaria

al igual que en la entrevista anterior. De igual manera el computador. Sin embargo, también las bases y cables fueron los personales del conductor.

El video de las entrevistas dos y tres fueron tomados con cámara web 1080p HD y con tomas de cámara de celular.

8. RECOMENDACIONES

Estridencia Juvenil es un proyecto que enfocó sus capítulos en la música metalera extreme de Medellín y el Área Metropolitana, sin embargo, se recomienda ampliar la variedad de géneros a más ramificaciones del rock de la ciudad.

9. TRABAJO FUTURO

Se espera poder desarrollar futuras temporadas, buscando mayor difusión y escucha de los capítulos de manera global. Dichas temporadas intentarán financiarse con fomentos y presupuestos públicos, tales como las convocatorias del Ministerio de Cultura en su ámbito local

10. BIBLIOGRAFÍA

Attali, J. 2011. Ruidos: ensayo sobre la economía política de la música. México: Siglo XXI editores.

Archives., M. (2002). Metal Archives. Obtenido de <https://www.metal-archives.com/>

Cabello, A. S. (2013). La música Punk como un espacio identitario y de formación en jóvenes de México. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 1.

CompletoTrasEscena

[Video].

YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=kYmFM3AXcBQ&ab_channel=VICEenEspa%C3%B1ol

Institución Universitaria

Díaz, F. A. (2017). Metal colombiano: Los sonidos de un país en guerra. Bogotá:

Universidad Pontificia Bolivariana.

Forsberg, T. B. (1983–2004). Bathory [Banda de black metal].

Herrera, J. D. (2020). “La Batalla de las Bandas”: una aproximación a la juventud y el Metal, en Medellín en los años ochenta. (Vol. 17). Medellín: Revista Grafía.

Hormigos, J., & Matín Cabello, A. (2004). La construcción de la identidad juvenil a través de la música. Universidad Rey Juan Carlos.

Jaramillo, V. R. (1986). Reencarnación [Banda de ultrametal].

Mana, M., Memo, M., Joser (1988). Astaroth [Banda de ultrametal].

Mierda [Banda de ultrametal].

Institución Universitaria

Muñoz, D. G. (2017). Descripción del contexto social y familiar de un grupo de jóvenes adeptos al Metal extremo en Medellín. En D. G. Muñoz, Descripción del contexto social y familiar de un grupo de jóvenes adeptos al Metal extremo en Medellín. (pág. 8). Medellín: Universidad de Antioquia.

Mutante, R. (30 de 07 de 2022). Metal Warrior Fest Rising Hell. Medellín.

N. [VICE en Español]. (2016, 10 augustus). Parabellum: El Diablo nació en Medellín

N., & Manheim, K. (1884). Mayhem [Banda de black metal].

Okendo, A., & Gómez, J. C. (1988). Masacre [Banda de death metal].

Ordoñez Cardona, O., Runge Peña, A. K., & Ordoñez Carmona, O. (1983–1988).

Institución Universitaria

Parabellum., L. B.-G. (2005). Capítulo 4: El quiebre. La batalla de las bandas. (H. d. Medellín., Entrevistador)

Ramos Garcia, A. M., & Caurcel Cara, M. J. (2010). LOS PODCAST COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA UNIVERSIDAD

(Vol. 15). Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado.

<https://www.redalyc.org/pdf/567/56717469011.pdf>

Restrepo, R. R., Alvarez, C., Martinez, J. J., & Bruja, L. (1983–1988). Parabellum [Banda de ultrametal].

Tenorio., I. (2009). PODCAST. Manual del podcaster. España: Marcombo.

Urán Arenas, O. A. (2019). Estado del arte en la producción académica de la música Rock en la ciudad de Medellín entre los años 1987 – 2018. Una propuesta hacia el Acceso abierto al conocimiento.

Institución Universitaria

http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/13611/1/BuendiaRafael_2019_EstadoArteP

[roduccion.pdf](#)

Vinchira, A. V. (2018). Prácticas informacionales de los aficionados de la música. El caso del Tango y el Metal en la ciudad de Medellín. Medellín: Universidad de Antioquia.

Wilson, S. A. (2015). Music at the extremes. North Carolina: McFarlands & Company, Inc., Publishers.

Institución Universitaria

Empty rectangular box for stamp or signature.

Firma asesor
FIRMA ASESOR _____

Empty rectangular box for stamp or signature.

FIRMA COMITÉ TRABAJO DE GRADO DE LA FACULTAD _____

RECHAZADO _____ ACEPTADO _____ ACEPTADO CON MODIFICACIONES _____

ACTA NO. _____

FIRMA CONSEJO DE FACULTAD _____