

**COLOMBIA.: UN RELATO SONORO SOBRE LA HISTORIA DE LA VIOLENCIA Y
NUESTRA CULTURA**

**COLOMBIA.: A MUSICAL STORY ABOUT THE HISTORY OF VIOLENCE AND OUR
CULTURE**

Juan Pablo Traslaviña Londoño

Juantraslavina309397@correo.itm.edu.co

**Artículo académico presentado para optar al título de Profesional en Artes de la Grabación
y Producción Musical**

Facultad de Artes y Humanidades.

Artes de la Grabación y Producción Musical.

Institución Universitaria

Medellín, Colombia

2025.

COLOMBIA.: UN RELATO SONORO SOBRE LA HISTORIA DE LA VIOLENCIA Y NUESTRA CULTURA¹

Este proyecto de investigación-creación buscó interpretar, desde un estilo artístico y musical, algunas historias de las víctimas del conflicto armado en el municipio de San Carlos (Antioquia), a partir de la producción de un EP de 5 canciones de género urbano. Este proyecto se desarrolló a través de un proceso de investigación documental, donde se analizan los motivos y transcurso del conflicto en esta región junto con testimonios de víctimas, los cuales fueron el eje temático para la producción de este trabajo. A través de este proyecto se quiere honrar la memoria de las personas que sufrieron las consecuencias de esta crisis

humanitaria y, al mismo tiempo, aportar a la memoria histórica con una propuesta musical que no tome bandos en el enfrentamiento, sino que se apoye en las víctimas. Al final se presenta el producto fonográfico, junto con un artículo académico donde se presente el proceso creativo llevado a cabo y se reflexiona sobre el trabajo de campo realizado.

Términos clave: San Carlos (Antioquia), víctimas, conflicto armado en Colombia, música urbana, producción musical.

COLOMBIA.: A MUSICAL STORY ABOUT THE HISTORY OF VIOLENCE AND OUR CULTURE²

¹ Artículo académico presentado para optar al título de Profesional en Artes de la Grabación y Producción Musical/Tecnólogo en Informática Musical. Institución Universitaria ITM. Departamento de Artes y Humanidades. Medellín, año. Asesor:

² Academic article submitted in partial fulfillment of the requirements for the undergraduate degree of Professional in Recording Arts and Music Production. / Associate degree in Audio and Music Production. Institución Universitaria ITM.

This research-creation project seeks to interpret, through an artistic and musical style, some of the stories of victims of the armed conflict in the town of San Carlos (Antioquia), based on the production of a five-song urban music EP. This project is developed through documentary research, analyzing the causes and course of the conflict in this region, along with testimonies from victims, which had serve as the central theme for the production of this work. Through this project, we seek to honor the memory of those who suffered the

consequences of this humanitarian crisis and, at the same time, contribute to historical memory with a musical proposal that does not take sides in the conflict, but rather leans on the victims. The final album is presented, along with an academic article that presents the creative process and reflects on the fieldwork.

Key terms: San Carlos (Antioquia), victims, armed conflict in Colombia, urban music, music production.

INTRODUCCIÓN

San Carlos es un municipio del oriente antioqueño con una historia llena de conflictos sociales, Olaya (2017) expone cómo desde la década de 1970 que comenzaron a construirse los proyectos hidroeléctricos de la región, el municipio comenzó a tener problemas sociales debido al descontento de la población por las condiciones precarias que el gobierno ofrecía a cambio de las tierras para ejecutar estos proyectos, lo que generó diversos movimientos cívicos que fueron reprimidos por la fuerza pública y poco a poco al conflicto fueron sumándose grupos armados al margen de la ley que convirtieron la guerra y el desplazamiento forzado como parte del día a día de miles de habitantes durante muchos años, como afirma la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNR, 2011): “San Carlos representa el drama continuo de cientos de localidades del país convertidas por los actores armados en zonas de disputa, o territorios de guerra.”.

El conflicto armado colombiano es una problemática que transformó por completo la historia del país y de millones de habitantes, según los estudios de Alonso y Salazar (2011) un gran porcentaje de la población colombiana es víctima del conflicto armado, además la mayoría de víctimas de este hecho sufren de una condición mental generada por el trauma de los sucesos ocurridos, con esto quiero resaltar la importancia de los procesos de reparación de víctimas y encontrar a través de recursos adicionales como el arte y en específico la música, otro medio para la representación de estos hechos que sirva como alternativa de reparación y construcción de la memoria histórica, lo que nos lleva a la pregunta: ¿Cómo, desde la producción de un proyecto musical podemos entender el impacto social y psicológico del conflicto armado colombiano en las víctimas del municipio de San Carlos?

El proyecto “COLOMBIA.” fue un trabajo de investigación-creación musical que buscó representar desde una perspectiva artística la voz y la historia de las víctimas del conflicto armado en el municipio de San Carlos, Antioquia, dicha propuesta se realizó a través de la elaboración de un EP conceptual de música urbana en el que se plasmó el concepto de la cultura de la violencia y el efecto de las problemáticas sociales en las víctimas del conflicto a nivel personal y psicológico.

Este proyecto de investigación-creación apuntó a la producción de 5 piezas musicales que presentan una interpretación artística sobre algunas de las situaciones que personas víctimas del conflicto han tenido que vivir, esto con el fin de que a través de la música se reflejen problemáticas sociales que ayuden a generar conciencia de un conflicto que sigue presente en la actualidad y que sus consecuencias por la magnitud de este podrían volver a presentarse en un futuro.

El objetivo de este artículo es presentar el proceso investigativo y de producción del proyecto: “COLOMBIA.”, exponiendo los procesos que se realizaron en materia de preproducción, producción y postproducción, y poniendo en evidencia el proceso creativo junto con mi criterio como productor musical para la toma de decisiones técnicas que se requirieron para la elaboración de este proyecto.

REFERENTES TEÓRICOS Y ARTÍSTICOS³

Este proyecto de investigación-creación cuenta con 3 ejes temáticos fundamentales para desarrollarse: el conflicto y sus efectos en las víctimas, el municipio a abordar y la música como interpretación artística de la historia.

³ Para mayor información de los análisis de los referentes teóricos y artísticos consultar el documento Informe análisis de referentes teóricos y artísticos que se encuentra en la carpeta de anexos.

1. Impacto del conflicto en las víctimas

El conflicto armado logró impactar un gran porcentaje de la población colombiana, según el reporte de la Unidad para las Víctimas (2025) hay más de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado clasificadas en el registro único de víctimas, más de 7 millones de personas como sujetos de atención, es decir, en proceso de reparación a través de la ley 1448 y a lo largo del conflicto ocurrieron más de 13 millones de eventos victimizantes.

Ahora bien, entendiendo la magnitud del conflicto debido a la cantidad de personas víctimas de este sumado a los efectos psicológicos que se desarrollan por el trauma de estos eventos podemos entender lo importante que es este tema para comprender la condición de la población colombiana. Alonso y Salazar (2011) exponen que:

Los instrumentos psicológicos (test de Zung) revelan que los cuadros depresivos se encuentran instaurados en el 100% de la población, caracterizándose por ser de intensidad leve en el 20% de los casos, moderada (50%) y grave (30%), lo que constituye una señal de alerta en cuanto posibles problemas de desesperanza e ideación suicida.

Con esto quiero resaltar la importancia de los procesos de reparación de víctimas y encontrar a través de recursos adicionales como el arte y en específico la música, otro medio para la representación de estos hechos que sirva como alternativa de reparación y construcción de la memoria histórica.

2. Crisis humanitaria en San Carlos

El oriente antioqueño se caracteriza por ser una zona geoestratégica para el país, no solo por su potencial en agricultura y turismo, sino por sus recursos hídricos, que generan un 26% de la energía nacional (Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, 2022). El municipio de San Carlos, a lo largo de los años, se ha convertido en una zona muy importante para el departamento de

Antioquia por su riqueza en recursos naturales y su potencial agrícola, sin embargo, el aspecto más importante y que fue el que le dio su seudónimo de 'costica dulce' del oriente antioqueño es su abundancia de recursos hídricos (Administración municipal “Trabajando por el desarrollo social”, 2018).

Buscando aprovechar los recursos hídricos entre los años 70 y 80, comenzaron las construcciones de megaproyectos hidroeléctricos en la región que se hicieron sin estudios para determinar el impacto de estas obras a nivel ambiental, social y económico, lo que llevó al descontento de la población y la creación de movimientos cívicos que terminaron ocasionando muchas muertes de líderes sociales y convirtió la región en un lugar de disputas entre guerrillas, paramilitares, ejército nacional y policía (Aristizábal, 2020). “San Carlos es el municipio más afectado por los proyectos hidroenergéticos, es allí donde se dio el mayor número de paros, movilizaciones y muerte a los líderes que hicieron estos reclamos” (Agudelo, 2017).

Para el año 1998, la región contaba con la presencia de diversos grupos armados, grupos paramilitares, las fuerzas armadas y, debido a la intensificación del conflicto el municipio comenzó a sufrir un desplazamiento de tipo masivo, según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR, 2011): “Las masacres, los asesinatos selectivos, los ataques a poblaciones... entre otros, son estrategias empleadas por todos los actores armados y ocasionaron el desplazamiento de 17.724 personas en este período.”.

A pesar de que en el periodo posconflicto se han presentado diversos proyectos para la reparación de víctimas y la restitución de tierras como la ley 1448 de 2011, el tema de la violencia sigue siendo un tema difícil de abordar para la población civil, que, aunque una gran parte haya regresado al municipio, las secuelas de la época de la violencia alteraron por completo la organización social de la región.

3. La música como interpretación de la historia

Una de las características de la música es que sirve como elemento de análisis histórico, Piñeiro (2004), expone cómo esta sirve como elemento de estudio para entender las dinámicas sociales de cierta época:

La producción musical de cada período histórico puede reflejar valores de la clase dominante y argumentos legitimadores de su poder. Asimismo, paralelamente a esto, pueden localizarse obras en las que, por el contrario, se realiza una crítica al sistema, convirtiéndose en preconizadoras de grandes transformaciones político-sociales.

Como expuse con anterioridad, en el contexto de Colombia el conflicto armado generó un cambio en las estructuras sociales de la población que terminaron alterando la calidad de vida de las personas y desencadenando consecuencias en todos los ámbitos para el país. El ejercicio creativo que se plantea en este proyecto parte de desentrañar los momentos más crudos de la historia del país y convertirlo en piezas que representen esa parte íntima del dolor de las personas, y que al mismo tiempo transmitan esperanza, muy alejado del concepto popular de la narco música que como Rincón (2009) define: “Una música rara, extraña y enigmática que a cambio de lágrimas produce orgullo... esa cultura del exceso de odio y venganzas, que suspira con el amor y el poder que no llega. O, tal vez, porque solo podemos contarnos desde la venganza.”.

Gómez Daza (2024) en su trabajo de grado: Aún Recuerdo. Creación musical para la conmemoración de víctimas del conflicto armado del municipio de San Rafael, Antioquia (2000-2005). Presenta una obra musical inspirada en las historias de víctimas del conflicto armado en el municipio de San Rafael, un pueblo vecino de San Carlos que ha sufrido también diversas crisis humanitarias y de seguridad, este proyecto ha sido un referente tanto musical como de producción

por los recursos estilísticos que utiliza para abordar la composición de piezas inspiradas en este conflicto y cómo impactó la vida de personas, al ser una pieza orquestal, no utiliza recursos líricos como en mi caso pero si utiliza samples de las entrevistas realizadas y diseña paisajes sonoros para acercarse en lo mayor posible a la historia que se busca representar.

Por otra parte, Lamar (2017), en su álbum DAMN., realiza una representación narrativa a través de la música urbana acerca de la sistematización al que las comunidades negras de Estados Unidos se han tenido que enfrentar debido a problemáticas como el racismo, la inseguridad, entre otros. Este proyecto se enfoca en un conflicto diferente pero ha sido un referente de la composición lírica para mi proyecto debido a que aborda una problemática social y la estrategia que utiliza para construir su universo (y que utilicé para mi trabajo de grado) es siempre hablar desde la postura de la víctima, en primera persona y no limitarse a la descripción espaciotemporal sino centrarse en el impacto que los hechos ocasionaron en la vida de la víctima, tanto en lo físico como en lo mental, desde inseguridades hasta problemas mentales severos como la depresión, este modelo de creación permite introducirse en la historia de forma explícita y asimismo tener la libertad de enfocarme en lo que considere pertinente del suceso, de esta manera, se dota la obra de mayor profundidad emocional y permite el diseño de una obra que puede ser abordada por los oyentes a través de la empatía.

La música puede ayudarnos a entender el impacto de hechos violentos en la población civil y puede servir de reflexión como una muestra de las cosas que no se deberían repetir en la historia nunca más, va mucho más allá de una representación, sino que se convierte en un ejercicio de reflexión, resiliencia y esperanza.

DESARROLLO METODOLÓGICO⁴

Este proyecto se desarrolló desde una metodología de enfoque cualitativo, ya que al tratarse de una interpretación artística de un hecho histórico, es más conveniente no recurrir a estadísticas, sino a la subjetividad de las personas víctimas de este hecho y mi visión como productor musical. La realización de este se estructuró en tres fases:

Fase 1: Investigación y documentación

La primera fase se enfocó en la búsqueda y análisis de documentos y bibliografía que me permitieran comprender desde una posición más objetiva los motivos, el desarrollo y las consecuencias del conflicto armado en el municipio de San Carlos y sus alrededores. Con un estudio documental basado en fuentes confiables como libros y reportes gubernamentales, lo que busqué en esta fase era tener una contextualización histórica de cómo se llegó a la crisis que aconteció en el municipio para poder llegar a realizar el trabajo de campo desde un avance teórico.

Fase 2: Trabajo de campo

Para esta fase me trasladé al municipio y con ayuda de la líder social Pastora Mira me puse en contacto y entrevisté a 4 personas víctimas del conflicto armado, cada una había sufrido un tipo de violencia diferente y la ejecución del trabajo de campo fue la siguiente:

⁴ Para ampliar información tanto sobre el proceso de experimentación, trabajo de campo o similares, así como del proceso de producción y creación, consultar el documento Informe proceso de trabajo de campo y composición que se encuentra en la carpeta de anexos.

Contacto con la persona y agendamiento de entrevista: se hablaba con la persona para presentarle el proyecto que se estaba realizando, se aclaraba que era un trabajo netamente académico y se agendaba la hora y lugar de la entrevista.

Desarrollo de la entrevista: se encontraba con la persona en el lugar acordado, la mayoría se realizaron en el CARE (Centro de acercamiento para la reconciliación y la reparación) de San Carlos excepto la de una persona que por disponibilidad se tuvo que realizar en el parque principal del pueblo, una vez que se saludaba a la persona y se le explicaba el proceso de la entrevista, le solicitaba que diligenciara el consentimiento informado para realizar la entrevista y comenzaba a grabar para documentar lo que las personas me relataban.

Estructura de la entrevista: las entrevistas comenzaban preguntando información básica de la persona y su historia en el municipio, a partir de esta comenzábamos a hablar de su historia con el conflicto armado y el suceso violento al que tuvo que exponerse, en general las entrevistas no variaban mucho de persona a persona y las preguntas las desarrollaba en el momento que se me relataban detalles del hecho, una vez que había suficiente información tanto espaciotemporal como emocional del suceso, le daba cierre a la entrevista y le agradecía a los participantes por su aporte en el proceso.

Producción de las entrevistas: la mayoría de las entrevistas se grabaron en *Reaper* con un portátil Acer, una tarjeta de sonido *Audient Evo 4* y un micrófono de condensador *Audiotechnica AT2035* con un filtro antipop (exceptuando la entrevista que realicé en el parque que fue grabada con un teléfono celular). El espacio en el que se realizaron las entrevistas fue el solar del CARE, coloqué el micrófono en una mesa apuntando hacia arriba de manera que captara la voz mía y del entrevistado (ya que me parecía pertinente que las preguntas estuvieran capturadas), el espacio era medianamente reverberante y tenía filtraciones de ruido de la calle, sin embargo, en postproducción a las entrevistas se les hizo un trabajo en el que se editaron, se limpiaron, se procesaron para

disminuir el ruido de fondo, se ecualizaron y comprimieron para poderse escuchar de manera clara y cómoda.

Análisis de las entrevistas: A cada historia le asigné un valor que iba a representar cada canción, para la composición de estas quise enfocarme en el sentimiento de las personas y no limitarme al hecho violento del que fueron víctimas, por eso mismo tomé elementos de la personalidad de cada persona para transformarlos posteriormente en recursos sonoros que me permitan caracterizar aún más las canciones y de esta manera tener una guía clara de cómo preservar las historias.

Fase 3: Producción musical

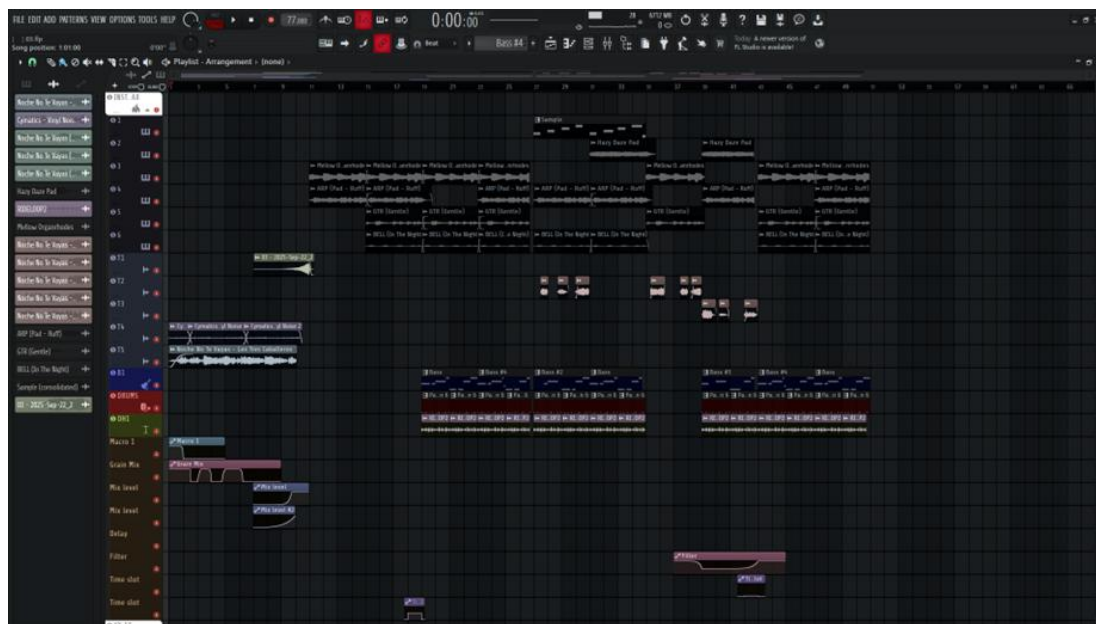
Para esta fase se tomó como inspiración las historias que se relataron en las entrevistas y se transformaron en piezas musicales, para realizar esto se pasaron por los siguientes procesos:

Composición: se realizó una base con la armonía y la percusión del género musical que se buscaba trabajar en cada pieza y sobre esta se compusieron las canciones basadas en las historias de las víctimas que se entrevistaron pero, no siendo diseñadas para relatar o revivir el hecho para evitar caer en la revictimización, sino basadas en el ámbito emocional que las víctimas tuvieron que pasar en su proceso de recuperación psicológica, de esta manera se componían piezas que permitían a los oyentes conectar con las emociones que se relataban.

Producción de instrumentales: todas las instrumentales se trabajaron en el programa *FL Studio*, el proceso creativo tuvo diferencias entre canción y canción en los que voy a profundizar a continuación, en términos generales para todas las pistas terminé modificando los acordes, tempo y tonalidad comparadas con la base original y utilicé una estructura simple de intro, coro, verso, puente, coro y outro para estas canciones.

Figura 1.

Captura de pantalla de la sesión de producción de la instrumental #3 (Juan Traslaviña, 2025)

Nota. Captura de pantalla del programa FL Studio evidenciando el proceso de montaje de audio y procesos como automatización y secuenciación.

Para la primera base instrumental (*beat*), sobre un tempo de 88 BPM, creé un paisaje sonoro que evocara a la naturaleza mientras se presentaba etérea, a través de *sampling* y sintetizadores, diseñé una obra que primero tenía un toque de *ambient* y servía como introducción al álbum, cada vez la obra iba dejando de ser “natural” ya que introducía efectos de “*glitch*” para dar la sensación de que se iba rompiendo, luego a través de una transición cortada por un *stutter*, inserté un *sample* de una de las entrevistas grabadas que se cortaba abruptamente y a través de un efecto de sonido de impacto y una modulación armónica pasando de la tonalidad Em a B, le di entrada a la segunda

sección de la pista que posteriormente por sugerencia de mi asesor se convertiría en el *beat* de la segunda canción del proyecto, esta transición se estaba preparando con los efectos de sonido y se finiquita de forma abrupta ya que buscaba representar el cambio de tiempo entre el presente (para este tema) y el momento en el pasado en que ocurrieron los hechos (para las siguientes).

El segundo *beat* es un reggaetón que a partir de síntesis granular y pads tiene una sonoridad lenta y no tiene un componente melódico muy marcado (precisamente se pensó de esta manera para dejarle espacio a la melodía que la voz principal va a presentar).

Para el tercer *beat* quise hacer una combinación entre trap con música regional mexicana, para esto utilicé un ritmo de 6/8 y partiendo de un tempo de 172 BPM combiné *samples* de baterías sintéticas de trap junto con baterías orgánicas para reforzar el concepto de la combinación de estos dos géneros musicales. Originalmente se compuso en la tonalidad de Bbm pero posteriormente en grabación se bajó 2 semitonos a G#m para mayor comodidad para la interpretación; tonalmente la pista tenía *pads*, *vocal chops* y elementos que reforzaran la armonía pensándolo desde una creación urbana, para la parte regional, mi compañero Daniel Díaz compuso unas guitarras dobles que se panearon L y R que marcan el ritmo de la pieza y le da el toque orgánico que el *beat* necesita.

Para el cuarto *beat* quise evocar los recuerdos de una persona que ya no está, un recurso que quise explotar al máximo fue basar el beat en el proceso de *sampling* de un bolero titulado: “Noche No Te Vayas” de Los Tres Caballeros, de este *sample* utilicé varios recortes, uno para el coro, otro para el verso, recortes de las vocales aisladas para crear *vocal chops* y un recorte de la canción en general con procesamiento automatizado para la intro de la canción, en la tonalidad de Em y con un BPM de 77 hice un arreglo con un sintetizador marcando los acordes y compuse algunas contra melodías y arpegios a partir de sintetizadores que fueran compatibles con los recortes con el fin de que estos sirvieran y se sintieran como acompañamiento, programé unas

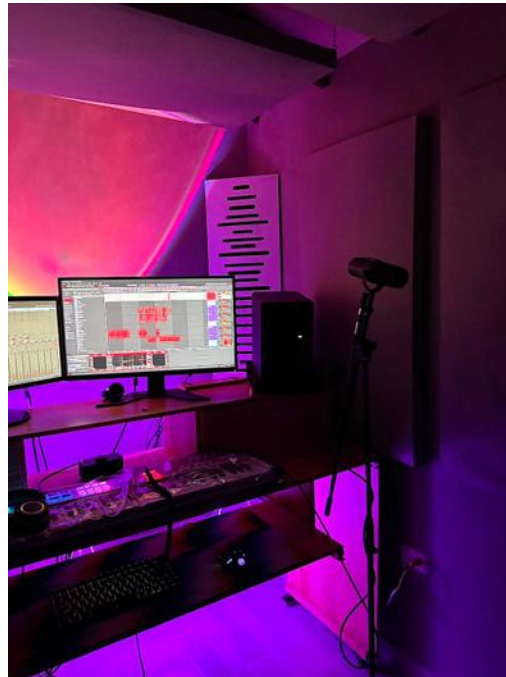
baterías de *lofi* pero personalmente considero que el resultado quedó sintiéndose más como un R&B.

Para la quinta y última instrumental quise darle un toque fresco para el final del proyecto por lo que opté por un *beat* de house, partiendo de un tempo de 118 BPM y la tonalidad de Cm, utilizando *pads*, sintetizadores con modulación, *vocal chops* y algunas contra melodías, diseñé un ambiente sonoro ambiental similar en cierta medida al del primer tema pero un poco más movido, mi compañero Jhonathan Moreno compuso unas baterías de *house* con un *drop* y efectos que utilicé para la intro y coro del *beat*, en el verso cambiaba completamente a un ritmo de *trap* que programé con baterías sintéticas y 808's que en el puente cambiaba otra vez al ritmo de *house* y que retornaba con más fuerza para el segundo coro.

Grabación de voces: las voces se grabaron en mi estudio que cuenta con un acondicionamiento acústico moderadamente tratado, no cuenta con aislamiento de ruido pero es un espacio que por si solo puede capturar grabaciones sin problemas de reverberación, el proceso se realizó a través del programa *Ableton Live* con mi plantilla de grabación que diseñé para acelerar el flujo de trabajo, los equipos que se utilizaron para el proceso fueron mi PC que cuenta con sistema operativo *Windows 11* y mi interfaz *Audient Evo 4*, por otra parte los micrófonos utilizados fueron el *Shure SM7B* pasando por el preamplificador *FetHead* de *Triton Audio* para la canción 1 y las voces secundarias, y para la canción 2, 3 y 4 se grabó con un *Audio-technica AT4040*, las técnicas de microfoneo variaron entre las distintas canciones según lo que se requería, en algunas se ajustó apuntando hacia el pecho, otras desde arriba hacia abajo, otras sentado apuntando directo a la fuente, todos los ajustes se hicieron pensando en lo que se requería en cuestión de tono, claridad, nasalidad, etc....

Figura 2.

Fotografía del estudio donde se produjo y grabó el proyecto (Juan Traslaviña, 2025)

Nota. Se puede ver el *Shure SM7B* pasando por su preamplificador y una sesión abierta del programa *Ableton Live* de una de las grabaciones.

Mezcla: Este proceso se trabajó desde el programa *Ableton Live*, en la sesión donde se realizó la grabación y edición de las voces se importaron los *stems* (*tracks* separados de cada uno de los instrumentos de las canciones) de las instrumentales que se hicieron en *FL Studio*, el objetivo detrás del proceso de mezcla era conseguir un sonido definido, comercial, potente, amplio y que tuviera efectos creativos que reforzaran los conceptos planteados en las canciones. Para llevarlo a cabo recurrí tanto a procesos básicos (ecualización y compresión) como procesos avanzados (*sidechain* espectral, ecualización dinámica, procesamiento paralelo, etc..) lo que convirtieron a este proceso de mezcla en una labor creativa y no únicamente técnica.

Masterización: Queriendo enfocarme en gran medida en el proceso de mezcla y permitiéndole a personas que no habían escuchado el proyecto aportar desde su perspectiva a nivel técnico, tomé la decisión de mandar a masterizar el EP por Juan Pablo Beleño, compañero graduado del ITM que se enfocó en desarrollarse como ingeniero de sonido, unas de las peticiones que le solicité fue que realizara el máster sin cortes (*gapless*) con el fin de precisamente preservar el corte abrupto entre la 1er y 2da canción y así generar cierta incomodidad en la experiencia de escucha para marcar la entrada del cuerpo del proyecto, en el momento que me hizo la entrega de los másters se revisaron aspectos como la nitidez de los instrumentos, la percepción de volumen y la calidad de las transiciones entre canciones, después de haber solicitado una revisión con detalles a cambiar basándome en los aspectos anteriormente presentados, me envió lo que terminó siendo la versión final del EP la cual a mi criterio alcanzaba los estándares de calidad propuestos para este trabajo y a nivel creativo preservaba de la mejor manera el mensaje que busqué plasmar en el proyecto.

CONCLUSIONES

A través de la música se puede representar la historia del conflicto armado colombiano, según el enfoque sobre el que se quiera trabajar se puede llegar a ser tan metafórico como documental, tener una visión creativa clara acerca de cómo se espera que se perciban las composiciones es crucial para alcanzar un resultado acorde a la base inspiracional que se defina; no existen reglas para la creatividad, sin embargo, si hay ciertas recomendaciones técnicas en el momento que se comienza a trabajar para convertir las ideas en un producto sonoro, es muy importante el dominio de diversos componentes dentro de la producción musical como lo son la composición, el diseño sonoro, técnicas de grabación, técnicas de mezcla, etc.. ya que mientras

más recursos tiene el artista más elementos puede utilizar a su favor para dotar la obra de matices que permitan comunicar de forma más idónea el concepto que busque plasmar.

Realizar un proyecto musical basado en un concepto puede representar un reto más grande que hacerlo sin este, puesto que este va a delimitar las posibilidades y caminos a escoger y el proceso creativo se va a someter constantemente a una revisión y ajuste buscando que el producto final siempre por más cambios que tenga consiga comunicar el concepto que el artista optó por trabajar, sin embargo, aunque al hacer esto el proceso creativo pueda adquirir un grado de rigurosidad el producto final va a ser una pieza que ya tiene un trasfondo y conexiones con elementos externos a ella misma, por lo que abre más las posibilidades a expandir el concepto a través de diferentes lenguajes del arte, las piezas que no fueron realizadas teniendo un concepto claro generalmente es más difícil diseñar un trasfondo o historia para que la obra trascienda y en este caso deje de ser únicamente un producto fonográfico.

La inclusión de colaboradores en el proyecto que hayan sido ajenos al proceso de construcción de concepto podría representar una amenaza para la integridad de la comunicación del mensaje a través de la obra, sin embargo, en este ejercicio pude darme cuenta de la importancia de la comunicación asertiva a la hora de solicitar ayuda, representar necesidades y requerimientos junto con una visión externa le puede aportar un toque refrescante a una obra que puede complementar y expandir el concepto inicial.

LISTA DE REFERENTES

Administración municipal "Trabajando por el desarrollo social". (2018). *Plan municipal de gestión de riesgo de desastres San Carlos, Antioquia*. San Carlos, Colombia. Recuperado de https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co:8443/bitstream/handle/20.500.11762/28726/SanCarlos_PMGRD.pdf?sequence=2&isAllowed=y

- Agudelo Naranjo, S. (2017). *Las afectaciones de las represas, Centrales Hidroeléctricas (CH) y Pequeñas Centrales*. Recuperado de <https://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/wp-content/uploads/2017/12/Afectaciones-de-las-represas-centrales-hidroel%C3%A9ctricas-CH-y-peque%C3%B1as-centrales-hidroel%C3%A9ctricas-PCH-en-el-oriente-antioque%C3%B1o.-Un-peque%C3%B1o-recuento.pdf>
- Alonso, J., & Salazar, A. (2011). Efectos psicopatológicos del conflicto armado colombiano en familias en situación de desplazamiento forzado reasentadas en el municipio del Cairo en el año 2008. *Orbis. Revista Científica Ciencias Humanas*, 7(20), 111-114. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70922149005>
- Aristizábal Aristizábal, I. (2020). *Transformaciones en la economía campesina: El caso de la Hidroeléctrica San Carlos en Antioquia*. [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio institucional. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/51037/TRANSFORMACIONES%20EN%20LA%20ECONOM%C3%8DA%20CAMPESINA%20EL%20CASO%20DE%20LA%20HIDROELECTRICA%20SAN%20CARLOS%20EN%20ANTIOQUIA.pdf?sequence=1>
- Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. (2022). *Concepto Económico del Oriente Antioqueño*. Obtenido de <https://ccoa.org.co/wp-content/uploads/2022/02/Concepto-Economico-2021-1.pdf>
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR], Grupo de Memoria Histórica. (2011). *San Carlos: Memorias del éxodo en la guerra* (G. Sánchez G., Ed.). Taurus; Ediciones Semana. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/corporacion-region/20170731060225/pdf_758.pdf
- Gómez Daza, C. (2024). *Aún Recuerdo: Creación musical para la conmemoración de víctimas del conflicto armado del municipio de San Rafael, Antioquia (2000-2005)* [Trabajo de grado, Instituto Tecnológico Metropolitano]. Repositorio ITM.
- Inés Restrepo, G. (2010). *Memoria e historia de la violencia en los municipios de San Carlos y Apartadó 1980-2005*. Universidad de los Andes, Bogotá. Obtenido de <http://hdl.handle.net/1992/11220>
- Lamar, K. (2017). *DAMN*. [Álbum]. Top Dawg Entertainment; Aftermath Entertainment; Interscope Records.

- Olaya Rodríguez, C. H. (2012). Nunca más contra nadie. Medellín: Cuervo Editores. Recuperado de https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/nunca_mas_san_carlos-BAJADO.pdf
- Olaya Rodríguez, C. H. (2017). El exterminio del Movimiento Cívico del Oriente de Antioquia. *El Ágora USB*, 17(1), 128-144. <https://doi.org/10.21500/16578031.2815>
- Piñeiro Blanca, J. (2004). La música como elemento de análisis histórico: La historia actual. *HAOL*, (5), 155-169. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/996088.pdf>
- Rincón, O. (2009). Narco.estética y narco.cultura en Narco.lombia. *Nueva Sociedad*, (222), 147-163. https://static.nuso.org/media/articles/downloads/3627_1.pdf
- Unidad para las Víctimas. (2024). Boletín Datos para la Paz (N.º 21). https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/archivos/datosPaz/boletines/BDPP_21.pdf
- Unidad para las Víctimas. (2025). Registro Único de Víctimas [Base de datos]. <https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/infografia>