UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO

“RESISTENCIA SONORA”: UN ACERCAMIENTO CON LA CONSTRUCCIÓN Y EL SOSTENIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE PRODUCCIÓN MUSICAL, ENFOCADO EN EL METAL Y METAL EXTREMO EN COLOMBIA

TRABAJO DE GRADO

MODALIDAD CREACIÓN

JUAN DIEGO PULIDO LÓPEZ

20221052064

HERNAN JAVIER RIVEROS SOLORZANO

BOGOTÁ D.C

2025

Contenido

Objetivos 1
Objetivo general 1
Objetivos específicos 1
Marco de referencia 2
Sobre la propuesta 2
Fundamentación conceptual 4
1. Ecosistema musical 4
2. Producción musical independiente 4
3. Cultura alternativa y contracultura 4
4. Desconocimiento social y brechas culturales 5
5. Narrativas digitales y pódcast como documental 5
Público objetivo 6
Plan de trabajo 6
1. Fase 1: Preproducción (Duración estimada: 1 mes) 7
2. Fase 2: Producción (Duración estimada: 1.5 meses) 7
3. Fase 3: Postproducción (Duración estimada: 1.5 meses) 7
Metodología y proceso de la propuesta creativa 8
Técnicas y estrategias metodológicas 8
Producto final y plataforma de difusión 9
Resultados a esperar 9
Descripción de cada uno de los resultados alcanzados en el desarrollo de la propuesta creativa 10
Evaluación del cumplimiento de los objetivos de la propuesta 14
Discusión de resultados en función de la resolución del problema propuesto y de los impactos del trabajo de grado 16
Conclusiones 18
Recomendaciones 20
Producto final 23
Bibliografía 24

Pregunta problema

¿Cómo visibilizar la construcción y sostenimiento del ecosistema de producción musical desde la creación artística hasta la puesta en escena en el caso del Metal y Metal Extremo en Colombia?

Objetivos

Objetivo general

Visibilizar a través de la creación de un video pódcast el ecosistema de producción musical en Colombia enfocado en la escena del metal y metal extremo, destacando por medio de la descripción de los procesos creativos, técnicos y logísticos involucrados en la construcción artística de bandas, solistas y eventos.

Objetivos específicos

A. Identificar los principales actores, espacios y elementos técnicos que intervienen en el proceso de producción musical en el Metal y Metal Extremo en Colombia, a través de una investigación preliminar.
B. Analizar las experiencias, roles y perspectivas de músicos, productores, técnicos y demás agentes del ecosistema musical, con el fin de establecer ejes temáticos relevantes para la narrativa del video pódcast.
C. Producir un video pódcast dividido en partes, que articule recursos visuales, sonoros y testimoniales, para comunicar de manera creativa y accesible la complejidad del trabajo detrás de la escena del Metal y Metal Extremo en Colombia.

Marco de referencia

Sobre la propuesta

La cantidad de música que existe en el mundo es sin duda un asunto que no se puede resumir en una corta cantidad de hojas, hablar de todos sus géneros, sus variantes, sus orígenes, influencias, relaciones, transformaciones, impactos sociales, momentos históricos, etc. Llevaría a quienes les interese el asunto por un extenso camino que no tendría algún fin.

Pero, para no perder la noción del siguiente trabajo, del punto de partida que dio origen a estas palabras, el asunto, girara en torno a la música metal y especialmente al metal extremo, que Salva Rubio la definiría como "un tipo de música difícil de apreciar, difícil de digerir y difícil de encuadrar. Nunca será popular, nunca encajará en ciertos ambientes sofisticados, populares o refinados, nunca sonora en las emisoras de moda". (2011), una variante que ha estado presente durante muchos años, que las personas pueden llegar a identificar y sus oyentes o más fieles, podrían organizar en un listado si así lo desean.

Una fuerte inspiración para llevar a cabo este proyecto es ahondar en el panorama de hacer música extrema, especialmente, como se desarrolla, sus retos, los costos, la inversión que se requiere, todas las personas involucradas y todo el proceso del ecosistema de producción en Colombia, principalmente en Bogotá, la capital que concentra una gran variedad de artistas como Nonsense Premonition, Tears Of Misery, Blazing, Templa In Cinere, Somberspawn, etc. se dedican a mantener vigente el metal extremo, en un país donde su fuerte no es exactamente esta variante de metal, y sus subculturas o tribus urbanas son completamente opuestas o contrarias, causando que aún existan algunos tabús sobre la existencia de este género y subgénero musical.

Y para llegar a este punto, es vital brindar un orden, que va desde el entender el metal y la música extrema hasta por qué se usa un formato como video podcast para difundir el propósito de este proyecto.

El metal, con los años ha sido una manifestación cultural compleja, que ha evolucionado desde finales de los años 60 y 70 como una respuesta sonora a las tensiones sociales, políticas y existenciales del mundo moderno. (Weinstein, 2000). Desde sus inicios

bandas como Black Sabbath o Judas Priest, adoptaron una actitud crítica, rebelde y contestataria frente a los valores dominantes, en un mundo donde la cultura pop, llevaba la iniciativa y tenía el dominio completo de la industria musical. Esta característica según Rubio amplifica en el metal extremo, una variante que engloba subgéneros como el Death Metal, Black Metal y Grindcore, entre otros, que elevan la agresividad, la velocidad, la oscuridad lirica y estética, convirtiéndose en una forma de expresión contundente para los sentimientos de frustración, alineación, resistencia y búsqueda de identidad (2011).

Como bien se mencionó en un inicio, en Colombia, el metal ha echado raíces profundas, particularmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. A pesar de contar con una base de seguidores sólida y propuestas relevantes, el metal ha sido históricamente marginado, estigmatizado y relegado a los márgenes del circuito oficial (Martínez Castro, 2020). Su fuerte carácter de contracultura, su simbología desafiante y sus letras han provocado un gran rechazo, censura y desconocimiento por parte de los medios tradicionales, las instituciones culturales y la sociedad en general (Arango, 2023).

Esta exclusión ha hecho y creado un fenómeno particular: un ecosistema musical autogestionado, resistente y creativo, que opera en los bordes del sistema, pero con una fuerza y vitalidad indiscutibles. Festivales independientes, estudios caseros, sellos autogestionados, fanzines, colectivos de producción, gestores culturales y medios alternativos han permitido que esta escena no solo sobreviva, sino que produzca constantemente nuevos materiales, con profesionalismo, pasión y compromiso artístico (Reina, 2015).

Sin embargo, detrás de esta producción constante se esconde una lucha invisible. El desconocimiento generalizado sobre los procesos creativos, técnicos, logísticos y emocionales que implica hacer música extrema en Colombia genera una desconexión entre el producto final (el concierto, el disco, el videoclip) y todo el trabajo previo que lo hace posible. Esta brecha entre lo visible y lo invisible ha dificultado la construcción de públicos más amplios, el acceso a mejores condiciones laborales para los artistas y el reconocimiento de esta música como un aporte cultural legítimo.

Es por esa razón que el siguiente trabajo, nace como una propuesta creativa en medio del surgimiento de nuevos formatos, que precisamente brinde una respuesta a esta

deuda documental y comunicativa. A través, del formato del video pódcast, se busca visibilizar ese ecosistema oculto, poner en primer plano las voces de quienes construyen la escena del metal extremo colombiano desde la creación artística hasta la puesta en escena, y generar una narrativa audiovisual ingeniosa que documente, reflexione y reconozca su valor cultural, técnico y simbólico.

Fundamentación conceptual

Es de suma importancia profundizar en los conceptos que articulan el trabajo, los engranajes que darán un sentido y contribuyan al entendimiento de este proyecto.

1. **Ecosistema musical**

   Desde una perspectiva sociocultural, el ecosistema musical está compuesto por una red de actores, prácticas, recursos y significados que interactúan en la creación, producción, circulación y consumo de música. Carlos Reina (2015) señala que es necesario comprender la música no solo como una obra artística, sino como un proceso colectivo, situado histórica y culturalmente donde interactúan creativos, técnicos, gestores, públicos y espacios. Este enfoque permite entender la escena del metal y metal extremo no solo como una suma de bandas, sino como un sistema cultural que está en constante transformación.

2. **Producción musical independiente**

   La producción musical fuera de los grandes sellos se caracteriza por la autogestión, la colaboración entre pares, el trabajo en condiciones precarias y la construcción de comunidades de apoyo (Martínez Castro, 2020). Para el metal extremo en Colombia, esta producción se convierte en un acto de resistencia cultural. Las bandas, técnicos, productores y promotores trabajan con recursos limitados, pero con una gran innovación y una ética de trabajo basaba en la solidaridad, la autenticidad y la búsqueda de la excelencia. Este tipo de producción articula también formas alternativas de circulación, como la distribución en línea, los eventos autogestionados y el truque entre bandas y/o artistas.

3. **Cultura alternativa y contracultura**

   El metal y el metal extremo deben entenderse desde la categoría de cultura alternativa. Según Hebdige (1979), las subculturas surgen como formas simbólicas

de resistencia a los sistemas hegemónicos, y utilizan la estética, la música y el lenguaje como mecanismos de expresión diferenciada. El metal crea comunidades que redefinan la identidad y la pertenencia desde el margen, desafiando normas sociales, morales y estéticas dominantes. En Colombia, esta contracultura adquiere una dimensión política, es decir, implica defender un espacio creativo ante condiciones de precariedad, estigmatización y exclusión. La estética sombría, los nombres agresivos, las liricas extremas no son únicamente recursos artísticos, sino declaraciones de inconformidad y afirmación de identidad ante un entorno que no brinda reconocimiento.

4. **Desconocimiento social y brechas culturales**

Este aspecto es entendido como la falta de compresión, valoración y empatía hacia los procesos que implica ser artista independiente en Colombia. Este desconocimiento se manifiesta en prejuicios, indiferencia institucional y la visibilidad de los esfuerzos que se realizan desde la independencia musical. En el caso del metal extremo, este fenómeno adquiere mayor profundidad, pues se la suma una carga fuerte estigmatizadora. El público general desconoce las inversiones económicas, las capacidades técnicas, la formación profesional o el tiempo empírico, los riesgos asumidos y las dinámicas colaborativas que están detrás de una banda o un evento. Este desconocimiento social no solo impide el crecimiento de audiencias informadas, sino que limita las posibilidades de integración del metal a circuitos culturales amplios.

5. **Narrativas digitales y pódcast como documental**

Tanto el pódcast como el video pódcast ofrecen un formativo narrativo flexible, íntimo y accesible. Su carácter testimonial permite construir relatos desde las lo más personal de sus protagonistas, brindando profundidad y sensibilidad (Bonini, 2015). Estos productos, se insertan en una lógica de comunicación alternativa, horizontal y descentralizada, ideal para representar procesos musicales que también funcionan desde los márgenes. Además, el formato hibrido entre lo audiovisual y lo sonoro potencia la experiencia del espectador, permitiendo una nueva inmersión mayor en los testimonios y en los ambientes sonoros que caracterizan al metal extremo.

Es por esa razón, que el proyecto busca reducir la brecha del desconocimiento sociocultural de la música extrema en Colombia, mostrando con claridad y sensibilidad todos los cimientos que hacen posible que una escena musical como el metal extremo sobreviva y se fortalezca. Esto entrelazándolo con una propuesta transmedia, documental sonoro y registro visual contemporáneos, permitiendo una exploración crítica, situada y empática del metal y metal extremo colombiano.

Público objetivo

El producto esta principalmente pensado y dirigido a:

- Jóvenes y adultos (entre 16 a 50 años) que tengan afinidad con la música alternativa, contracultural o de nicho.
- Estudiantes, docentes y profesionales de las áreas de música, producción sonora, comunicación social, antropología, historia y estudios culturales.
- Seguidores de contenidos documentales o de pódcast sobre escenas musicales independientes, procesos creativos y culturas subterráneas.
- Integrantes activos o simpatizantes de la escena metalera colombiana, que busquen reconocerse, documentarse y fortalecer sus redes.
- Público general que desee acercase al metal desde una mirada respetuosa, contextualizada y compresiva.

El propósito es abrir camino o tender puentes entre lo que ocurre en la escena del metal extremo y quienes, desde fuera, podrían apreciar, apoyar y aprender de este ecosistema si contaran con las herramientas adecuadas para conocerlo.

Plan de trabajo

El proceso creativo del video pódcast estará dividido en tres fases principales: preproducción, producción y postproducción, A continuación, se detallan las actividades y tiempos estimados para cada fase, considerando una duración total de cuatro meses de trabajo.

1. **Fase 1: Preproducción (Duración estimada: 1 mes)**
   - **Investigación documental y contextual:** Lectura de textos clave, revisión de antecedentes, identificación de refrentes audiovisuales, definición de ejes temáticos.
   - **Selección de invitados:** Curaduría de músicos, técnicos, productores, gestores y agentes relevantes dentro del ecosistema del metal extremo colombiano.
   - **Diseño de formato narrativo y técnico del pódcast:** Estructura por episodios, duración, tono, estética visual y sonora, recursos narrativos.
   - **Guionización preliminar:** Desarrollo de preguntas, guiones base por episodio y escaletas narrativas.
   - **Logística:** Contacto de invitados, definición de locaciones de grabación, organización general del rodaje.
   - **Insumos necesarios:** A) Computador con acceso a internet para investigación y escritura de guiones, B) Bibliografía especializada en metal y producción musical, C) Herramientas de planificación, D) Software de guionización, E) Base de datos o red de contactos dentro de la escena musical.

2. **Fase 2: Producción (Duración estimada: 1.5 meses)**
   - **Grabación audiovisual:** Entrevistas con los invitados, capturas de espacios representativos (ensayos, conciertos, estudios, etc.), registro de planos de recurso.
   - **Captura de audio ambiente:** Grabación de sonidos en locaciones clave, elementos de la escena que refuercen el diseño sonoro del pódcast.
   - **Fotografía documental:** Imágenes que puedan complementar el material visual y servir para la difusión en redes o plataformas.
   - **Insumos necesarios:** A) Cámara de video profesional o semiprofesional, B) Micrófonos, C) Iluminación básica para entrevistas, D) Trípodes y estabilizadores, E) Transporte para desplazamientos a locaciones, F) Baterías, memorias SD, discos duros de respaldo.

3. **Fase 3: Postproducción (Duración estimada: 1.5 meses)**
   - **Montaje y edición de los episodios:** Selección de fragmentos, orden narrativo, integración de material de archivo y musicalización.

- **Diseño sonoro:** Limpieza de audio, mezcla de voces, ambientes y efectos para generar atmósferas inmersivas.
- **Corrección de color y ajustes visuales:** Alineación estética y cohesión visual entre episodios.
- **Diseño de material promocional:** Clips, imágenes y piezas gráficas para redes sociales y plataformas de distribución.
- **Insumos necesarios:** A) Software de edición de video y audio, B) Biblioteca musical y de efectos de sonido libres de derecho, C) Computador de alto rendimiento para edición, D) Internet estable para subir los episodios y compartir avances, E) Herramientas de diseño gráfico, F) Plataformas de almacenamiento en la nube.

Metodología y proceso de la propuesta creativa

El desarrollo metodológico de esta propuesta creativa se basa en la lógica cualitativa, participativa y narrativa, combinando técnicas del periodismo cultural, el documental sonoro y la creación audiovisual.

Técnicas y estrategias metodológicas

A) **Entrevistas semiestructuradas:** Se realizarán entrevistas en profundidad a músicos, productores, sonidistas, organizadores de eventos, diseñadores, y otros agentes culturales involucrados en la escena. Las entrevistas permitirán obtener relatos personales y perspectivas diversas sobre los procesos de producción musical en el metal extremo colombiano.

B) **Observación participante y registro de campo:** Se asume un rol activo en eventos, ensayos, grabaciones y encuentros dentro de la escena, registrando experiencias en audio, video y bitácoras de campo, con el fin de captar los entornos físicos, relacionales y simbólicos donde se construye la música extrema.

C) **Producción audiovisual y diseño sonoro:** Cada parte será producida a partir de un enfoque narrativo y testimonial. El trabajo incluirá la edición de entrevistas, uso de recursos visuales complementarios (archivos, animaciones, imágenes de apoyo) y una propuesta de diseño sonoro que respeta y represente el universo sonoro del metal.

D) **Curaduría por ejes temáticos:** Cada parte abordará un eje o una problemática particular, permitiendo construir una narrativa por capas que dé cuenta de la complejidad del ecosistema.

E) **Retroalimentación y validación:** Durante el proceso, se harán sesiones de retroalimentación con algunos invitados y con públicos cercanos a la escena metalera para evaluar la coherencia, autenticidad y pertinencia del material.

Producto final y plataforma de difusión

El resultado será una serie de 3 episodios de video pódcast entre 20 y 40 minutos, con difusión a través de plataformas como YouTube, redes sociales, medios aliados o páginas culturales. El formato será accesible, documental estéticamente alineado con los códigos visuales del metal.

Esta metodología no solo permitirá generar un producto audiovisual de calidad, sino también contribuir a la constricción de memorial cultural, la educación de públicos y el fortalecimiento de una escena muchas veces silenciada.

Resultados a esperar

Este proyecto busca alcanzar varios resultados significativos tanto a nivel académico como sociocultural, artística y comunicativo. Estos se proyectan de la siguiente manera.

A) **Visibilizar el ecosistema del metal extremo colombiano**

Se espera que a través del video pódcast se genere una comprensión más amplia y profunda del ecosistema musical de producción musical del metal extremo en Colombia, mostrando elementos invisibilizados de su construcción artística, logística y técnica. El proyecto brindará una plataforma para los protagonistas de la escena, permitiéndoles contar sus experiencias y desafíos.

B) **Generación de memoria colectiva**

El registro audiovisual se consolidará como un archivo de memoria sobre la escena musical extrema nacional, documentando saberes, prácticas y espacios que muchas veces no quedan registrados formalmente. Esto permitirá que futuras

generaciones puedan acceder a un testimonio organizado y sensible del quehacer musical metalero colombiano.

C) **Establecimiento de redes y alianzas en la escena**

Durante el proceso creativo, se espera fortalecer vínculos con músicos, productores, estudios, sellos independientes, organizadores de eventos, etc. Estas alianzas no solo facilitarán el desarrollo del producto, sino que también podrían derivar en futuras colaboraciones, fortaleciendo así la sostenibilidad del proyecto y del propio ecosistema cultural.

D) **Formación en competencias comunicativas y técnicas**

Como ejercicio académico, este trabajo permitirá la aplicación y consolidación de habilidades propias del campo de la comunicación social y el periodismo: investigación, guionización, entrevistas, producción audiovisual, edición, diseño sonoro, narrativas transmedia y estrategias de difusión digital.

E) **Accesibilidad y circulación del contenido**

Gracias a su formato digital y multiplataforma, el video pódcast podrá ser consultado de manera abierta por diversas audiencias. Esto facilitará que tanto actores del sector cultural como personas interesadas en la música alternativa puedan conocer este ecosistema desde una perspectiva reflexiva, sensible y documentada.

Descripción de cada uno de los resultados alcanzados en el desarrollo de la propuesta creativa

El desarrollo del proyecto creativo, consolidado como "**Resistencia Sonora**" permitió alcanzar una serie de resultados que se relacionan de manera directa con los objetivos planteados y con la metodología propuesta, que se implementaron en las fases propuestas. El video podcast se afianzado no solo como una herramienta de registro, sino, que se transformó en un espacio de encuentro, reflexión y visibilización del ecosistema de producción musical del metal y metal extremo en Colombia.

A través de un proceso que combino la investigación documental, las entrevistas semiestructuradas, la observación participante, la curaduría narrativa y la producción audiovisual, fue posible construir una comprensión profunda, situada y receptiva por parte

de los agentes, espacios, dinámicas, tensiones y transformaciones que constituyen el ecosistema planteado.

Desde el comienzo, con este proyecto, se logró un acercamiento significativo al ecosistema de producción musical extrema, que brindo una perspectiva que fue más allá de la simple observación, convirtiéndose en una experiencia inmersiva y colaborativa que contó con el contacto directo con los protagonistas o participantes de la escena. La presencia en los ensayos, estudios de grabación, salas de conciertos y espacios de circulación cultural permitió capturar el ambiente físico, simbólico y relacional donde se produce la música extrema. Este proceso contribuyo de manera clara el cumplimiento del objetivo general del proyecto, ya que brindó los insumos necesarios para visibilizar los procesos creativos, técnicos, de experiencia y logísticos que componen el hecho de hacer música. Asimismo, permitió dar el cumplimiento al objetivo específico de identificar los actores y espacios que intervienen en la producción musical, ofreciendo un contacto directo con productores, músicos, gestores culturales y técnicos, que evidenciaron la diversidad como independencia que caracteriza a este ecosistema.

En paralelo, la metodología de entrevistas semiestructuradas permitió comprender las perspectivas históricas y experienciales de quienes han construido la escena del metal y metal extremo en Colombia. Los relatos ofrecieron un recorrido por las trayectorias individuales y colectivas, desde las primeras experiencias de autogestión en décadas pasadas hasta la consolidación de prácticas más profesionales en la actualidad. Estas historias permitieron reconstruir la evolución del género dentro del país, sus rupturas generacionales, sus momentos de crisis y sus ciclos de fortalecimiento, así como su diálogo constante con los contextos sociales, psicológicos, existenciales, económicos y culturales del territorio colombiano.

Este proceso analítico se relacionó directamente con el cumplimiento del objetivo específico de analizar las experiencias, roles y perspectivas dentro del ecosistemas, y además enriqueció el guion del video podcast con una carga testimonial que otorga densidad narrativa y sensibilidad humana a la propuesta.

Del mismo modo, la combinación entre investigación preliminar, observación participante y entrevistas posibilito una ampliación del conocimiento sobre el ecosistema,

permitiendo reconocer las fallas estructurales, humanas, y generacionales. Entre estas fallas destacan la ausencia de un archivo histórico, la falta de documentación sobre procesos musicales, y la limitada relaciones entre generaciones de músicos, o un "hueco generacional" que se abrió paso con los años, desconectando a los públicos con este género musical. Comprender estas fallas permitió que "Resistencia Sonora" asumiera un rol de documentación cultural y memoria, haciendo visible aquello que no suele registrarse y que, resulta fundamental para el sostenimiento de la escena. Esta dimensión contribuye al cumplimiento del objetivo del proyecto, permitiendo visibilizar elementos invisibilizados del ecosistema desde una perspectiva crítica.

A partir de este acercamiento, surgió una reflexión colectiva sobre la tarea de sostener la escena metalera como un espacio cultural en permanente construcción. Los participantes del video podcast manifestaron y reconocieron la importancia de trabajar desde la colaboración, el respeto por las trayectorias, el relevo generacional, la consolidación de nuevas redes de apoyo y la necesidad de crear puentes entre los distintos actores de la escena. Esta reflexión, reconstruida a partir de testimonios, constituye a uno de los logros más significativos del proyecto, pues aporta una mirada consiente y responsable sobre el papel de la comunidad metalera en el sostenimiento y expansión del ecosistema. La metodología narrativa permitió que esta reflexión se integrara de manera orgánica en la construcción del video podcast, convirtiéndose en una parte fundamental del mensaje que se esperaba transmitir.

Un resultado especialmente importante, fue la priorización de la construcción de nuevos públicos como eje de sostenibilidad del ecosistema. Tanto músicos como gestores señalaron la necesidad de ampliar y entender la audiencia, generar curiosidad en personas ajenas a la escena, formar públicos críticos y promover el interés por la música extrema más allá del nicho tradicional. El video podcast respondió a esta necesidad al constituirse como un formato accesible, cercano y contemporáneo que permite que personas sin conocimiento previo puedan entender la complejidad del ecosistema musical extremo.

El proceso creativo también permitió expandir la comprensión del ecosistema de producción musical más allá de la perspectiva limitada del producto final. A través de la observación del trabajo técnico, logístico y artístico, se comprendió que la música extrema

ese el resultado de una combinación compleja que incluye la composición, grabación, mezcla, edición, diseño sonoro, producción audiovisual, gestión cultural, diseño gráfico, construcción de marca, circulación en eventos y fortalecimiento comunitario. Esta visión ampliada permitió estructurar el guion del video podcast de manera integral, asegurando que el producto reflejara la multiplicidad de procesos, roles y saberes que hacen posible la existencia de la música extrema en Colombia. Con esto, se da un cumplimiento al objetivo del trabajo, que busca visibilizar la complejidad del ecosistema.

Durante la etapa de entrevistas, surgieron preguntas fundamentales sobre el sentido y propósito del metal extremo en Colombia. Interrogantes como el por qué seguir haciendo música extrema, cuáles son sus aportes culturales, cómo la resignificación de identidades dentro de la escena y cuál es el papel del metal como espacio de resistencia, construcción simbólica, y enfoque generacional futuro fueron recurrentes entre los participantes. Estas preguntas permitieron profundizar en el análisis del proyecto y se integraron en la narrativa como eje reflexivo que orienta la comprensión del fenómeno cultural.

En el transcurso de “Resistencia Sonora”, también se reconoció que la creación del video podcast constituye una oportunidad para consolidar un medio alternativo de comunicación cultural, capaz de documentar procesos que rara vez reciben atención en los medios tradicionales. El formato híbrido del proyecto, que combina lo testimonial con lo visual y lo sonoro, demostró ser adecuado para construir narrativas sensibles y accesibles sobre la música extrema. Entonces, no solo responde a sus objetivos, sino que posiciona como un procedente para la creación de archivos audiovisuales sobre escenas musicales independientes.

Otro de los resultados logrados fue la interacción con públicos diversos tras la difusión del proyecto en redes sociales. Las reacciones de las personas, tanto interno como externas a la escena, evidenciaron el interés para conocer los procesos detrás de la música extrema y demostraron la pertenencia del video podcast como una herramienta de mediación cultural. El diálogo generado con espectadores provenientes de distintos contextos sociales y culturales permitió ampliar el alcance el proyecto, reafirmando la importancia de crear contenidos que comuniquen de manera clara, respetuosa, diferente y profunda los procesos culturales alternativos.

Finalmente, la recepción del video podcast “Resistencia Sonora” evidenció su impacto como producto cultural. La valoración positiva del público destacó la importancia de generar espacios alternativos para la difusión de escenas musicales independientes, la necesidad de escuchar la realidad desde otros puntos de vista y la relevancia de reconocer el trabajo invisible detrás de la creación artística. Esta validación confirma el cumplimiento del objetivo específico de producir un producto que articule recursos visuales, sonoros y especialmente testimoniales, así como la pertenencia del proyecto para construir memoria, sensibilizar a los públicos y fortalecer la escena del metal extremo colombiano.

Evaluación del cumplimiento de los objetivos de la propuesta

La evaluación del cumplimiento del cumplimiento de los objetivos de la propuesta creativa “Resistencia Sonora” permite afirmar con claridad que tanto el objetivo general como los específicos se alcanzaron de manera plena, coherente y sustentada en cada una de las etapas metodológicas desarrolladas. El proyecto avanzó desde una planeación conceptual hacía la producción de un video podcast que no solo responde a lo planeado, sino que incluso amplía las posibilidades de lectura del ecosistema del metal extremo colombiano, logrando una producción que integra investigación, creación, participación y difusión de manera equilibrada.

En lo que respecta al objetivo general, que se centraba en visibilizar el ecosistema de producción musical del metal y metal extremo en Colombia mediante la creación de un video podcast, este se cumplió satisfactoriamente porque la propuesta no se limitó únicamente a representar visualmente el ecosistema, sino que se comprometió con su exploración, comprensión y narrativa profunda.

Desde la investigación preliminar hasta el montaje final, el objetivo general funcionó como un eje que orientó todas las decisiones creativas y metodológicas. La visibilización buscada no se redujo a mostrar las bandas o los conciertos como productos finales, sino a revelar los cimientos estructurales, técnicos, emocionales y comunitarios que hacen posible la escena. El resultado es un video podcast que cumplió con su función documental, pero también comunicativa, pedagógica y cultural, siendo fiel al espíritu de la investigación – creación.

Con respecto a los objetivos específicos, cada uno de ellos se realizó y posibilitó el avance orgánico del proyecto y garantizó que el producto final fuese viable y relevante. El primer objetivo específico, centrado en identificar los actores, espacios y elementos técnicos del ecosistema, se logró plenamente gracias a un trabajo de observación participante, exploración de locaciones, visitas a estudios de grabación, salas de ensayo, escenarios independientes y espacios culturales vinculados al metal.

El reconocimiento y aproximación de estos actores no se limitó a la descripción, sino que implicó comprender sus funciones, sus lógicas, sus recursos y sus significados dentro del ecosistema. Esta identificación alimentó la estructura narrativa del podcast y permitió que cada episodio, cada intervención y cada plano visual respondieran a una lógica real y documentada.

En cuanto al segundo objetivo específico, orientado a analizar las experiencias, perspectivas y roles dentro del ecosistema musical extremo, fue alcanzado gracias al uso de entrevistas semiestructuradas que permitieron no solo en la técnica y los procesos de trabajo, sino en la dimensión humana, emocional e histórica del metal colombiano. El análisis de las voces de músicos, gestores, técnicos y productores permitió comprender los orígenes de la escena, sus ciclos de crecimiento, las dificultades vividas por distintas generaciones y las transformaciones del público. Estos análisis no se quedaron únicamente en el ámbito de la investigación, se integraron en la narrativa, en los cortes del video, en la construcción del guion y en los énfasis temáticos del podcast.

El tercer objetivo específico, dirigido a producir un video podcast que integrara recursos tanto visuales, como testimoniales y sonoros, se completó y materializo concretamente en un producto audiovisual que emplea entrevistas, registros de campo, paisajes sonoros y una edición que respeta la estética extrema del género. La articulación de estos elementos muestra un manejo consciente del lenguaje audiovisual, del montaje y del ritmo narrativo, logrando así que el objetivo específico no solo se cumpla técnicamente, sino que se proyecte culturalmente como un producto con identidad propia, coherente con el universo del metal extremo.

Por último, la difusión del video podcast, que constituye la última prueba de cumplimiento del objetivo general, permitió validad el alcance del proyecto, ya que las

reacciones y respuestas del público evidenciaron su recepción positiva y su capacidad para generar conversación, reconocimiento y pensamiento crítico en torno al ecosistema. El objetivo, por lo tanto, no solo fue cumplido, sino que fue ampliado por el impacto logrado.

Discusión de resultados en función de la resolución del problema propuesto y de los impactos del trabajo de grado

Sin duda alguna, la discusión de los resultados obtenidos permite analizar la pertenencia del proyecto frente a la pregunta planteada y evaluar los impactos del trabajo en relación con la razón del proyecto, los propósitos formativos y las necesidades culturales del ecosistema musical extremo en Colombia. La pregunta guía del trabajo buscaba resolver como visibilizar la construcción y el sostenimiento del ecosistema de producción musical del metal y metal extremo en desde la creación artística hasta la puesta en escena. La propuesta creativa, mediante el formato de video podcast, no solo respondió a esta pregunta, sino que expandió al producir nuevas formas de leer, sentir y comprender la escena.

En primer lugar, es necesario destacar que los resultados muestran que la visibilización del ecosistema se alcanzó gracias a que “Resistencia Sonora” permitió narrar tanto los procesos visibles como los invisibles de la escena. De esta forma, se resolvió el problema planteado al aportar una representación comprensiva del ecosistema: desde los estudios de grabación donde nacen las primeras notas de una canción, pasando por las dinámicas comunitarias que sostienen a las bandas, hasta las tensiones logísticas y emocionales que acompañan los espectáculos en vivo.

El video podcast permitió revelar que la escena del metal extremo no es un fenómeno aislado, sino un universo vivo que se sostiene gracias a la articulación constante (y un poco tardía) entre la creación artística, producción técnica, gestión cultural, redes de colaboración e identidad alternativa.

Con respecto al producto, este tuvo un impacto especialmente significativo al visibilizar el trabajo invisible que constituye el corazón del ecosistema. Esto incluye no solo las labores técnicas como la mezcla, el diseño de iluminación o la producción de conciertos, somo que también el trabajo emocional, simbólico y comunitario: la motivación de los músicos, las resistencias frente a la estigmatización, los esfuerzos por mantener viva

una escena marginalizada, con el compromiso de la autenticidad sonora y la permanencia de un sentido de pertenencia subcultural. Al dar voz a estos procesos, el video podcast resolvió la parte más profunda del tema central: comprender la escena no solo como un producto musical, sino como una manifestación cultural que requiere dedicación, cuidado, rituales, saberes, memoria y apropiación cultural.

Un segundo impacto relevante se relaciona con la dimensión educativa y cultural de la propuesta. El motor del trabajo había planteado la necesidad de un contenido que permitiera reducir la brecha de desconocimiento existente entre la escena extrema y el público general. Los resultados muestran que este propósito se cumplió, ya que el "Resistencia Sonora" funcionó como un dispositivo pedagógico accesible a cualquier espectador, reconocer la complejidad del ecosistema.

La escena, tradicionalmente estigmatizada, incomprendida o básicamente inexistente, según los participantes del proyecto, se presenta ahora en un lenguaje narrativo claro, sensible y humanizado, que permite reformular percepciones y valorar el metal extremo como un fenómeno cultural legítimo.

Otro de los impactos significativos que se desprenden de los resultados es la activación y fortalecimiento de redes dentro del ecosistema. Es el proceso de encuentros entre músicos, técnicos y gestores, y el propio proyecto estimulo la conversación entre actores que, aunque comparten escena, a veces permanecen desconectados por barreras generacionales, espaciales, técnicas o desconocimientos de temas de interés. La producción del video podcast funciono como un impulso para promover nuevas colaboraciones, fortalecer relaciones existentes y reafirmar la importancia de la comunidad para el sostenimiento de la escena extrema.

Además, "Resistencia Sonora" tuvo un impacto importante en términos de variedad de públicos. Uno de los propósitos del trabajo, se centraba en la necesidad de acercar la escena a nuevas audiencias. Los resultados muestran que esto ocurrió gracias a la difusión del video podcast, que alcanzo a públicos no esperados o necesariamente vinculados al metal, pero interesados en procesos culturales, comunicación alternativa, creación audiovisual y prácticas artísticas independientes. La recepción positiva reflejo que el video

permitió al público general descubrir un ecosistema complejo valioso que antes desconocían o que habían percibido desde prejuicios.

Desde un punto de vista académico y disciplinar, el trabajo aporta una discusión importante al campo de la comunicación social y el periodismo. Los resultados demuestran que la metodología de investigación – creación, combinada con estrategias cualitativas y narrativas audiovisuales, permite producir conocimiento así en una demostración de cómo las expresiones marginalizadas pueden ser estudiadas desde metodologías integradoras que articulen análisis, creación y circulación.

Finalmente, el video podcast "Resistencia Sonora" logró un impacto directo en la imagen y el autorreconocimiento de la escena. Muchos de los participantes y espectadores señalaron que el proyecto les permitió verse reflejados en una narrativa distinta a la habitual, una narrativa que dignifica el esfuerzo, la dedicación y la importancia cultural de su trabajo. En ese sentido, el impacto del proyecto va más allá de la academia, y se inscribe en la vida cultural de la ciudad, contribuyendo al fortalecimiento simbólico del ecosistema del metal extremo como una manifestación artística valiosa y necesaria en el panorama cultural nacional.

La discusión de los resultados permite afirmar que el proyecto resolvió el problema planteado y generó impactos culturales, comunitarios, académicos y comunicativos de gran relevancia. El producto no solo visibiliza, sino que también interpreta, articula, acompaña y documenta el ecosistema, consolidándose como un aporte significativo a la memoria cultural del metal extremo colombiano y a los estudios sobre producción musical independiente.

Conclusiones

La realización del proyecto "Resistencia Sonora" permitió comprender y visibilizar la complejidad del ecosistema de producción musical del metal y metal extremo en Colombia de una manera profunda, sensible y situada, articulando los elementos propios de la investigación cualitativa con los partes creativos de la producción audiovisual. A través de este proceso fue posible confirmar la importancia de los formatos híbridos, contemplados y experimentados en el pregrado de Comunicación Social y Periodismo,

como herramientas adecuadas para generar conocimiento cultural y social, así como para fortalecer los vínculos comunitarios en escenas musicales marginalizadas o poco documentadas.

Una de las principales conclusiones es que el ecosistema del metal extremo colombiano comprende una red cultural dinámica, viva y resistente, que aún está en un proceso de construcción y que hoy en día, aún desconoce o no aplica de manera correcta las vías que están disponibles para abrir más su campo, sostenido por múltiples actores que aportan saberes técnicos, creativos, emocionales y de trabajo comunitario.

Lo que se conoce como una escena, duda de su existencia, pero es un hecho que es real, y se mantiene gracias a la autogestión, la colaboración, la pasión y la persistencia de quienes, desde roles diversos, complejos y complementarios, creen en la música extrema como una forma de expresión legítima y necesaria. Este trabajo demostró que detrás de cada canción, álbum o concierto hay procesos complejos que vinculan lo artístico con lo técnico, lo simbólico con lo logístico, lo emocional con lo material, y que la visibilización de estos procesos es fundamental para comprender el valor cultural de la escena.

Otra conclusión significativa es que la invisibilidad que rodea al metal y metal extremo no proviene de una falta de producción o de calidad artística, sino de una brecha histórica en términos de documentación, difusión y reconocimiento institucional y social. La escena está tratando de crecer desde y ha consolidado sus propios circuitos de circulación, por la falta de plataformas o conocimiento de estas, ha dificultado un reconocimiento más amplio.

En ese sentido, el video podcast se posiciona como un proyecto que contribuye a disminuir dicha brecha, permitiendo que el público conozca y valore la construcción de la escena desde una perspectiva honesta, reflexiva y contextualizada.

Asimismo, el “Resistencia Sonora” permitió concluir que la sostenibilidad del ecosistema no depende plenamente de la producción, sino de la capacidad de generar comunidades sólidas y redes de apoyo, espacios alternativos y pensados para la distribución, difusión y fortalecimiento, que permitan promover el relevo generacional. El metal extremo, aunque sólido, enfrenta retos significativos relacionados con la economía,

las dinámicas de autogestión, la circulación limitada, el apuntar a los mismos espacios de siempre, y la falta de públicos formados. En ese sentido, la creación de contenidos que documenten, expliquen y convoquen a nuevos espectadores resulta fundamental para la continuidad y expansión de la escena.

El trabajo también evidencia que la investigación – creación, es un método pertinente para abordar fenómenos culturales que requieren tanto análisis académico como sensibilidad narrativa. La combinación de entrevistas, observación participante, registro de campo y producción audiovisual permitió construir un enfoque integral que reconoce la importancia de la experiencia, la voz y el testimonio de los actores.

Esto demuestra que la comunicación social y el periodismo, no solo tiene la capacidad de interpretar realidades, sino de transformarlas mediante productos que repercuten en la percepción pública, la memoria colectiva y la circulación del conocimiento.

Las conclusiones, en definitiva, reflejan que "Resistencia Sonora" no es únicamente un producto audiovisual, sino una contribución al archivo cultural del metal extremo en Colombia. Su existencia aporta un registro visual y sonoro que preserva historias, prácticas, tensiones y aprendizajes que pueden servir como referencia para investigaciones futuras, proyectos culturales, procesos comunitarios y creaciones artísticas posteriores. El video podcast se transforma, así, en un testimonio vivo de una escena que continúa construyéndose, reinventándose y resistiendo dentro del panorama cultural colombiano.

Recomendaciones

A partir de los resultados y las conclusiones del proyecto, se plantean una serie de recomendaciones dirigidas tanto a la escena del metal extremo colombiano como a investigadores, comunicadores, periodistas, instituciones y futuros creadores interesados en dar continuidad a esta línea de trabajo.

Como primera recomendación, es preciso fortalecer los procesos de documentación y archivo cultural dentro de la escena. Sin duda alguna, la historia del metal extremo en Colombia posee una riqueza que aún no ha sido completamente registrada, por lo que sería pertinente desarrollar iniciativas colaborativas que permitan recolectar entrevistas,

fotografías, grabaciones, afiches, fanzines y materiales que constituyan una memoria organizada y accesible, especialmente este último punto, la accesibilidad a dicho material es casi nulo, difícil de encontrar, dificultando la exploración de algunos registros que podrían ser valiosos en futuras investigaciones – creaciones. Este archivo podría convertirse en un recurso valioso para músicos, investigadores, gestores culturales y para la propia comunidad metalera.

Una segunda recomendación, sugiere continuar con el desarrollo de estrategias de mediación cultural que acerquen la escena a nuevos públicos y permita una interacción más íntima entre artistas y públicos en espacios independientes, saliendo estos de los lugares o espacios comunes en las ciudades. Proyectos como podcast, video podcast, becas de circulación, microdocumentales, libros digitales, crónicas y espacios de divulgación pueden contribuir a la ampliación de audiencias. Sensibilizar sobre el valor cultural del metal extremo y fortalecer la percepción pública del género. Este tipo de iniciativas también ayudan a derribar prejuicios y a promover una mayor compresión respetuosa del metal como expresión artística y cultural.

Asimismo, el ecosistema del metal extremo podría beneficiarse de una mayor articulación entre bandas, productores, técnicos, gestores y espacios culturales. La creación de redes organizadas, asociaciones o colectivos formales permitiría compartir recursos, reducir costos, generar proyectos conjuntos y presentar propuestas consolidades ante instituciones culturales públicas y privadas. Esta articulación puede favorecer la sostenibilidad de la escena y abrir posibilidades de financiación, formación, circulación y reconocimiento.

Desde una perspectiva institucional, se recomienda que entidades culturales, universidades, entre ellas la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, casas de la cultura y espacios gubernamentales incluyan al metal extremo dentro de sus programas de apoyo artístico. Esto implica entender el género no como un nicho marginal, sino como un fenómeno cultural legítimo, que aporta diversidad, memoria e identidad a la ciudad y al país. La inclusión institucional podría materializarse mediante convocatorias especializadas, residencias artísticas, apoyo a festivales, formación técnica y apoyo a proyectos de archivo o investigación.

En el ámbito académico, es necesario recomendar que futuras investigaciones puedan continuar explorando la escena del metal extremo desde enfoques interdisciplinarios que integren la comunicación, el periodismo, la música, los estudios culturales y lo estudios de medios. El video podcast elaborado en este proyecto puede servir como una puerta o base para estudios comparativos, análisis de recepción, investigaciones sobre identidad subcultural o trabajos que exploren la relación entre música extrema y territorios, resistencias o juventudes.

Para los creadores audiovisuales, es preciso señalar la importancia de continuar desarrollando productos que no solo documenten, sino que también propongan nuevas formas estéticas acordes al espíritu del metal extremo. Es decir, implica que se exploren nuevos lenguajes visuales experimentales, diseños sonoros inmersivos, animaciones, microformatos o piezas que simplemente expandan el universo narrativo de la escena. El metal y metal extremo es un campo apropiado para la innovación audiovisual debido a su característica estética, su potencia simbólica y su emocionalidad profunda.

En cuanto al mismo proyecto de “Resistencia Sonora”, es precioso señalar la posibilidad de ampliar la seria a nuevos episodios, incorporar más voces, profundizar en subgéneros específicos, espacios diferentes, personajes que deseen contribuir a la construcción del proyecto, explorar escenas regionales como las mencionadas en el producto, las principales ciudades como Medellín, Cali o Bucaramanga, y consolidar una plataforma digital que permita alojar contenidos adicionales como fotografías, crónicas, análisis, playlist, material de archivo o entrevistas extendidas. Esto convertiría al proyecto en un medio alternativo permanente y en un referente documental para la escena.

En definitiva, se recomienda fomentar espacios de discusión y formación que permitan que los miembros del ecosistema reflexionen sobre su propio quehacer. Talleres, conversatorios, laboratorios de producción musical y encuentros comunitarios pueden fortalecer y reforzar la cohesión interna de la escena, promover el intercambio de saberes y mejorar la identidad colectiva del metal extremo en Colombia.

Producto final

Resistencia Sonora

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=XnS7V4g8rDM

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=imgu4OTTmB4

Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=imgu4OTTmB4

Bibliografía

Arango, C. (2023). *Metal colombiano y memoria cultural: prácticas de resistencia sonora*. Revista Sol de Aquino. https://revistasoldeaquino.usta.edu.co/index.php/como-vamos-foot/item/519-metal-la-confusion-de-la-diversidad-musical

Bonini, T. (2015). The new role of radio and its public in the age of podcasting and web 2.0. *First Monday*, 20(1)

Bourdieu, P. (1999). *La distinción: Criterio y bases sociales del gusto*. Taurus.

Hebdige, D. (1979). *Subculture: The meaning of style*. Routledge.

La Hora del Diablo. (s.f.). En *Spotify*. Recuperado el 25 de junio de 2025, de https://open.spotify.com/show/6HUHclqdzjCMJ1xyiOuvmM

Martínez Castro, J. L. (2020). *Narcocracia: Tres años en contravía*. Editorial Independiente.

Metal extremo. (s.f.). En *Metal Zone Wiki*. Recuperado el 25 de junio de 2025, de https://metal-zone.fandom.com/es/wiki/Metal_extremo

Reina, C. (2015). *Música, medios y ciudad: Prácticas de circulación cultural en Bogotá*. Instituto Distrital de las Artes - IDARTES.

Reina, C. (2023). *Industria musical, cultura y resistencia: configuraciones del sonido popular en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.

Rubio, S. (2011). *Metal extremo: 30 años de oscuridad (1981-2011)*. Milenio Editorial.

RTVCPlay. (s.f.). *Nación Rebelde*. Recuperado el 25 de junio de 2025, de https://www.rtvcplay.co/nacion-rebelde

Voltaverso. (s.f.). En *YouTube*. Recuperado el 25 de junio de 2025, de https://www.youtube.com/playlist?list=PL9r2EjU0sWhGbP9I4TNSN3pnhZLECHft7

Weinstein, D. (2000). *Heavy Metal: The Music and Its Culture*.