

La estética de las subculturas en Medellín

Diana Carolina Parra Perea

Trabajo de grado presentado para optar al título de Diseñador Gráfico

Asesor

Hernando Blandón Gómez, Doctor (PhD) en Diseño Industrial

Universidad Pontificia Bolivariana

Escuela de Arquitectura y Diseño

Diseño Gráfico

Medellín, Antioquia, Colombia

2026

El contenido de este documento no ha sido presentado con anterioridad para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o en cualquiera otra universidad.

Tabla de contenido

Lista de tablas.....	5
Lista de Figuras	6
Resumen	7
Abstract	7
Introducción	8
1. Planteamiento del problema.....	9
2. Justificación	9
3. Objetivos.....	10
3.1 Objetivo general	10
3.2 Objetivos específicos.....	10
4. Metodología.....	10
4.1 Enfoque Metodológico.....	10
4.2 Diseño de la Investigación	11
4.2.1 Exploración y trabajo de campo.....	11
4.2.2 Análisis semiótico:	11
4.2.3 Diseño de Carteles:.....	11
4.2.4 Exposición:.....	11
4.3 Técnicas de recolección de datos	11
Capítulo 1	12
Estado del Arte y Marco Teórico	12
1. Estado del Arte	12
2. Marco Teórico.....	13
Capítulo 2	18
Desarrollo de la propuesta.....	18

Análisis semiótico	18
.....	18
1.2 Subcultura: Nea.....	20
1.3 Subcultura: Rastafari.....	21
1.4 Subcultura Metaleros	22
1.5 Subcultura Rockallie.....	23
2.2 Exploración Gráfica	25
2.2.1 Moodboard	25
2.2.2 Bocetos	26
2.2.3 Carteles.....	27
2.2.4 Fanzine.....	32
Anexos.....	33
Entrevista	33
Conclusiones	36

Lista de tablas

Tabla 119

Tabla 220

Tabla 321

Tabla 422

Tabla 523

Lista de Figuras

Figura 1	18
Figura 2	20
Figura 3	21
Figura 4	22
Figura 5	23
Figura 6 Moodboard tipográfico y de estilo.....	25
Figura 7 Bocetos para carteles	26
Figura 8 Boceto Fanzine	26
Figura 9 Cartel subcultura Gótica	27
Figura 10 Cartel de la subcultura Rastafari.....	28
Figura 11 Cartel de la subcultura Rockallie	29
Figura 12 Cartel de la subcultura Metalera	30
Figura 13 Cartel de la subcultura Hip-Hop	31
Figura 14 Retiro Fanzine.....	32
Figura 15 Tiro Fanzine.....	32

Resumen

En este trabajo de grado busca evaluar cómo el significado político de las subculturas se relaciona con su expresión visual y estética al desarrollar elementos gráficos que sirvan para su identificación, diferenciación, apreciación y promoción mediante el cartel.

Abstract

This Bachelor Thesis examines how the political meaning of subcultures is reflected in their visual and aesthetic expression, and how these translate into graphic elements that enable their identification, differentiation, appreciation, and promotion using posters.

Palabras clave: Subculturas, Diseño Gráfico, Diseño de Vestuario, estéticas, Neas, Punk, Rock, Hip-Hop, Cartel, Diseño Social

Keywords: Subcultures, Graphic Design, Fashion Design, Aesthetics, Neas, Punk, Rock, Hip-Hop, Poster

Introducción

La contracultura y el underground son la base de la juventud. Subculturas como los neas, los punks, los hip-hoperos o “hoppers”, entre otros, son una clara crítica a los sistemas ortodoxos que se plantean. Es claro que el hecho de ser jóvenes es un llamado a la contracultura y lo heterodoxo. Teniendo esto es cuenta es solo consecuente que tomen esta naturaleza incomoda y la expresen de manera estética pues no hay nada más humano que utilizar nuestro cuerpo como medio de expresión, como propone Ricardo Javier Arcos Palma “La estética no está desligada del mundo real ni de la sociedad ni de las reglas que la rigen.” (*La Estética Y Su Dimensión Política Según Jacques Rancière, 2009*)

El estudio semiótico de las subculturas permite el desarrollo de elementos gráficos que además abren las puertas a sus ideologías políticas y así mismo se vuelven en un factor identificador de su rol en la sociedad, entonces podemos entonces introducir el cartel; reconocido por su papel político en las lenguas visuales, como el medio gráfico para su diversificación. La contracultura es un grito que incomoda a lo normativo que se manifiesta no solo en su actuar sino también en su forma de vestir y por lo mismo en la creación de sus símbolos representativos que permiten que su impacto sea duradero. Porque no es de menor merito que se pueda conocer los pensamientos de una persona solo al verla, es este sentimiento lo que introduce nuestra investigación ¿cómo desde el diseño gráfico podemos representar a las subculturas y transmitir su mensaje político a través de lo estético y lo visual?

1. Planteamiento del problema

Las subculturas, aunque presentes, tienden a ser silenciadas e invisibilizadas debido a su naturaleza contracultural. Como señalan Savater y Villena (1989), al nacer solemos venerar y despreciar lo mismo que las personas que nos rodean; es solo más tarde cuando podemos construir una identidad individual que responda —o no— a esos valores ortodoxos.

Frente a esta resistencia, la respuesta de movimientos extremistas en Medellín derivó en la violencia ejercida por grupos paramilitares durante las décadas de 1980 y 1990, como “Amor por Medellín”. Estos persiguieron a jóvenes vinculados a expresiones contraculturales. Tal como lo recuerda un participante del movimiento punk en el documental Más Allá del No Futuro:

“A vos te consta que fumigaban después de las 9 de la noche cuando existía la casa Punk... después de las 9 de la noche, ‘Amor por Medellín’ estaba fumigando” (Vicky, Fértil Miseria).

Ignorar la existencia de estas subculturas implica olvidar también las razones históricas y sociales de su surgimiento. En este contexto, el Diseño Gráfico, entendido como un área de la comunicación, puede convertirse en un medio para visibilizar sus problemáticas y dar voz, a través de recursos como el cartel, a expresiones que han sido silenciadas por el miedo a recordar el pasado.

2. Justificación

Es importante que, en una sociedad que cada vez reintegra los valores conservadores como norma, exista también un espacio para reconocer que lo incómodo tiene una razón de ser. Los jóvenes, a través de sus expresiones artísticas, construyen formas de rebeldía que aportan a una sociedad más equilibrada. En este sentido, las manifestaciones culturales y políticas de las subculturas enriquecen la vida social y promueven un estado constante de autocrítica.

El cartel, dentro del Diseño Gráfico, ha desempeñado un papel fundamental en grandes revoluciones políticas, como la Alemania de la posguerra, el movimiento hippie del 68 o la Revolución soviética, donde funcionó como un medio de propaganda y movilización. Este mismo

lenguaje puede ser utilizado en la actualidad para visibilizar los elementos gráficos de las subculturas, permitiendo una comunicación efectiva de sus mensajes y una representación digna de su contracultura.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Diseñar una serie de carteles donde se puedan identificar las estéticas y los ideales políticos de las subculturas presentes en la ciudad de Medellín.

3.2 Objetivos específicos

- Establecer una conexión de los ideales estéticos y políticos de las subculturas en Medellín
- Identificar los elementos gráficos que representan cada subcultura
- Interpretar las ideas sociopolíticas de las subculturas en Medellín

4. Metodología

4.1 Enfoque Metodológico

Como herramienta de investigación para este trabajo, se empleará un enfoque cualitativo, cuyo propósito principal es la “dispersión o expansión” de los datos e información. La naturaleza cultural y política del estudio hace que este enfoque sea el más adecuado, ya que permite la convivencia de múltiples realidades que se complementan y se experimentan de forma subjetiva (Sampieri et al., 2014).

Teniendo en cuenta que el objetivo de este trabajo es el descubrimiento y la experimentación de culturas, el enfoque cualitativo abre la posibilidad del trabajo de campo y del diálogo directo con los individuos que participan activamente en aquello que se desea analizar. Como mencionan Jason y Glenwick (2016), “los métodos cualitativos pueden ser fundamentales

en el esfuerzo por replantear las narrativas dominantes, que suelen buscar relaciones causales entre los problemas a nivel individual, hacia una perspectiva que también considere las fortalezas y recursos comunitarios, los cuales participan activamente en la respuesta y el cambio frente a problemáticas sistémicas y de gran escala” (*Handbook of Methodological Approaches to Community-Based Research: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*).

4.2 Diseño de la Investigación

Para llevar a cabo el proyecto se seguirán los siguientes pasos.

4.2.1 Exploración y trabajo de campo

Se investigarán y se armara una agenda con los eventos o lugares donde se viva la contracultura para tener contacto directo con el sujeto de estudio en un tiempo determinado.

4.2.2 Análisis semiótico:

Con las muestras tomadas del paso anterior se procederá a un análisis semiótico que permita la identificación de símbolos que conviven en las subculturas y contraculturas en Medellín.

4.2.3 Diseño de Carteles:

Con los resultados del análisis semiótico entonces, se diseñarán una serie de carteles como medio de exposición política.

4.2.4 Exposición:

Los carteles serán expuestos en los lugares donde sea permitido alrededor de la ciudad.

4.3 Técnicas de recolección de datos

La técnica para la recolección de datos será la Observación cualitativa. Este tipo de técnica implica una comunicación entre investigador y sujeto de estudio donde el investigador se sumerge en el espacio. Lo que permitirá una opinión más cercana sobre los espacios culturales a los que se asistirá y además apoyará el estudio semiótico.

Capítulo 1

Estado del Arte y Marco Teórico

1. Estado del Arte

Para proceder con el proyecto se ha realizado una investigación previa en los repositorios de varias universidades de los cuales se han aislado los documentos que se relacionan con el objetivo de este trabajo.

1.1 El primer documento revisado se titula “*Apropiación cultural de ‘lo nea’ en la serie visual digital AstroNea NFT*”, realizado por Andrea Herrera Muñoz y Angie Carolina Molina García (2022) y disponible en el repositorio de la Universidad de Antioquia. Este trabajo analiza cómo los elementos gráficos asociados a la cultura “nea” fueron identificados y posteriormente materializados en NFT (*Non Fungible Tokens*). La investigación desarrolla una exploración semiótica de los símbolos propios de la cultura “nea” en Medellín, proponiendo un lenguaje visual que se aplica a la creación de tokens digitales, conocidos como NFT, con el propósito de atraer a un público específico. En este sentido, la tesis constituye una base valiosa al documentar un proceso de exploración tanto cultural como gráfica, el cual resulta pertinente para los procesos que se abordarán en la creación del producto final.

1.2 El siguiente documento “El Punk Como Fenómeno Contracultural De La Contemporaneidad Y Su Paso Por Medellín, Colombia En Las Dos Últimas Décadas Del Siglo XX” de Daniel Leonardo Bracho Díaz, 2021. Disponible en el repositorio de la Universidad Pontificia Bolivariana. El documento habla de cómo inmigro el género punk a Colombia más específicamente en Medellín y cómo se vivió en su auge en los 80’s y 90’s. El autor nos da un recorrido cronológico de un fenómeno cultural que explica algunas de las subculturas que están presenten hoy y que vuelven a retomar fuerza. Este documento entonces nos une con la historia de la contracultura en Medellín e identifica las diferencias en cómo se vivió, cómo se vive y que significa la contracultura en la época actual y es de gran ayuda cuando se trata de crear una identidad sobre la misma.

1.3 El tercer documento “El Altavoz en Medellín: Hacia la Formación Ciudadana de Medellín” de Daniela Acosta Giraldo, 2012. disponible en el repositorio de la Universidad de Antioquia. Comprende la creación y la evolución de festival altavoz en Medellín y analiza su razón de ser, el público y a las situaciones a las que responde como un espacio cultural que ha proclamado uno de lo más importantes a nivel mundial. Este trabajo nos da una idea de cómo la ciudad ha respondido a las subculturas que han surgido en las últimas décadas y resalta la importancia de darles un lugar donde expresar libremente su opinión y crear un enlace con el exterior.

1.4 El cuarto documento “*La Estética Y Su Dimensión Política Según Jacques Rancière*” de Ricardo Javier Arcos Palma habla de la filosofía de la estética de Jacques Rancière y la plantea en un espacio político. La describe además como una herramienta para la identidad y la política individual. La comprende como una construcción social y cultural por su relación con la subjetividad. Por lo tanto, este documento nos introduce a una nueva perspectiva política de la estética y la relaciona con el medio actual.

En los documentos citados anteriormente se explora las subculturas en Medellín y también cuál ha sido su impacto cultural, a diferencia del proyecto que se presenta a continuación ninguno de ellos tiene como objetivo representar el mensaje que defienden estas subculturas, aunque hacen un buen trabajo en analizar los elementos semióticos y artísticos de las mismas.

2. Marco Teórico

En este segmento presento los conceptos generales de la monografía articulados con el objetivo principal de la tesis, la creación de la identidad de las contraculturas por medio de un análisis visual.

2.1 Diseño Gráfico: El diseño gráfico actúa como un medio de comunicación mediante el lenguaje visual, su impacto va más allá de lo ilustrativo, es un conjunto de signos; que pueden ser

imágenes o texto, que se usan para materializar una idea. Aun así; siendo el objetivo del diseño gráfico comunicar de una idea utilizando signos, es propio del mismo querer que el mensaje tenga tono y carácter. (Richard Hollis, 1994). Los productos del diseño gráfico tienen unas características únicas que lo diferencian del arte, porque al contrario de la expresión artística; que carga en sí mismo el pensamiento de su creador, los productos gráficos no responden al diseñador sino a su cliente. El rol del diseño gráfico según Malcolm Barnard (2005) puede abarcar entonces transmisión de nuevo conocimiento, la persuasión, la decoración, entre otras. Dentro de este campo se distinguen diversas áreas, como el diseño publicitario, el diseño editorial, el diseño de carteles y el diseño social. Este último no solo concibe al diseño como un medio de comunicación, sino que también valora su impacto en problemáticas y transformaciones sociales.

2.1 Diseño Social: El diseño social aprovecha la capacidad del diseño para generar cambios y formar conciencia, situando al diseñador en un rol de liderazgo. Surge cuando el diseño trasciende su función meramente estética para centrarse en la atención de necesidades económicas, psicológicas, espirituales y tecnológicas, vinculadas a las luchas y problemáticas sociales (Chen, D. -S., Cheng, L. -L., Hummels, C., & Koskinen, I. (2015) En este enfoque, los productos creados buscan provocar conversación y reflexión incluso después de la finalización del proyecto. De acuerdo con Armstrong, Bailey, Julier, & Kimbell en *Social Design Futures*, el diseño social posiciona al diseñador gráfico como un actor con capacidad de activismo y de llamado a la acción frente a problemáticas sociales contemporáneas. En esta misma línea, Victor Margolin afirma que “los diseñadores no pueden controlar el comportamiento destructivo de otros, pero pueden ejercitar su propia imaginación para contribuir a fines productivos”. Asimismo, Milton Glaser y Mirko Ilić, en *Diseño de protesta*, subrayan que “el papel del diseñador cambia según el ambiente político en que se desarrolla”, resaltando así la estrecha relación entre el ejercicio del diseño y los contextos sociopolíticos en los que este se sitúa.

2.2 Cartel: El cartel es un medio gráfico cuyo objetivo principal es la transmisión de un mensaje de manera instantánea (Mancilla, 2018). Por ello, su lenguaje visual tiende a ser conciso, fuerte, simple y popular, con la intención de captar la atención del público y comunicar el mensaje en los primeros segundos de contacto (Barnicoat, 2000, p. 183). A lo largo del tiempo, el cartel se

ha consolidado como un medio sociopolítico de gran relevancia, especialmente en Latinoamérica, donde ha ayudado a reflejar los movimientos sociales. Su eficacia radica en la capacidad de invadir un espacio público e incomodar al público tanto así que se logre pasmar su mensaje. El proceso de elaboración de un cartel se distingue del de otras piezas visuales porque surge de una necesidad política más que estética apoyándose en técnicas artísticas para potenciar su impacto. Como señala Acevedo Frómata (2019.), “El cartel es respuesta a un requerimiento funcional comunicativo, de modo que, si alguien hace un cartel por el puro placer de su ‘expresión personal’, estaremos frente a un producto que difícilmente puede llamársele con ese nombre” (*A propósito de los carteles cubanos*).

3. Cultura: La cultura puede definirse como el conjunto de conocimientos, costumbres y rituales heredados socialmente; una predisposición de acciones y pensamientos que tienen su origen en nuestros antepasados y que se manifiestan en el comportamiento social del ser humano. Bolívar, en *Definición de cultura*, afirma que “la cultura es una dimensión de la vida humana y por eso la acompaña en todo momento”. En este sentido, la cultura se concibe como el motor del individuo para actuar en la sociedad a través de la enseñanza. Cabe señalar que, en el siglo XIX, el término se asociaba principalmente a ciertos aprendizajes formales. Edward B. Tylor, en *Primitive Culture* (1871), define la cultura como “un complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias y la moral”. De manera complementaria, Fernando Nahir Naharro sostiene que la cultura constituye una forma de vida y un sistema de conducta que nos identifica y, a la vez, nos diferencia unos de otros (*Cultura, subcultura, contracultura ‘Movida’ y cambio social*, 2012).

3.1 Contracultura: La contracultura puede definirse como una exploración individual que tiende a cuestionar y criticar a la cultura dominante, generando un espacio de protesta experimental. Se constituye como un lenguaje que expresa la inconformidad del individuo frente a las convenciones y autoridades del sistema social hegemónico (García Naharro, 2012). Roszak (1984) entiende la contracultura como una deserción frente a las tradiciones, a partir de la cual se crean prácticas y valores alternos, muchas veces opuestos a los ya establecidos. Se trata de un fenómeno que puede surgir de manera individual a través de diversos procesos de análisis personal. Debido a su esencia crítica, algunos de los cambios impulsados por la contracultura terminan siendo asimilados por la cultura oficial, lo que le otorga un carácter temporal. Asimismo, puede concebirse

como una cultura alterna situada al margen del mercado, que facilita una convivencia paralela con la cultura dominante. Este tipo de definición se aproxima a lo que se conoce como *underground* (Mateo del Pino & Galván González, 2009).

4. Identidad: La identidad puede definirse como la agrupación de elementos culturales que reconocemos como propios y que permiten diferenciar al “uno” del “otro”. Se trata de una dimensión cultural personal, interiorizada y subjetiva (Giménez, s. f.). Burke y Stets (2022) explican que la identidad también puede describirse como los roles que un individuo ocupa en la sociedad. Estos roles conforman grupos con características únicas que los distinguen y se construyen a través de la interacción con el “otro”. En consecuencia, una persona puede poseer múltiples identidades y pertenecer simultáneamente a diversos roles sociales. Desde la sociología, la identidad se comprende como la noción que el individuo tiene de sí mismo, combinada con un sentido de pertenencia que se adquiere y experimenta a través de vivencias culturales (Anheier, 2020). De este modo, los conceptos de identidad y cultura se encuentran estrechamente relacionados, ya que puede afirmarse tanto que las culturas moldean la identidad como que las diversas identidades, tal como señalan Burke y Stets, contribuyen a conformar la cultura.

5. Estética: La estética es un campo de la filosofía vinculado a la manera en que percibimos lo bello. Para Arcos Palma, es “un conjunto de reglas y normas que hacen posible la visibilidad de lo irrepresentable (la belleza) y su recepción, así como la tensión que de ella se desprende al situarse en lo social mediante lo político”. El autor añade que “la estética, en cuanto disciplina filosófica, tiende un puente entre las formas sensibles (...) y la vida misma, la cual encuentra su mayor expresión en las esferas de lo político y lo social”. Parafraseando a Donar Rathna (2023), la estética en contextos políticos funciona como un puente para la expresión de la identidad a través de símbolos. Si a esto sumamos lo planteado por Loick (2024), se puede concluir que la estética también actúa como un medio de autogobierno personal.

6. Semiótica: La semiótica puede ser entendida tanto como un área de conocimiento y como un método de investigación. Se ocupa del estudio de los signos, símbolos y códigos que configuran las prácticas culturales y que permiten la producción de significados. En este sentido, para la semiótica, elementos cotidianos como una palabra, un texto, una prenda de vestir o incluso un corte de cabello pueden ser considerados signos, (Long & He, 2021). El análisis de estos signos no se limita a lo lingüístico o lo visual, sino que también se extiende a fenómenos sociales y actitudes que, en tanto prácticas culturales, se constituyen como objetos de estudio. Así, la semiótica cultural permite indagar en cómo los significados se construyen, se transmiten y se transforman dentro de un contexto social específico. Como explica Johansen (2005), la semiótica estudia la relación entre los signos y las acciones a las que estos conducen, lo que ayuda a estructurar narrativas e interpretar la manera en que las personas dan sentido a su experiencia en el mundo.

6.1 Análisis semiótico: La idea de un análisis semiótico es buscar el significado de los signos y símbolos presentes en un contexto, para el trabajo presente entonces usaremos la semiótica para explicar mediante la música, aprovechando la relación de lo semiótico y lo semántico, las identidades de 5 subculturas presentes en Medellín, para cada cual se ha elegido un artista que serán protagonista de la serie de carteles resultado final de esta investigación.

Capítulo 2

Desarrollo de la propuesta.

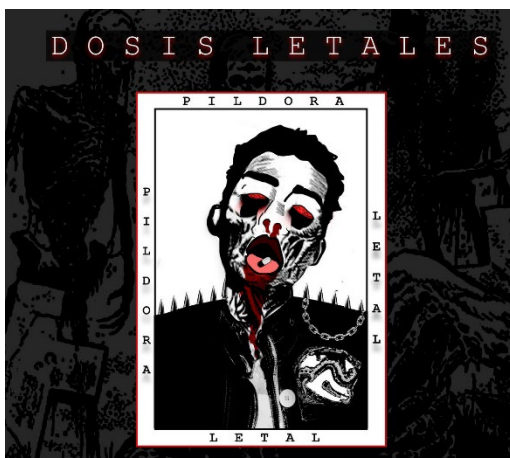
El desarrollo de la propuesta está dividida en tres pasos que se apegan a la naturaleza semiótica del proyecto, primero se analizarán 5 álbumes correspondientes a diferentes subculturas con artista que representan su estética y mensaje, después se seleccionaran frases de sus canciones reproducida que distinguen el mensaje político con el cuál estas subculturas se identifiquen y por último se creará un sistema gráfico base para la exploración de la estética de las subculturas que se aplicaran en los carteles.

Análisis semiótico

Para comenzar con el desarrollo del producto propuesto haremos un análisis semiótico, el objeto de estudio serán entonces bandas musicales que son icónicas entre los participantes, en este caso, de cinco subculturas (Punk, Neas, Rastafaris, Metaleros, y Rockabillicies), se escogerá la portada de un álbum y la letra de una canción para analizar elementos que puedan ser considerados iconos o símbolos y se generará una interpretación del mensaje usando la clasificación de signos de Pierce como es explicada en *La Clasificación De Signos Según Peirce: Un Breve Recorrido* (Mendoza, M. F. s.f.) . Así mismo, a partir de estos elementos se ideará un catálogo gráfico con elementos que se relacionen con las subculturas y sus artistas.

Figura 1

Portada del álbum Dosis Letales para la Desesperanza

Nota: Imagen tomada de Apple Music, 2024, Copyright 2024 por Píldora Letal

Artista: Píldora letal
Álbum: Para la desesperanza (2021)
Canción: Lamento

Letra:

“... Cargando con el peso de los sueños olvidados. Todos nuestros deseos sufrimiento luego son Nuestros más dulces sueños o las peores pesadillas. Si estar muerto es dormir entonces nunca encontraré la verdad”

Tabla 1 Análisis semiótico portada del álbum “Dosis Letales para la Desesperanza”

<i>Nivel de Análisis</i>	<i>Tipo de símbolo</i>	<i>Presencia en la portada</i>	<i>Interpretación</i>
En sí mismo	Ícono, Índice	La sangre, píldora, cadenas, gusano, pinchos.	Es icónica porque se asemeja a lo que representa, además son indicio de muerte y deterioro.
Objeto	Legisigno, Cualisigno	Muerte, Sufrimiento.	La sangre y el gusano son relacionadas con el concepto muerte. La píldora es relacionada con el dolor y sufrimiento.
Interpretante	Rema, Decisigno	El color rojo, el sangrado.	El color y la presencia de la sangre evocan dolor, el hecho de que esté tomando unas pastillas nos indica que algo está pasando con los elementos.

En la portada del álbum podemos identificar elementos como la sangre, una píldora, cadenas, gusanos, espinas, están ubicado dentro de un marco en centro de la composición que es simétrica y equilibrada, el color rojo de la sangre genera un contraste con los negro y blancos, lo que llama la atención. Al centro de la composición se puede distinguir una píldora. Con estos elementos gráficos podemos concluir la píldora es la razón de la muerte, posiblemente por envenenamiento, la razón por la cual está presente el sangrado, y un gusano ha comenzado a alimentarse de su cuerpo. El protagonista tiene elementos que son asociados con el punk, como lo son las cadenas y los pinchos, tomando en cuenta la canción, la portada puede hacer referencia a la pérdida de los sueños, el profundo sufrimiento y la búsqueda de alimentarse de lo perdido.

Figura 2

Portada del sencillo “El remate” de Alcolirykoz

Nota :1 Foto Tomada de YouTube Music Copyright 2022 por Alcolirykoz

1.2 Subcultura: Nea

Artista: Alcolirykoz

Álbum: Anarcolirykoz

Canción: El remate

Letra:

“...Por el ruido yo no me avergüenzo
 El sonido de la gentrificación es el silencio
 Síguenme las malas, soy un pastor ovejero
 No somos comunistas, somos comuneros
 Haragán, vamos pa'l rematadero
 Salgan de espaldas pa' que crean que llegaron

Tabla 2 Análisis semiótico a portada del sencillo “El remate” de Alcolirykoz

Nivel de Análisis	Tipo de símbolo	Presencia en la portada	Interpretación
En sí mismo	Icónico/ Índice	Botellas, las personas, el sombrero y el acordeón	Es icónica porque se presentan los retratos de los autores, las botellas vacías y regadas nos dan a entender un consumo previo.
Objeto	Sinsigno	La escena, las personas	La escena del bar – los músicos, la actitud relajada- es una manifestación de la cotidianidad.
Interpretante	Rema	La intensidad del color	El color saturado que diferencia el fondo de los protagonistas nos integra al momento y da una sensación de cercanía.

No nos vayan a tumbar” La composición es centrada y equilibrada, lo que transmite una sensación de tranquilidad. El uso de colores cálidos contrasta con el fondo y hace que la escena invite al espectador a participar del momento, intención reforzada por la figura situada a la izquierda que mira directamente hacia él. Las botellas de licor sobre la mesa y el gesto de brindis del protagonista, vestido de amarillo, sugieren que los personajes han estado bebiendo y continuarán haciéndolo, percibiendo esta acción como una experiencia placentera, tal como lo

expresan sus emociones. Al tomar como referencia la letra de la canción, puede interpretarse una conexión comunitaria: un abrazo a las tradiciones urbanas que, además, se presenta como una invitación a mantenerlas vivas y no avergonzarse de ellas.

Figura 3

Portada del álbum “El Fuego y Conciencia” de Buku Bembe

Nota: Foto Tomada de Apple Music, Copyright 2024 por Buku Bembe

1.3 Subcultura: Rastafari

Artista: Buku Bembe
Álbum: Fuego y conciencia
Canción: Reggae en Babylon

Letra:

“...Friend estás confundido en tu mente otra vez
 Es por qué ellos solo quieren engañarte
 Te ocultan la verdad para hecerte creer
 Que están de tu parte
 Pero con mi música te despertaré
 El natty en babylon siempre va vencer”

Tabla 3 Análisis semiótico a portada del álbum “El Fuego y Conciencia” de Buku Bembe

Nivel de Análisis	Tipo de símbolo	Presencia en la portada	Interpretación
En sí mismo	Iconico/ Símbolo	Persona, hojas, penacho	El penacho que lleva puesto es un símbolo de comunidades indígenas, que también se diferencia en las características del personaje, las hojas son símbolos de naturaleza.
Objeto	Legisigno	Indígena, selva	La relación que hay entre las comunidades indígenas y la naturaleza.
Interpretante	Decisigno/ Rema	Color verde, espiritualidad, el personaje sumergido en la naturaleza	El personaje indígena sumergido en la naturaleza y el color verde remite a la espiritualidad y a la energía vital.

La composición es simétrica y superpone texturas de plantas sobre la imagen de una persona que, por los elementos gráficos, puede asociarse con alguna cultura indígena o amazónica. Predominan los colores verdes y negros, que contrastan entre sí. El verde remite a la naturaleza, lo

cual se refuerza con la posición de las hojas, que enmarcan el rostro de la figura. A partir de la letra, podemos concluir que el álbum invita a un acercamiento espiritual relacionado con este tipo de culturas, proponiendo una búsqueda interior y un escape que conduzca a la consolidación del propio ser.

Figura 4

Portada del álbum "Rebirth" de Thrive from Within

Nota 2 Foto Tomada de Spotify, Copyright 2022 por Thrive from Within

1.4 Subcultura Metaleros

Artista: Thrive from within

Álbum: "Rebirth"

Canción: Predominance

Letra:

“...Bringing down the evil nation Keep on going no matter what Until we break, apart the house while we play People think cause you're young, you cannot dream But you're wrong I will fucking tell you why Just as important as breathing and walking this is And now break, your senses to identify Between being, a slave a king, or a god Just as the difference, between, hate and love The Metal is more”

Tabla 4 Análisis semiótico a portada del álbum "Rebirth" de Thrive from Within

Nivel de Análisis	Tipo de símbolo	Presencia en la portada	Interpretación
En sí mismo	Icónico/ Índice	La figura humana, la geometría, la luz	La figura humana y las formas geométricas son icónicas, la posición, recorren y señalan un ascenso.
Objeto	Sinsigno	Escena de la figura suspendida en el aire	Representa un momento específico del renacimiento. El color sugiere energía
Interpretante	Rema	Colores, atmosfera y energía	Estos elementos representan cualidad simbólica de renacer, las luces sugieren renovación.

En la portada de este álbum se nos presenta una figura humanoide que por la composición y la posición en que se encuentra podemos asumir que acaba de salir de una capsula (triángulos) y a su vez podemos destacar por los colores que está punto de surgir de su interior una fuente de

energía, el ambiente es futurística y alienígena, algo alejado de nuestra razón que nos hace dudar lo que está a punto de venir. Apoyándonos de la letra y del nombre del álbum “*Rebirth*” podemos concluir entonces que nos habla de la sensación de romper con lo establecido, el renacimiento de las personas.

Figura 5

Portada del sencillo “Canto al fuego” de Pirineos en llamas

Nota 3 Foto tomada de Apple Music, Copyright 2024 por Pirineos en Llamas

1.5 Subcultura Rockallie

Artista: Pirineos en llamas

Álbum: Canto al Fuego

Canción: Canto al fuego

Letra:

“Un canto andando va
Traen la sed de los que nunca pudieron
Tratan de esconder
Suspirando lento
Almas que no están
Cargan sus lamentos
Y las que quedan
Ya no tienen fuego”

Tabla 5 Análisis semiótico a portada del álbum “Canto al fuego” de Pirineos en llamas

Nivel de Análisis	Tipo de símbolo	Presencia en la portada	Interpretación
En sí mismo	Icónico/ Símbolo	Figuras icónicas de animales, hojas, plumas	Los símbolos e iconos que hay conforman una figura humana lo que sugiera una relación entre humanos y naturaleza.
Objeto	Legisigno	Referencia a cultura indígena	
Interpretante	Rema	Colores rojos, verdes y amarillos, simetría, animales	Simbólicamente los colores presentados son relacionados con la naturaleza y culturas indígenas

En la portada del álbum podemos apreciar que elementos de la naturaleza son los que conforman al ser humanoide, al que, si observamos su mirada vacía y sin alma nos indica que detrás de esa máscara todavía hay alguien que sufre un dolor tan grande que sale sangre. El uso de la simetría y

composición central se usan para crear la sensación de unidad, y leyendo la letra de la canción podemos imaginar que nos habla de las comunidades que ya no tienen voz, que están sumergidas en la naturaleza, pero aun así podemos ver su dolor.

2.2 Exploración Gráfica

2.2.1 Moodboard

Figura 6 Moodboard tipográfico y de estilo

2.2.2 Bocetos

Figura 7 Bocetos para carteles

Figura 8 Boceto Fanzine

2.2.3 Carteles

Figura 9 Cartel subcultura Gótica

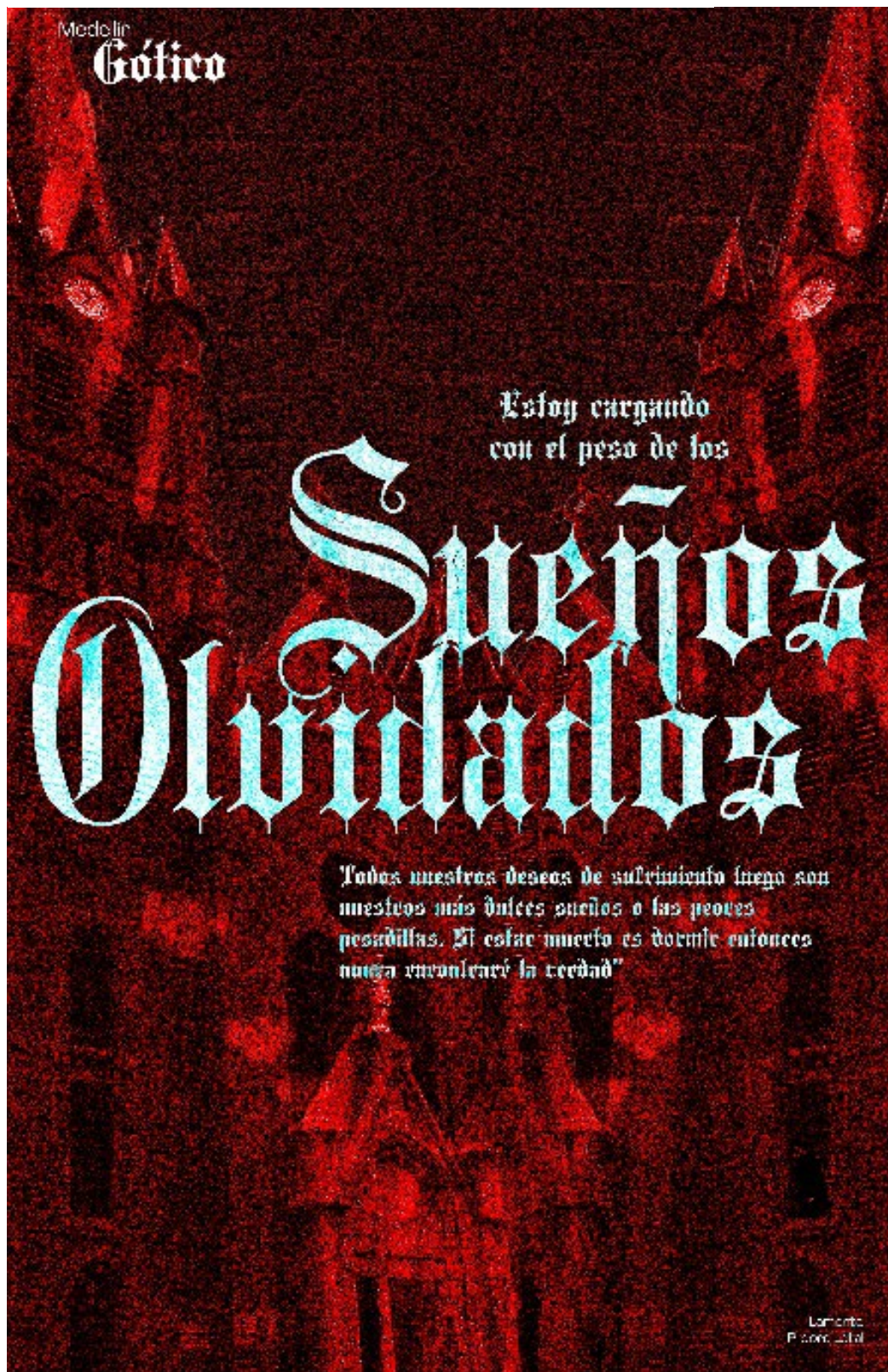

Figura 10 Cartel de la subcultura Rastafari

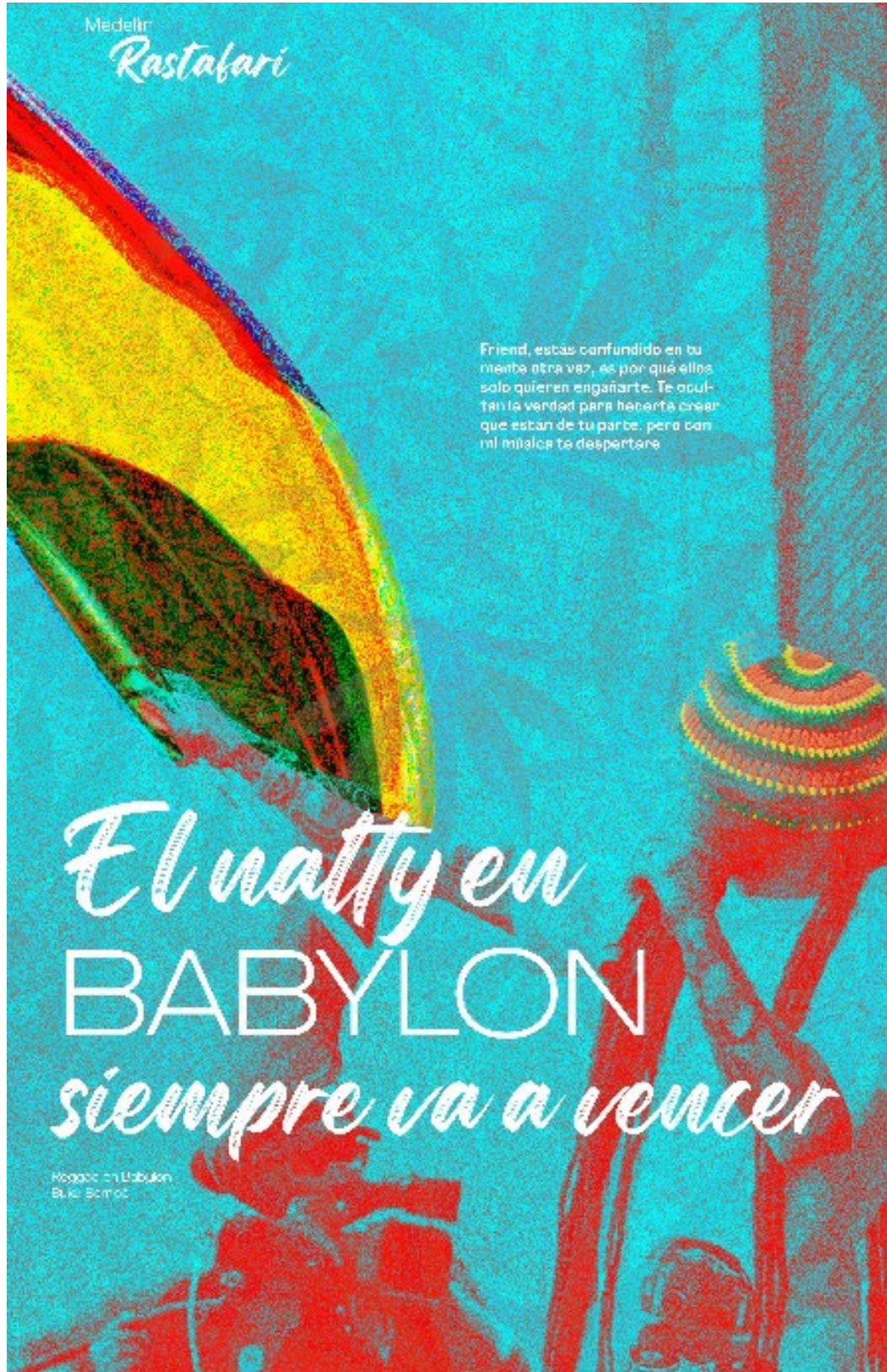

Figura 11 Cartel de la subcultura Rockallie

Figura 12 Cartel de la subcultura Metalera

Figura 13 Cartel de la subcultura Hip-Hop

2.2.4. Fanzine

Figura 14 Retiro Fanzine

Figura 15 Tiro Fanzine

Anexos

Como anexo del proyecto se inserta una entrevista de uno de los artistas implicados “Píldora Letal” que describe desde su perspectiva como artista como se vive las subculturas, en su caso la gótica, en relación con su entorno y su estética. El objetivo de la entrevista enriquecer la exploración de las subculturas desde sus representantes ya que son ellos quienes cumplen la función de puente entre el mensaje de la subcultura con el mundo *mainstream* y sus experiencias musicales están atadas a su mensaje político, para el desarrollo de la entrevista se construyen 5 preguntas que buscan entender esta perspectiva.

Entrevista

1. Cuando se habla del término contracultura creo que no es alejado asumir que las personas piensen en su mayoría en la subcultura gótica como foco principal. Desde tu punto de vista político, ¿cómo crees que se relaciona la subcultura gótica con la contracultura en Colombia?

Yo creo que en realidad se relaciona y ha tomado mucho auge últimamente también por todo lo que está pasando a nivel global y local. A pesar de que acá se usa mucho el término de subcultura, yo personalmente pienso que sí es una contracultura porque *es una forma alternativa de ver y de entender la realidad no solo individual sino colectiva* y quizás muchas veces esa visión puede ir en contra de los valores morales predominantes. Vivimos en una sociedad que tiene bastante una herencia cristiana, católica, sobre todo, por lo menos en la ciudad de Medellín, muy conservadora como también es el caso de la Costa. Entonces yo creo que en ese punto lo gótico también se puede dibujar como una forma de plantear *formas diferentes de relacionarse, de verse, de sentirse, de ir a una fiesta, de parcharse*. Y sí podría ser una contracultura y darles un espacio a muchas personas que en el diario vivir *no nos sentimos incluidas en lo que está propuesto*. Creo que también venimos de unos tiempos donde la diferencia se juzga demasiado, pero creo que poco a poco se van superando esos tiempos y estamos ya en unos momentos en los que hay mucha más apertura mental para las cosas nuevas.

2. Es verdad que, aunque la experiencia gótica puede ser un viaje colectivo, es también un proceso individual. Desde tu contexto personal, ¿qué significa ser gótico?

Ser gótico para mí [...] me encanta mucho todo lo que tiene que ver con las películas, la historia, la novela, los cuentos de terror. Me gusta toda la estética que tiene el gótico. *Me gusta mucho parecer un muerto en la calle*. Creo que es algo muy genial cuando la gente va caminando y se asusta cuando uno pasa por mi apariencia, me encanta todo eso. También porque vengo de una familia bastante cristiana y digamos que según ellos eso era el diablo [...], pero cuando uno ya empieza a conocer más lo que hace, uno se da cuenta de que en realidad no, Solo es [...] una forma de verte, de tu sentirte, de tu salir a la calle, de tu estar y yo creo que eso es lo más valioso... poder ser tú mismo, tener tu propia forma de verte y no temer lo que digan las personas.

3. Siguiendo con la pregunta anterior, suele atribuirse a las personas góticas tendencias pesimistas o nihilistas. ¿Crees que esto es cierto? Explícanos por qué y cómo la comunidad que te acompaña se relaciona con esos términos.

Pues también es un poco los estereotipos. Yo he conocido muchas personas góticas que en realidad no son realmente nada nihilistas, al contrario, pueden ser personas que tienen su trabajo normal, solo que les gusta la música, les encanta verse así, les gusta la fiesta, les gusta ir a los eventos. Yo creo que es más que algo con lo que se ha creado un estereotipo, más o menos como el sistema del estereotipo con los punks y con los metaleros [...] cuando uno conoce a las personas se da cuenta de que hay mucha variedad y diversidad en cuanto a pensamientos e ideas.

4. Tu música y la comunidad que ha formado es una oportunidad clara para darle visibilidad a la subcultura gótica, con esto en mente, ¿qué quieres que el mundo entienda de tu subcultura y que haces a través de la música para lograrlo?

Pues a través de Píldora Letal lo que he tratado de hacer es también retomar un poco nuestra propia cultura, tomar elementos de lo que nosotros conocemos como nuestras tradiciones y transformarlo a través de lo gótico. ¿Por qué? Porque yo siento que el estándar usualmente está hecho por europeos, en general lo que se llama el primer mundo [...] Estados Unidos, Europa... Y

se editan desde allá digamos muchas estéticas también que cuando uno las pone acá... pues vivimos en un país que el 80% de su territorio es cálido... Es Colombia. Entonces como *¿cómo se puede ser gótico en un clima tropical? ¿cómo se puede ser gótico en la playa?* pues de que se puede, se puede pues acá no hay grandes castillos, ni condes, ni duques ni lujo, puede que las historias de terror se hagan en casas, en el campo, en los callejones de la ciudad, en las comunas puede hacerse historias mucho más terroríficas que las que se pueden inventar, digamos, en un gran castillo europeo. Desde mi punto de vista, eso es lo que he tratado de aportarle, también es una identidad muy propia y para no ceñirme como a los modelos de lo que debe ser el gótico.

5. Y, por último, tú personaje tiene una estética gótica muy marcada, que combinas con lo tradicional del país, igual que en tus canciones. ¿En qué te basas al momento de construir la imagen de tu personaje y la estética de tus álbumes? ¿Hay algún personaje que sea referencia para ti?

Pues como referentes, tengo muchos referentes de varias artes, por lo menos en horror en el trópico. Me inspiré en la edad de lo que fue el gótico tropical en Cali, por allá en los 80, en las películas y tal. Me gustan mucho los *Misfits*, me parece muy bacana su estética, creo que mucha de mi estética... lo he también tomado de bandas como ellos también bandas de México tipo *La bande-son imaginaire* son una banda pues relativamente son contemporáneos porque pues apenas llevan unos 10 años, [...] ellos lo hacen desde el punto de vista mexicano son muy mexicanos, pero también muy oscuros. Entonces yo he tomado también cosas de ahí, de los cuentos, de terror, tipo me gusta mucho la novela *Satanás* de Mario Mendoza y en general tratando de aterrizarlo por medio de mis propias vivencias. Pues yo soy de Cartagena, actualmente vivo en Medellín y también como mi experiencia recorriendo las ciudades y también saliendo afuera a tocar y a hacer giras pues me ha permitido estar en contacto como con la cultura popular de las calles y eso y me he dado cuenta de que hay muchas cosas que nos identifican [...] no solamente como país sino también como latinoamericano y he tomado como todas esas experiencias para condensarla de una forma pues más teatral, más simbólica dentro de lo que hago no solo dentro de la música sino también en lo visual porque digamos que es un aspecto inseparable de Píldora Letal.

Conclusiones

Al inicio de este proyecto cuyo objetivo principal era comunicar el mensaje de las subculturas en Medellín se tenía claro que ellas existían y que ocupaban un lugar importante en el desarrollo de los jóvenes de la ciudad. Se puede concluir al finalizar con la metodología escogida que el valor de estas subculturas no solo se puede observar desde lo político, sino que trasciende en lo estético y a través de un análisis semiótico se pueden extraer de sus signos un mensaje de resistencia que evidencia una postura política contestataria al sistema. A través del desarrollo del proyecto se tuvo contacto no solo con los miembros de estas subculturas, sino que también se conectó con sus representantes musicales, enfatizando la relación del surgimiento de estas subculturas en Medellín con géneros musicales específicos y que fueron ellos quienes ofrecieron espacios para la formación de comunidades que sostienen las voces de los jóvenes.

Las subculturas, entonces, provienen de la necesidad vital de los jóvenes quienes a partir del pensamiento crítico convergen en una contracultura de alcanzar la aceptación de pensamientos que son etiquetados como diferentes por medio de una lucha constante por la expresión de maneras no convencionales expresadas través de la estética y que derivan en el orden de lo político. El diseño gráfico surgió de la necesidad comunicativa del arte, así mismo, toma de la política una posición social donde reconoce el impacto que puede tener un buen diseño en la percepción de la realidad, es esta cualidad del diseño la que se convierte en la parte central de este trabajo de grado. Mediante los aportes del lenguaje gráficos y estéticos del diseño mediante la creación de una de sus piezas más políticas como lo es el cartel, lograr una comunicación entre las subculturas con lo normativo, no solo con piezas estéticamente atractivas, sino también, con el apoyo estructural de la tipografía generan un mensaje que proviene desde sus adentros para la ciudadanía. Para concluir este trabajo de grado, se usa una frase de Píldora Letal en su entrevista donde describe a las subculturas como *“una forma alternativa de ver y de entender la realidad no solo individual sino colectiva”*, que enfatiza la posición con la que se deben interpretar los resultados de este trabajo, como una alternativa de nuestras vidas que existe por la necesidad que tenemos de comunidad y libertad.

Referencias

- Arango, J. L. (2000). Enfermedades respiratorias del recién nacido. En J. A. Correa, J. F. Gómez, & R. Posada (Eds.), *Fundamentos de pediatría: generalidades y neonatología* (pp. 463–467). Fondo Editorial CIB.
- Baker, D. W., Gazmararian, J. A., Williams, M. V, Scott, T., Parker, R. M., Green, D., Ren, J., & Peel, J. (2002). Functional Health Literacy and the Risk of Hospital Admission Among Medicare Managed Care Enrollees. *American Journal of Public Health*, 92(8), 1278–1283. <https://doi.org/c7fvj5>
- Biblioteca Universidad de San Buenaventura [@BiblioUSB]. (2016, mayo 3). Consulta Biblioteca Digital USB Colombia <http://bibliotecadigital.usb.edu.co/> acceso a más de 2.600 documentos en texto completo. #Biblioteca #USBMed [tweet]. Twitter. <http://bit.ly/2MmUp88>
- El Espectador. (2012). Tutelas por un acetaminofén: tratamientos, medicamentos y cirugías, las mayores causas de reclamo. El 67,81% de los casos correspondían a servicios incluidos en el plan de beneficios. En El Espectador. <https://bit.ly/3mr4I8Q>
- Fundación del Español Urgente [Fundéu]. (2012). Fundéu BBVA: cómo diferenciar «si no» y «sino». <https://bit.ly/3oBTGP9>
- González Pérez, Y., Rosell León, Y., Piedra Salomón, Y., Leal Labrada, O., & Marín Milanés, F. (2006). Los valores del profesional de la información ante el reto de la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. *ACIMED*, 14(5). <https://bit.ly/2VgAbP7>
- Hooper, T. (2010). *El Discurso del Rey [The King's Speech]*. UK Film Council; See Saw Films; Bedlam Productions.
- José A. (Pepe) Menéndez, *Catorce preguntas (y respuestas) sobre el cartel cubano* [La Habana, 2018.]
- Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE]. (2006). IEEE Std P802.15.4/D6: Approved Draft Revision for IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and information exchange between systems-Local and metropolitan area networks-Specific requirements-Part 15.4b: Wireless Medium Access Control. IEEE.

-
- International Business Machine [IBM]. (2020). SPSS (Versión 27.0) [software]. IBM.
 - Ramírez H., A., & Guzmán, P. (s.f.). Sistemas participativos de garantía SPG en Bogotá: la apuesta del proceso organizativo Familia de la Tierra. <https://bit.ly/3mfvktD>
 - Rioja, G. (2008). ¿Judicialización de la salud? el caso de las personas sordas [conferencia]. XIII Congreso de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
 - Ruiz Rojas, G. A. (2014). Hacia la comprensión de la retórica como contenido formativo para la configuración de un sujeto deliberativo [tesis de maestría, Universidad de San Buenaventura Medellín]. Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura Colombia.
 - Mendoza, M. F. (s.f.). La clasificación de signos según Peirce: Un breve recorrido. Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA), Artes Visuales, Semiótica.
 - Píldora Letal. (2021). *Dosis Letales para la desesperanza*. Spotify. <http://open.spotify.com/album/2kPzSES6FHCI366n03MBRI>
 - Buku Bembe. (2024). *Portada del Álbum fuego y conciencia*. Apple Music. <https://music.apple.com/co/album/fuego-y-conciencia/1726384492>
 - Thrive from Within (2022) *Portada del album Rebirth*. Spotify <https://open.spotify.com/album/1GXTpVK1LqVtdjio5cSmWs>
 - Pirineos en Llamas (2024) Portada del sencillo Canto al Fuego. Apple Music <https://music.apple.com/co/album/canto-al-fuego-single/1765580875>
 - Alcolirykoz (2024) Portada del sencillo El Remate. You Tube Music <https://music.youtube.com/watch?v=V2LQKy1b-AM&si=3CF0JRFXwLln1ZNN>