

CULTURA ELECTRÓNICA:

PERFILES, ARQUETIPOS Y LA BANDA SONORA DE GENERACIONES ENTERAS.

Juan José Vélez Garcés

Publicidad,

Facultad de artes y diseño

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Bogotá

2023

Cultura electrónica: Audiencias, arquetipos y la banda sonora de generaciones enteras.

Juan José Vélez Garces.

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de publicista

Javier Enrique Posso Jiménez

Director del Semillero de Lenguajes Urbanos

Fernando Marroquín Ciendúa

Co Director

Área académica de Publicidad, Facultad de Artes y Diseño

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Bogotá

2023

Dedicatoria

Dedicado a mis padres, que han sido la piedra angular de todos los procesos de mi vida; a mi hermana, por enseñarme el valor del esfuerzo y la disciplina; y al resto de mi familia por motivarme a ser cada vez mejor. Este logro es de todos ustedes.

Agradecimientos

A mis tutores Javier Enrique Posso Jiménez y Fernando Marroquín Ciendúa, por ayudarme a darle una dirección correcta a mi trabajo; y a la universidad Jorge Tadeo Lozano, por brindarme una educación íntegra y completa.

Tabla de contenido

DEDICATORIA	3
AGRADECIMIENTOS	4
TABLA DE CONTENIDO	5
RESUMEN	8
ABSTRACT.....	9
1. INTRODUCCIÓN	10
CONTEXTO:	10
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:	12
OBJETIVOS.....	13
OBJETIVO GENERAL:.....	13
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
MARCO REFERENCIAL	13
METODOLOGÍA:	14
<i>Herramientas metodológicas:</i>	14
MARCO TEÓRICO:.....	15
HISTORIA DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA EN COLOMBIA.	18
DJING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:.....	18
LA LLEGADA DE LA MÚSICA DEL FUTURO A COLOMBIA:	19
EL FENÓMENO RAVE:	21
LA TRANSICIÓN:.....	22
DESARROLLO METODOLÓGICO.....	24
ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD:.....	24
<i>Presentación:</i>	24

CULTURA ELECTRÓNICA

<i>Música Electrónica en General:</i>	24
<i>Identificación de Arquetipos y Perfiles Socioculturales:</i>	24
<i>Marcas:</i>	24
<i>Cambios en la cultura electrónica:</i>	25
TRABAJO DE CAMPO:	25
RESULTADOS TRABAJO DE CAMPO Y ENTREVISTAS.....	25
<i>Percepciones De los Expertos Frente a La Música Electrónica.</i>	25
<i>Sub Géneros y diferencias entre sus Públicos.</i>	26
<i>Perfiles Generales y Arquetipos.</i>	28
<i>Percepciones sobre Marca:</i>	32
PROCESO DE CREACIÓN:	34
FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN:	34
<i>Techno:</i>	34
<i>Ambient / Deep Techno / Experimental:</i>	35
<i>Hypnotic Techno:</i>	35
<i>Industrial Techno / Hard Techno:</i>	35
<i>Tech House:</i>	36
<i>House:</i>	37
FASE DE DESARROLLO:	37
<i>Producción:</i>	37
<i>Etapas de post producción:</i>	40
<i>Resultados del proceso creativo:</i>	41
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	41
COMPARACIÓN CON LA LITERATURA EXISTENTE	41
IDENTIFICACIÓN DE PATRONES Y TENDENCIAS.....	42
CONSIDERACIÓN DE FACTORES CONTEXTUALES:	42

CULTURA ELECTRÓNICA

RELEVANCIA PARA LA INVESTIGACIÓN	43
APLICACIONES PRÁCTICAS:	43
IDENTIFICACIÓN DE LIMITACIONES.....	43
RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:.....	43
<i>Respuestas a las Preguntas de Investigación:</i>	43
<i>Cumplimiento de Objetivos</i>	44
<i>Áreas de Investigación Adicional</i>	44
CONCLUSIÓN DE LA DISCUSIÓN.....	44
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	45
LA MÚSICA COMO EXPRESIÓN IDENTITARIA	45
INTERSECCIÓN ENTRE LO CONSCIENTE Y LO INCONSCIENTE	45
PERSPECTIVAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES	46
LISTA DE REFERENCIAS.	46
ANEXOS:	49
CODIGO QR Y LINK PARA ACCEDER A LAS OBRAS COMPLETAS:	49

Resumen

En el presente documento busco investigar en detalle los diferentes arquetipos que surgen en el contexto de la cultura electrónica, con la finalidad de desarrollar una propuesta musical que explore y exprese dichos arquetipos. Para ello haremos un repaso de la historia de la música electrónica en Colombia, indagaremos sobre los diferentes arquetipos y perfiles que surgen en torno a este tipo de música, y haremos un análisis de la forma en la que diferentes marcas del medio se comunican con su público.

Palabras clave: Cultura, música, arquetipos, música electrónica.

Abstract

In this document, I seek to investigate in detail the various archetypes that emerge within the context of electronic culture, with the aim of developing a musical proposal that explores and expresses these archetypes. To achieve this, we will review the history of electronic music in Colombia, explore the different archetypes and profiles that arise around this type of music, and analyze how various brands in the industry communicate with their audience.

Keywords: Culture, music, archetypes, electronic music.

1. Introducción

La música electrónica, a lo largo de décadas innovación constante, ha evolucionado para convertirse en una fuerza omnipresente en la cultura contemporánea. Este género musical no solo es una expresión artística, sino un reflejo de las complejas dinámicas sociales y culturales que caracterizan nuestras ciudades modernas. En este contexto, surgen diversos perfiles culturales y sociales que moldean la escena de la música electrónica y, en consecuencia, influyen en la construcción de la identidad de sus seguidores.

Este trabajo se adentra en el intrincado tejido de la música electrónica, los arquetipos y patrones socioculturales; y su interacción con la música y las diferentes marcas. A través de revisión bibliográfica y herramientas de observación, se exploran los arquetipos predominantes en esta cultura, se examina cómo la música electrónica influye en la construcción de la identidad de sus seguidores y se identifican estrategias exitosas de comunicación de marcas en este contexto.

El presente documento se compone de una serie de capítulos que examinan en profundidad las interacciones entre la música electrónica, los arquetipos y la comunicación de marcas en la cultura electrónica. En cada capítulo, se revelarán hallazgos y reflexiones que arrojarán luz sobre la rica complejidad de esta cultura y su relevancia en la sociedad actual.

Contexto:

La música como forma de expresión:

Desde hace miles de años, el ser humano ha utilizado diferentes métodos para expresarse, comunicar ideas, pensamientos, emociones, conectarse con otras personas y consigo mismos. Para ello, una de las herramientas de expresión más utilizadas es la música, la cual, a lo largo de la historia, se ha

CULTURA ELECTRÓNICA

convertido en la expresión más eficaz debido a los efectos que tiene en el ser humano. Está comprobado científicamente que la música tiene efectos en el cerebro, que puede inducir a partir de sus tonos y frecuencias diferentes estados emocionales, que detonan múltiples áreas del cerebro al percibirle a través de la escucha.

Música Techno: origen de la música electrónica y representación sonora y expresiva de una ciudad en plena revolución industrial:

A mitad de la década de los 60, Detroit (Michigan) estaba pasando por una gran revolución industrial, el negocio de los automóviles estaba en pleno auge y esta ciudad fue la cuna de numerosas fabricas automovilísticas, las cuales sostenían gran parte de la economía de los Estados Unidos; este fenómeno fue tan importante para Detroit, que empezaron a llamarla “Motor City”.

Para Vallejo, Detroit es “la ciudad de las máquinas, pero también de la música. La fundación de las plantas de montaje de Ford en 1913 supuso la construcción de la economía de la ciudad, que pronto se convirtió también en un centro de la cultura afroamericana a través de su música, encarnada en los Motown Records. Pero Detroit también es la ciudad de las revueltas raciales de los 60, la segregación y la ruina económica posindustrial, tras el cierre de las fábricas automovilísticas”. (2019, pg. 12).

Durante esta gran revolución, los trabajadores estaban conviviendo y laborando todo el tiempo con máquinas y robots, de ahí viene el término “Techno”, el cual hace referencia a la gran era tecnológica que estaban viviendo en ese entonces. Sin embargo, esta misma “super-industrialización” de la ciudad, es la que la lleva al deterioro, y a medida que empieza a decaer la industria automovilística, los grandes empresarios dejan la ciudad, lo que la lleva a la quiebra y al posterior abandono de la mayoría de sus habitantes, dejando así una gran urbe con numerosas fábricas y edificaciones abandonadas, las cuales servirían luego como fuente de inspiración para los jóvenes productores musicales.

CULTURA ELECTRÓNICA

Quiere decir entonces, que el surgimiento de la música techno encuentra su génesis e inspiración en la misma ciudad, la cual estaba casi abandonada y azotada por la revolución industrial de la época, y por fenómenos sociales como el racismo, la desigualdad y la delincuencia; “De la mano de Juan Atkins, Derrick May y Kevin Saunderson, el Techno se convirtió en una representación de la apropiación cultural de la tecnología por el Afrofuturismo de la comunidad negra de Detroit” (Vallejo, 2019, Pg. 12), de hecho, las personas que empezaron con el movimiento eran en su mayoría afroamericanos que pasaron de la música Soul a la música electrónica.

“La música electrónica es una de las mayores revoluciones artísticas de nuestro tiempo, equiparable quizás a las vanguardias en las artes plásticas” (Vallejo, 2019, pg. 11). Con base en este fenómeno, el Techno y las fiestas también llamadas “Raves” percibidos bajo ese concepto de vanguardias revolucionarias, siempre han tenido como filosofía, remover o difuminar los límites raciales, económicos o sociales impuestos por la sociedad misma; y los clubes donde se escucha este tipo de música, son un espacio donde toda clase de personas conviven y disfrutan del género musical, sin importar su religión, nivel socioeconómico o ideología política.

Es por todas estas razones, que la música techno o la música electrónica en general, se reconoce intrínsecamente como un lenguaje urbano. Surgiendo del contexto de la urbe, y todo lo que este implica.

problema de investigación:

En el contexto de la música electrónica y su inmensa lista de subgéneros, existe una amplia variedad de audiencias, que a su vez están compuestas por diferentes arquetipos sociales. Estos arquetipos se expresan a través de diferentes comportamientos, intereses, gustos, formas de hablar, de vestir, etc. Esto representa una oportunidad importante para que las marcas que se mueven en este circuito, o que planean hacerlo, puedan comprender y conectar auténticamente con sus audiencias.

CULTURA ELECTRÓNICA

Estos grupos de personas se identifican con diferentes sonidos y ritmos dentro de la música electrónica, lo cual puede ser aprovechado para lograr una comunicación mucho más precisa con las audiencias dentro del ámbito electrónico.

Objetivos.

Objetivo General:

El propósito de esta investigación es identificar y definir los diversos arquetipos emergentes en el contexto de la música electrónica, con el objetivo de desarrollar una propuesta musical que explore y exprese estos arquetipos, y que establezca conexiones significativas a nivel de identidad.

Objetivos Específicos

- Hacer un mapeo de la evolución de la música electrónica a través de los años, y establecer los puntos claves que la han definido como una herramienta cultural relevante para las tribus urbanas.
- Analizar la percepción de las diferentes expresiones musicales urbanas ligadas a las categorías del objeto de estudio (el techno y la música electrónica), que se tiene en los diferentes espacios geográficos y contextos culturales de la ciudad de Medellín y Bogotá y cómo está influye en la construcción de identidad y la conexión con las marcas, productos o servicios.
- Identificar casos de marcas que sean referentes en el contexto de la música electrónica, y resaltar sus características principales.

Marco Referencial.

Historia del DJ y la música Dance: Techno, House y Drum and Bass. Introducción a la historia de esta música en Colombia (Molano 2015), este trabajo hace un viaje a través del tiempo para contarnos sobre los inicios de diferentes sub géneros de la música electrónica, y la forma en la que estos géneros

CULTURA ELECTRÓNICA

llegaron a Colombia para quedarse. En este caso, nos sirve para hacer un recorrido sobre esta cultura en Colombia y enriquecer el contexto, se podría decir que nos ayuda a formar las bases de esta investigación. También analizamos el texto denominado “Anoche un Dj me salvó la vida” de Frank Broughton, donde se hace un análisis de la figura del Dj, los puntos que influyeron en la construcción de esta figura y la evolución que ha tenido alrededor de los años.

De igual manera, en el documento “Ágapes urbanos. Una mirada sobre el vínculo entre música electrónica y communitas en la ciudad de Bogotá” (Ospina 2004), que estudia las relaciones sociales que giran en torno al consumo de música electrónica en los estratos altos de Bogotá, se analiza la construcción de identidades juveniles en torno a este tipo de música desde lo individual a lo colectivo, este artículo se enfoca en la construcción de identidad alrededor de la música, y la forma en la que se relacionan las personas con la música (individual y colectivamente). A lo largo de este trabajo, iremos desglosando diferentes conceptos que nos ayudan a comprender la relación entre la música electrónica y la construcción de identidad de sus audiencias.

Metodología:

Este trabajo sigue una metodología cualitativa analítica que busca identificar y comprender los arquetipos antes mencionados y definir sus características principales y secundarias. También haré uso de una metodología cualitativa descriptiva para exponer los hallazgos arrojados por la investigación, y finalmente el proceso de creación musical que será respaldado por toda la información encontrada a lo largo del periodo académico en curso.

Herramientas metodológicas:

CULTURA ELECTRÓNICA

- Revisión de la bibliografía propuesta y estado del arte, con el fin de identificar obras y autores que hayan hecho estudio de la historia de la música electrónica (principalmente en Colombia), y cómo esto ha influenciado al público.
- Entrevistas a profundidad con profesionales de la escena electrónica Colombiana (Djs, productores, promotores y organizadores de eventos.
- Trabajo de campo realizado en diferentes puntos de referencia como "Freedom Festival (Medellín), y diferentes fiestas locales en la ciudad de Bogotá.

Marco Teórico:

El primer objeto de análisis en el cual me gustaría profundizar es el concepto de la cultura, ya que la música electrónica, la música en general y cualquier otra manifestación artística podría considerarse como el resultado de años de construcción social y cultural. Pero ¿Qué es la cultura en sí?, un concepto al cual se le han atribuido numerosas connotaciones.

Clifford Geertz sugiere en su libro "La Interpretación de Las Culturas" que la cultura se transmite de generación en generación, pero no genéticamente, sino a través del aprendizaje. Geertz (1973) define la cultura como un sistema de control simbólico, un conjunto de dispositivos para crear, almacenar y transmitir información, el cual ha sido ideado por los hombres con la finalidad de orientar sus comportamientos. Esto quiere decir que la cultura podría definirse como ese conjunto de signos y símbolos mediante los cuales el ser humano representa sus valores, ideas, creencias, etc.

CULTURA ELECTRÓNICA

Traigo a colación el trabajo de Geertz ya que la música (y cualquier otra expresión artística), obedece a esta dinámica en la cual se transmite información a través de este sistema simbólico, el cuál puede aparecer en diferentes formatos. Incluso nuestro propio lenguaje podría encajar en esta categoría, y partiendo de esa idea, se podría también afirmar que cualquier medio que utilicemos para transmitir información, tiene que considerarse como parte de la cultura, sin importar si el proceso de recepción o emisión de la información se hace consciente o inconscientemente. Por lo tanto, se sugiere que la cultura ayuda a cimentar una serie de patrones en las personas, los cuales se replican de generación en generación, en numerosos contextos.

Para poder entender los patrones que se repiten una y otra vez en el contexto de la música electrónica, nos apoyamos también en el estudio de Carl Jung sobre los arquetipos, el cuál sugiere que hay una parte del ser humano que está regida por el subconsciente, y que esa parte puede influir en la forma en la que actuamos, pensamos y nos relacionamos socialmente. Esta “psique preformada”, tal como la nombraba Jung, forma imágenes mentales que se denominan “arquetipos” (Carl Jung, 1953), los cuales vienen de nuestra mente más primitiva y son heredados de generación en generación (al igual que la cultura). Estas predisposiciones inconscientes pueden llegar a ser tan evidentes como nuestra misma mente consciente, y en gran parte, definir aspectos de nuestro comportamiento.

Carl Jung (1953) Define los arquetipos como imágenes universales que pueden reconocerse tanto en manifestaciones culturales como en el comportamiento e incluso los sueños de las personas; estos pueden manifestarse de diferentes formas y en la mayoría de los casos, sus diferentes características dependen no solamente del arquetipo en sí, sino también del contexto en el que surge; esto quiere decir que podríamos, por ejemplo, encontrar el mismo arquetipo en diferentes contextos, y estos tendrían tintes diferentes.

CULTURA ELECTRÓNICA

El estudio de los arquetipos y el inconsciente colectivo ha sido ampliamente utilizado como objeto de análisis en diferentes campos como la psicología, la publicidad, el marketing, etc, y ha servido para, desde diferentes disciplinas, entender un poco más las dinámicas sociales / comportamentales de las personas, y de cada producto que provenga de la psique humana. Es decir, los arquetipos de Jung se manifiestan en cualquier creación que venga del hombre, por ello es común verlos representados en marcas y productos. Para el desarrollo de este trabajo, me baso en las definiciones y conceptos de Jung, ya que busco un enfoque social que pretende entender las diferentes imágenes mentales y patrones comportamentales y sociales que se presentan en los diferentes puntos de contacto de la escena electrónica. También pretendo encontrar la forma en la que este contexto de la música influye en estas construcciones sociales, de identidad y moldea comportamientos, gustos y formas de actuar de generaciones enteras de jóvenes colombianos.

Ahora, si bien estas dos teorías son un poco diferentes, en cuanto a que los arquetipos se presentan de forma inconsciente, y la cultura, por otro lado es aprendida y transmitida de generación en generación; el hecho de analizarlo bajo el lente de estas dos perspectivas, me da un panorama más amplio para poder investigar si que es lo que sucede realmente con esas dinámicas socioculturales que surgen del contexto de la música electrónica.

Historia de la música electrónica en Colombia.

Para empezar a hablar del contexto social, cultural y la construcción de identidad alrededor de la música electrónica, me gustaría que echáramos un vistazo al pasado, es importante conocer la historia y el por qué hoy en día este tipo de música se ha convertido en una parte esencial de las nuevas generaciones colombianas y de todo el mundo. Fueron varios los factores que influyeron en el génesis de la música electrónica, inicialmente en Estados Unidos y Europa, para luego llegar a quedarse por completo en nuestro país y en diferentes lugares de Latinoamérica.

Dj'ing y nuevas tecnologías:

"No se hubiera podido gestar la música electrónica sin el desarrollo de la técnica de los Djs" (Molano, 2015. pag.15). Alrededor de 1970, surgieron 2 dispositivos que definieron por completo el rumbo de las actuaciones en vivo, estos fueron los tornamesas Technics y las mezas de mezcla también llamados mixers. Con el surgimiento de estas nuevas tecnologías, se empieza a desarrollar la técnica del Beat matching, la cual consiste básicamente en emparar discos y hacer transiciones entre ellos. De hecho, el Beat Matching se convertiría luego en la piedra angular del performance de prácticamente todos los Djs de música electrónica.

Pocos años más tarde, alrededor de 1973, un Dj jamaiquino llamado en el mundo de la música como "Dj Kool Herc", empieza a ganar popularidad en las calles del Bronx haciendo fiestas callejeras, en las cuales tocaba géneros como Reggae y Funk. Herc descubrió una forma de prolongar el clímax de los tracks, mediante una técnica que consistía en poner el mismo disco en los dos platos y empararlo en el momento preciso para crear un loop de la duración requerida, a esta técnica luego se le llamó Break Beat. "Esta técnica llamada Break Beat es tan trascendente que es madre de todo un estilo dancístico, el Break Dance" (molano, 2015). Estas primeras técnicas ayudaron a cimentar el performance del Dj, sin

CULTURA ELECTRÓNICA

embargo, para destacar, no basta con saber empear discos. Ser un buen Dj implica estudiar numerosas obras y artistas durante años, desarrollar una identidad propia, saber hacer una correcta lectura del público y el mood del momento, e incluso producir música propia.

“El DJ de hoy usa los discos como bloques de construcción, los hilvana en una narrativa improvisada para crear un «set» (una sesión) que es de su autoría. Al enfatizar dramáticamente en las conexiones entre las canciones, al yuxtaponerlas o superponerlas a la perfección, el DJ del club moderno no necesariamente presenta grabaciones a discreción, sino que las combina para crear algo nuevo”. (Broughton, 2019. Pag. 28).

La figura del Dj, al igual que la música electrónica y sus diferentes subgéneros, ha evolucionado constantemente, para Boughton (2019) La diferencia principal a lo largo del tiempo, es que antes se veía al Dj como una persona que simplemente ponía música, percepción que se fue difuminando hasta ser reconocido como una figura artística. Es así como nace esta figura que será luego el pilar para la construcción de toda la escena. De hecho los mismos Djs empezaron a producir su propia música y fueron los fundadores de muchos de los géneros modernos. “durante los últimos treinta años los DJ se han puesto a trabajar a conciencia: nos dieron el hip-hop, el house y una gran constelación de géneros satélite; géneros musicales creados exclusivamente por los DJ”. (Broughton 2019, pag 38).

La llegada de la música del futuro a Colombia:

Según Naranjo and Iral (2018), El primer track de música electrónica conocido en Colombia lo realizó Fabio González Zuleta en 1965, quien estaba realizando unos experimentos electrónicos con unos osciladores y editando cintas para crear un collage de sonidos. Sin embargo, no fue hasta la década de los 70's que se empieza a producir música a partir de sintetizadores en Colombia. La costa atlántica, influenciada por géneros musicales como el Soukous o el Highlife, empezaron a crear lo que hoy en día se conoce como Champeta, a partir de sintetizadores y letras en español. Adicional a esto, también

CULTURA ELECTRÓNICA

estaba en pleno auge la música Disco, la cual perduró muchos años en Colombia, incluso después de casi extinguirse en otros países.

“Hacia el interior del país, más específicamente en Envigado a finales de los 80s en el bar New York New York 4 universitarios crearon el grupo Estados Alterados, que siendo influenciados por los estilos de grupos como Depeche Mode, The Cure, Kraftwerk y New Order empezaron a usar sintetizadores, samplers y secuencias logrando sacar temas como “El velo” o “Muévete” convirtiéndose en la primera agrupación colombiana en colocar un video en MTV”. (Lizarazo, C. 2019, pag 5).

Pero aunque ya se estaba haciendo música a partir de sintetizadores en Colombia, aún no se conocían el Techno y el House, los cuales son los progenitores de la mayoría de subgéneros que predominan en Colombia. La música electrónica tuvo su génesis en los Estados Unidos (el House en Chicago y el Techno en Detroit), y luego pasó a Europa donde se volvió mucho más masivo. Fue hasta la década de los 90s que se empezaron a generar espacios destinados exclusivamente al disfrute de la música electrónica en Colombia. Según la revista semana (2014), En 1990, un hombre llamado Gerardo Pachón abre “Cinema”, uno de los primeros clubes de la ciudad de Bogotá; Establecimiento que empezó como un bar gay en el que solo sonaban pop británico y dance, pero que gracias a que su público era principalmente extranjero, se fue transformando lentamente en un club de música electrónica.

Según Molano, “La música electrónica llega a Colombia por diferentes vías, no solo la de los coleccionistas y precursores del Djeismo, sino por el fenómeno de globalización cultural que vivimos desde hace más de 50 años, la importación de culturas ajenas a la nuestra, sobretodo la americana, fue la vía maestra para que en nuestro país se escuchara música Dance por primera vez”. (2015 P. 69).

La profesión del Dj en esos tiempos no era nada barata, las tornamesas y los discos eran bastante costosos; durante esos años llegaban lotes de discos de vinilo a Colombia, los cuales llegaban directamente a Barranquilla, ciudad que se conoce por tener un elevado número de melómanos; luego

CULTURA ELECTRÓNICA

pasaban a ser distribuidos por todo el país. Los puertos como Barranquilla y Cartagena tienen una sólida influencia en la construcción de la escena electrónica Colombiana.

Finalizando la década de los 90s, se fueron popularizando distintas tecnologías que cambiarían por completo el rumbo de la industria musical en todos los aspectos; el CD, el internet, los reproductores de mp3 y la telefonía celular hicieron que poco a poco el intercambio de música se volviera mucho más fácil. Esto fue causando paulatinamente que los Djs dejaran de cargar una maleta llena de discos para reemplazarla por una USB con todo su repertorio musical. “Actualmente, las fronteras se desvanecen con el fácil acceso a red donde podemos encontrar música en calidad profesional lanzada esta misma mañana y tenerla a los pocos segundos en nuestro computador”. (Molano, C. 2015 p 71). Hoy en día ni siquiera hay que salir de casa para comprar música de alta calidad, ya que existen tiendas virtuales como Bandcamp o Beatport para comprar música desde la comodidad de la casa.

El fenómeno RAVE:

Después de que el Techno y el House llegaran a Europa y empezaran a desarrollarse, surgió un nuevo formato de fiestas masivas en locaciones abandonadas, fábricas, parqueaderos y todo tipo de lugares clandestinos, las cuales se denominaron RAVES. Básicamente el concepto era bailar en un lugar clandestino durante días enteros sin el control de la policía. Y debido al intercambio de artistas como Dani Boom (Dj Colombiano que tuvo la oportunidad de vivir en Europa durante los 90s y volver a Colombia), llegó este fenómeno a nuestro país para quedarse; de hecho, hoy en día sigue siendo uno de los formatos de evento favoritos del público electrónico colombiano.

El norte de Bogotá empezó a transformarse en el escenario donde personas de la clase alta de nuestro país iban a rumbear en clubes como “Gothica”, “La Sala” y “Cinema”, lugares que estaban empezando a ganar más y más público. Molano cuenta la historia sobre los colectivos

CULTURA ELECTRÓNICA

“Colectivos como Mutaxion y Eco Sound System organizan fiestas clandestinas, Djs como Fulana de Trax, Bombatomic y Dj Toto, entre otros, tocaban música Techno, la cual sonaba hasta el amanecer en espacios como parqueaderos, hangares y grandes salones. Se pinchaban géneros pesados como Hardcore, Happy Hardcore, Jungle además del Techno”. (Molano, C. 2015 p 72).

Los raves empiezan a convertirse en un fuerte movimiento social juvenil, su postura era hacerle frente al sistema poco incluyente con una actitud de protesta, generando un espacio seguro en la pista de baile donde se difuminan los límites raciales, clases sociales, preferencia sexual, estilo, tribu urbana, etc. Ideología que hoy en día sigue siendo el núcleo conceptual de muchos eventos y marcas desarrolladas en este contexto. Para Molano (2015), el movimiento Rave fue el medio en cual se desarrollaron y se dieron a conocer los diferentes géneros musicales y Djs nacionales, además este fenómeno ayudó a poner las pautas para la producción de eventos electrónicos masivos.

La transición:

El nuevo milenio marcó una importante transición de la música electrónica en Colombia; el crecimiento del interés de las personas por sumarse a este movimiento, donde todos somos iguales y lo primordial es la apreciación musical; la diversificación de clubes y espacios; y el nacimiento de numerosos artistas en ciudades principales como Medellín y Bogotá, fueron sumando para que la escena cada vez se consolidara más. “actualmente Colombia aloja eventos de gran calibre como el Storyland que en su edición 2019 acogió a más de 25.000 personas y donde se presentaron artistas internacionales de gran prestigio como Cedric Gervais, Don Diablo, Sasha y John Digweed”. (Lizarazo, C. 2019 pag 6).

A lo largo de la última década, hemos sido testigos del nacimiento de diversos artistas que están en el radar de los mejores festivales de todo el mundo; por un lado tenemos a Julio Victoria, Moska, Gotshell, Adriana López y muchos otros artistas que decidieron apuntarle a un sonido tradicional europeo, y que hoy en día cada uno de ellos cuenta con una importante trayectoria internacional; y por

CULTURA ELECTRÓNICA

otro lado tenemos artistas como Bomba Estéreo y Systema Solar, los cuales basaron su propuesta artística en la combinación de los sonidos nativos colombianos con los sonidos tradicionales de la música electrónica, alcanzando un increíble reconocimiento en el circuito internacional.

También, esta última década se observa un impresionante crecimiento en la oferta académica de instituciones dedicadas a enseñar el arte de ser Dj o productor de música electrónica a lo largo de todo el país. Actualmente contamos con espacios como la Escuela de Audio y Sonido de Colombia en Medellín, DNA Music en Bogotá e incluso muchas universidades como la San Buenaventura de Medellín o la Javeriana ofrecen programas de formación para productores e ingenieros de sonido.

Es así como la música electrónica llegó para quedarse. Hoy en día es una de las expresiones artísticas más fuertes en nuestro país, edificando y moldeando diversos perfiles sociales y culturales entre los jóvenes colombianos. Según Molano, C, la música electrónica refleja nuestra cultura y nuestras historias cotidianas; y es representada a lo largo de todo el país. Según sus palabras, la música electrónica “constituye un género emergente con calidad y éxito asegurado” (2015, pg 74.).

En conclusión, en Colombia tenemos un fenómeno muy similar al que se vive en otros países en torno a esta cultura. Se ha masificado, llegando a un punto en el que incluso las nuevas generaciones tienen un enérgico interés por adentrarse en las pistas de baile. De hecho, la cultura electrónica influye en la construcción de identidad de las personas; Ospina define la fiesta electrónica como una 'confrontación directa, inmediata y total de identidades humanas' (Ospina, M, 2004, pg 198). Dentro del público, se pueden identificar patrones que se generan de forma inconsciente, los cuales Carl Jung (1970) llama arquetipos. En el contexto de la escena electrónica, estos arquetipos se manifiestan a nivel de identidad, comportamiento, formas de relacionarse con la música y con otras personas, e incluso formas de vestir y representarse visualmente.

Desarrollo metodológico.

Para profundizar en el tema de los arquetipos, en relación con la música electrónica; se llevaron a cabo principalmente dos acciones:

Entrevistas a profundidad:

se realizaron 5 entrevistas, con la finalidad de conocer el punto de vista de diferentes actores de la escena (productores musicales, DJs, promotores y organizadores de eventos). El instrumento usado para las entrevistas está conformado por las siguientes secciones:

Presentación:

El experto se presenta y habla sobre su relación con la música electrónica y los diferentes roles que desempeña dentro de la escena.

Música Electrónica en General:

Esta sección de la entrevista buscaba indagar sobre la percepción que tienen los expertos sobre la música electrónica y sus diferentes sub géneros.

Identificación de Arquetipos y Perfiles Socioculturales:

Fue de suma importancia conocer la opinión de los expertos; entre las entrevistas que se realizaron se pudieron encontrar consistencias en las respuestas.

Marcas

En esta sección de la entrevista se buscaba indagar sobre las marcas que consumen los expertos (relacionadas con la escena de la música electrónica); debilidades y fortalezas, y como esas marcas logran comunicarse eficazmente con sus audiencias.

CULTURA ELECTRÓNICA

Cambios en la cultura electrónica:

Se buscaba indagar sobre la posición de los expertos frente a la evolución de la cultura y los arquetipos a través de los años.

Trabajo de campo:

Adicional a las entrevistas, se implementó un ejercicio de observación participante en dos eventos importantes del país: Freedom Festival en la ciudad de Medellín y Sensor Festival en la ciudad de Bogotá. Estos eventos reúnen en cada edición gran parte de la escena electrónica colombiana e incluso latinoamericana. Esto se realizó con la finalidad de observar más de cerca, y poder clasificar los diferentes arquetipos y perfiles que asisten a este tipo de eventos. Para ello, se tuvieron en cuenta variables cualitativas como la relación de los individuos con la música y con otros, formas de vestir, estilo, nivel socioeconómico, comportamientos dentro de las fiestas de música electrónica, entre otras. Los hallazgos de este trabajo de campo y entrevistas los catalogamos así:

Resultados Trabajo de Campo y Entrevistas.

Percepciones De los Expertos Frente a La Música Electrónica.

Como parte de la investigación, se plantearon una serie de preguntas con el propósito de indagar sobre la forma en que los expertos conciben la música electrónica. Dentro de las respuestas, emergió un patrón recurrente en todos los entrevistados: la percepción de la música electrónica como algo trascendental. De hecho, 4 de 5 entrevistados afirmaron experimentar una conexión de tipo 'espiritual' a través del baile y la música. Según las palabras de Dj Mashu (2023), 'dentro de la música electrónica existe una hermandad. A diferencia de otros géneros, en este contexto, lo que más importa es la música; es casi como un ritual'. Aunque este sentimiento de divinidad en conexión con la música electrónica es más frecuente en personas que, de una u otra forma, llevan una trayectoria dentro de esta cultura; las personas que están recién explorando la cultura electrónica suelen tener motivaciones

CULTURA ELECTRÓNICA

diferentes. Según OSS ATRACTOR (2023), DJ, gestor cultural y fundador del colectivo 'Onyric', existe un segmento del público, que generalmente no lleva mucho tiempo en esta cultura, que muchas veces ni siquiera saben qué van a escuchar, o simplemente van por moda. Por lo tanto, se puede afirmar que estos sentimientos de divinidad y hermandad son más comunes principalmente en los apasionados y entusiastas de la música electrónica.

Ahora bien, al consultar a expertos acerca de los factores iniciales que inciden en la decisión de muchas personas de adentrarse en la cultura de la música electrónica, se destacó que uno de los principales motivos iniciales es la curiosidad. Las personas se sienten atraídas por la amplia paleta sonora que ofrecen los diferentes subgéneros. No obstante, también se identificaron otros motivos iniciales que actúan como detonantes, como la exploración psicodélica o el deseo de pertenecer a un grupo social específico. Al explorar la perspectiva de los entrevistados sobre las distinciones entre la música electrónica y otros géneros musicales, se revela un contraste notable en las dinámicas socioculturales. Por ejemplo: Zevel (2023), un destacado DJ y productor en la escena colombiana, señaló que en la mayoría de eventos de otros géneros, la experiencia se enfoca en el baile en pareja y en buscar interacciones sexuales, mientras que en los eventos de música electrónica, la principal motivación de la asistencia es la apreciación de la música y el deseo de experimentar la actuación de los artistas. Por otro lado, según OSS ATRACTOR (2023), la distinción principal radica en el mensaje que cada género musical comunica. Desde su perspectiva, la música Techno es un espacio donde las diferencias individuales no cobran relevancia, ya que todos los involucrados logran identificarse con la música de alguna manera.

Sub Géneros y diferencias entre sus Públicos.

Sabemos que la música electrónica se compone de diferentes sub géneros como: Techno, House, Drum and Bass, Electro, etc. Para este estudio sobre los arquetipos que surgen en este escenario, fue de suma importancia indagar sobre cuáles son los sub géneros electrónicos más relevantes en

CULTURA ELECTRÓNICA

Colombia; teniendo en cuenta que de uno a otro se pueden encontrar diferentes patrones entre el público. Esto sirvió como punto de partida para empezar a identificar esos patrones y clasificarlos bajo parámetros como: estilo, vestimenta, comportamientos, formas de relacionarse con la música y con otras personas, nivel socioeconómico, entre otros. Los principales subgéneros que mencionaron los entrevistados fueron: Techno y sus diferentes ramas (Techno, Industrial, Deep Techno / Experimental / Ambient, Hypnotic Techno), Tech House y House. Existen muchos otros subgéneros electrónicos que también suenan en Colombia, pero nos enfocamos principalmente en estos que son los más relevantes en Colombia hasta la fecha (2023).

En cuanto a la construcción de la identidad y las diferencias entre los públicos de cada subgénero, todos los expertos coincidieron en que cada tipo de música influye directa o indirectamente en la personalidad de los individuos y, a la larga, en su propia identidad. Observamos que en cada uno de los subgéneros mencionados anteriormente existen patrones identificables:

Hard Techno / Industrial Techno: Todos los entrevistados describieron este segmento de la escena de forma muy similar; son personas con una actitud muchas veces rebelde, suelen vestirse de negro (como la gran mayoría de los techneros) y su estética está muy ligada a la cultura fetichista / BDSM. En cuanto al nivel socioeconómico, no se sabe con precisión a qué estratos pertenecen, sin embargo los entrevistados concuerdan en que es un tipo de público que no suele gastar mucho en consumo de alcohol en el lugar. En este momento ocurre algo particular con este subgénero y es que en lo que va de esta última década (2020), ha estado en tendencia en Colombia y casi todo el mundo. Por lo tanto, su público también se compone de muchas personas que solo están ahí por la popularidad que ha tenido. Otro punto en común fue que este público se caracteriza por un alto consumo de sustancias psicoactivas.

House / Tech House: El House y el Tech house no son iguales musicalmente hablando, pero a la hora de analizar las respuestas de los expertos, se evidencia que su público comparte muchas características. Bueno, como siempre, no se puede generalizar del todo, pero un patrón que se repite en las respuestas, es que el público de estos géneros es generalmente de estratos más altos. Se preocupan

CULTURA ELECTRÓNICA

más por su apariencia y estilo, consumen más en los eventos, usan ropa y accesorios costosos y, en general, el ambiente de las fiestas es mucho más sociable, a diferencia del techno, por ejemplo, que tiene un enfoque mucho más introspectivo.

Techno: Muchas de las ramas del techno comparten audiencias muy similares, lo que las pone en un grupo sociodemográfico afín. Este conjunto de individuos experimenta una profunda conexión espiritual o trascendental con la música. A menudo, se visten de negro, aunque su estilo de vestimenta tiende a ser más sobrio que excéntrico. En términos de posición socioeconómica, se les podría describir generalmente como personas de clase media, ya que su nivel de gasto en eventos es equilibrado. Estos seguidores tienden a ser sencillos en su enfoque de la vida, sin una preocupación excesiva por las apariencias, encontrando su mayor satisfacción en su relación con la música.

En resumen, la música electrónica ejerce una influencia significativa en diferentes aspectos de la personalidad e identidad de las personas. Según Sinistermind (2023), DJ y productor de la ciudad de Bogotá, fundador del sello discográfico TNR MEDIA, "uno es lo que escucha, y eso ayuda a moldear muchos rasgos de la personalidad". Por otro lado, Zevel (2023) afirma que la música Techno influyó en su forma de vestir y de actuar; ahora viste de negro la mayoría del tiempo y se volvió una persona mucho más nocturna.

Perfiles Generales y Arquetipos.

Definir un perfil específico que se ajuste a cada uno de los subgéneros de la música electrónica puede ser una tarea desafiante, ya que esta cultura abarca una amplia diversidad sociocultural. No obstante, a través de las entrevistas y el trabajo de campo, se identificaron patrones que no necesariamente se limitan a un subgénero en particular, sino que pueden manifestarse en uno o varios de ellos de manera simultánea. Algunos de estos perfiles son:

Tabla 1: (patrones comunes dentro de la música electrónica).

CULTURA ELECTRÓNICA

perfil	características	Subgénero al que podría relacionarse
El fanático apasionado	siguen a sus artistas favoritos muy de cerca, están completamente inmersos en la música, disfrutan llenarse de conocimiento	Todos
El aventurero musical	se enfocan en conocer nuevos artistas y géneros poco convencionales, disfrutan tanto en eventos masivos como en pequeñas fiestas íntimas y están en busca de géneros más experimentales y nuevos sonidos	Techno / Deep techno / Experimental
El espiritual	ven la música electrónica y sus diferentes sub géneros como una conexión con la divinidad, como una forma de meditación y una especie de "ritual", el cuál alimenta su sed espiritual; encuentra un significado trascendental en los ritmos y las melodías	Techno / Deep techno / Experimental / Ambient
El escéptico	este es aquel que va a los eventos a analizar cada detalle. Puede ser difícil de impresionar y tiende a analizar todo detenidamente, en lugar de entregarse por completo a la experiencia.	Todos
El fashionista:	les gusta vestir bien y estar a la moda, para ellos la apariencia y el estilo son tan importantes como la música. Son personas muy sociables, se preocupan por llevar el mejor outfit a las fiestas y resaltar, aprovechan los eventos para lucir mejor que nunca.	House / Tech House
El Chill (parchado)	Este tipo de personas, prefieren ir a las zonas de descanso o los puntos menos frenéticos de la pista de baile para sentarse o disfrutar de la música tranquilamente, apartado de las multitudes masivas y el agite.	Deep techno / Experimental / Ambient
El creador de contenido	Este perfil lleva su cámara o celular siempre consigo, le gusta documentar los momentos más épicos de las fiestas y compartirlos en redes sociales.	House / Tech House
El novato	Son personas recién iniciadas en el mundillo de la música electrónica, algunos es la primera vez que van a una fiesta y aunque no saben mucho de géneros específicos ni artistas, están entusiasmados por vivir la experiencia, generalmente van acompañados por personas que ya llevan algún tiempo asistiendo a los eventos.	Todos
La madre	Se preocupa por los demás en medio de los eventos, siempre ofrece hidratación, cuidados y cariño a sus amigos	Todos

Fuente: entrevistas, trabajo de campo y Elaboración propia.

Estos perfiles se forjaron de manera colaborativa con la contribución de los expertos, tomando como base las definiciones de Jung sobre los arquetipos, y los hallazgos obtenidos mediante las herramientas metodológicas utilizadas (entrevistas y observación participante en festivales). Aunque es importante destacar que Jung mismo no mencionó explícitamente estos perfiles, emergieron como un

CULTURA ELECTRÓNICA

producto directo de nuestro proceso analítico. Sin embargo, es igualmente relevante señalar que los arquetipos populares en el mundo moderno, contruidos con base en las teorías de Jung, también pueden manifestarse en este contexto, aquí algunos de los arquetipos más usados en la modernidad:

Tabla 2: (Arquetipos establecidos con base en los textos de Jung, citados en Vidal, P. (2020); Domingo, R. (2016):

Arquetipo	Características principales	Subgénero con el que podría relacionarse
El Inocente	optimista y soñador. Quiere sentirse amado e incluido por su entorno, confía en sí mismo y en los demás. Representa la espontaneidad, bondad y esperanza.	Todos
El Hombre Corriente	encuentra la felicidad en pequeñas cosas; es amigable, confiable y generalmente neutral en sus posiciones frente a la mayoría de situaciones.	Todos
El Explorador	Es independiente y determinado, le gusta descubrir el mundo que lo rodea y descubrirse a sí mismo.	Deep Techno / Experimental
El Sabio	Es calculador, frío y objetivo, puede hacer a un lado las emociones para tomar decisiones más sensatas. Siempre está en la búsqueda de la verdad.	Deep techno / Experimental
El Héroe	Es íntegro, valiente y seguro. Se defiende a sí mismo y a los demás, si ve la necesidad. Cree en la superación personal, el trabajo y la humildad.	Todos
El Rebelde o Forajido	Combate activamente al sistema, no le importan las normas y convenciones, cuando estas van en contra de sus objetivos.	Hard Techno / Industrial Techno
El Mago	Busca transformar el mundo con su visión de las cosas, se adapta fácilmente, y se renueva constantemente. Es individualista y difícil de conocer, ya que se oculta tras una máscara para impresionar a los demás.	Techno
El Amante	Representa la unión; para él, el amor es un medio para autocompletarse. Es soñador y suele crear realidades imaginarias fantasiosas.	House
El Bufón	Este arquetipo cuestiona todo, y a través del humor, banaliza y se burla de su entorno; quiere sentirse vivo y alegre en todo momento.	Hard Techno / Industrial Techno
El Cuidador o protector	Tiene un sentido de responsabilidad colectiva, se preocupa por los demás y por hacer el bien común. Tiene una actitud paternal y altruista aunque a veces es posesivo y sobreprotector	Todos

CULTURA ELECTRÓNICA

El Creador	Continuamente está lanzando nuevas ideas y propuestas. Es creativo y dedicado, aunque a veces le cuesta concretar ideas a causa de su afán por estar creando nuevos proyectos.	Todos
El Gobernante	Su función es mantener la armonía y el orden en el grupo. Sus objetivos generalmente son colectivos, y encuentra la realización por medio del cumplimiento de ellos.	Ninguno.

Fuente: Tomado de Vidal, P. (2020); Domingo, R. (2016).

Al analizar los arquetipos de la tabla 2, los cuales son ampliamente utilizados en diversas disciplinas como la publicidad, la construcción de marca y la psicología, entre otras, se revelan notables similitudes en los perfiles que hemos logrado construir con la ayuda de expertos, expuestos en la tabla 1. Un ejemplo de esto, es que el arquetipo del explorador se parece al arquetipo que construimos de “El aventurero musical” en términos de que ambos buscan descubrir cosas nuevas y experimentar. Otro ejemplo es el arquetipo del cuidador, el cual coincide en muchas características con el arquetipo que construimos de “La Madre”; Dj Mashu, describe el arquetipo de la madre como esa persona que siempre está velando por el bienestar de todos en las fiestas de música electrónica. “En cada parche siempre hay una persona que cuida de todos y pregunta, ¿estás bien? cada cierto tiempo”. (Dj Mashu, 2023).

Pudimos encontrar que hay arquetipos que pueden relacionarse subgéneros específicos de la música electrónica. Por otro lado, también observamos que ciertos arquetipos y perfiles se manifiestan de manera recurrente en varios o en todos los subgéneros. Al entrevistar a expertos en el tema, hemos descubierto que también ellos mismos se identifican con uno o más arquetipos o perfiles que emergieron en dichas entrevistas. Por ejemplo, Dj Mashu (comunicación personal, octubre de 2023) se reconoce a sí mismo como el arquetipo del amante, describiéndose como una persona sensible que busca siempre actuar desde el amor. Afirma que la influencia de la música House ha desempeñado un papel fundamental en la definición de diversos aspectos de su comportamiento y en su forma de relacionarse con la música. Por otro lado, OSS ATRACTOR (comunicación personal, octubre 2023) se

CULTURA ELECTRÓNICA

identifica como un artista y promotor que actúa en servicio de los demás, con la intención de proporcionar experiencias musicales más trascendentales a las personas. Su enfoque podría relacionarse con los arquetipos del protector (Tabla 2) o del espiritual (Tabla 1). Este fenómeno resultó ser muy curioso para los entrevistados, ya que lograron llegar a la conclusión que una u otra forma, estaban identificándose con algún arquetipo o perfil.

Otro punto interesante, es cómo los entrevistados pudieron identificar diversas manifestaciones de estos arquetipos. Según OSS ATRACTOR (2023), Estos se despliegan en múltiples facetas, incluyendo los clubes, el público en general, los colectivos de música electrónica y las marcas. Este concepto halla respaldo en la investigación de Ceballos, L. y Villegas, J (2014), quienes sugieren que " Los arquetipos pueden guiar a profesionales en mercadeo para lograr adecuadas implementaciones de estrategia de marca" (pag 53). A partir de esto, podemos plantear la hipótesis de que, de manera similar a cómo los arquetipos se usan en el contexto de las marcas que venden ropa, comida, o cualquier otro producto, también pueden resultar útiles en la música electrónica para entender mejor a quién nos dirigimos y establecer relaciones más efectivas con las audiencias que forman parte de esta cultura.

Percepciones sobre Marca:

Con el objetivo de comprender el impacto de algunas marcas reconocidas en la escena electrónica colombiana, se preguntó a los entrevistados acerca de las marcas que consumen regularmente y que están vinculadas a esta cultura. En sus respuestas, se mencionaron diversas marcas con enfoques distintos. Por ejemplo, OWN, una marca con sede en Medellín, se dedica a la venta de ropa con un estilo minimalista, oscuro y abstracto. Esta marca ha logrado ganar una gran popularidad en la escena techno de Colombia. Por otro lado, destacamos a Medellinstyle, una marca fundada por Jose Luis que se ha convertido en un influyente referente en la cultura electrónica. Medellinstyle está detrás del Freedom Festival, uno de los festivales electrónicos más importantes de América Latina que se

CULTURA ELECTRÓNICA

celebra anualmente en Plaza Mayor (Medellín). Los entrevistados resaltaron la comunicación distintiva de Medellinstyle. Según Dj Mashu (2023), se caracteriza por su tono fresco y un lenguaje que conecta con el público joven. Además, destacaron su estética futurista y abstracta, visible en sus flyers y publicidades que suelen incluir figuras de robots, alienígenas y escenarios futuristas propios de la ciencia ficción, creando una imagen visual que se relaciona con la esencia futurista del techno.

Siguiendo la lista, destacamos también a Mad Radio, un club y estación de radio con sedes en Medellín y Bogotá. Mad Radio es el lugar predilecto para los amantes del House. Dj Mashu, quien se identifica como un apasionado del House, destaca su conexión con el eslogan "Music Lovers" de Mad Radio y nos ofrece una visión sobre cómo la estética de este lugar difiere considerablemente de lo que podría encontrarse en un espacio dedicado al techno. La forma en que cada una de estas marcas se comunica, se presenta, se escucha y se experimenta es notablemente distinta.

Finalmente, Zevel (2023) trajo a colación el caso de Jaggermeister, una marca que fabrica un licor que se ha vuelto "top of mind" en el contexto de las fiestas de música electrónica. El caso de Jaggermeister es bien particular, ya que es una marca que no vende productos directamente relacionados con la música, sin embargo logró incluso más posicionamiento en esta cultura que muchas marcas que si basan sus productos o servicios en la música como tal.

En todas las entrevistas, surgió un patrón común: la importancia de realizar investigaciones exhaustivas sobre la audiencia a la que se dirige una marca. Esto es crucial tanto en la escena electrónica como en cualquier otro ámbito comercial, ya sea la venta de productos o servicios. La investigación de la audiencia desempeña un papel fundamental en la toma de decisiones acertadas a todos los niveles. Por ejemplo, para un DJ, conocer a su audiencia es esencial para conectar musicalmente con ellos. Del mismo modo, para un promotor u organizador de eventos, comprender a la audiencia es clave para satisfacer sus preferencias en las fiestas.

Proceso de creación:

Como parte del proceso de investigación, y apoyándome en mi experiencia como productor musical desde el año 2015 hasta la fecha (2023), y en los resultados conseguidos a lo largo de todo el proceso metodológico; he desarrollado una serie de representaciones musicales que buscan expresar los arquetipos que hemos identificado en el proceso.

Fase de conceptualización:

Para ello, inicialmente, se llevó a cabo una revisión estética de algunos de los subgéneros más destacados en Colombia (según los entrevistados), como House, Tech-House, Techno, Deep Techno / Experimental, Hypnotic Techno e Industrial. La intención era identificar los diferentes elementos que conceptualizan cada subgénero y sentar las bases para realizar una representación propia. Cabe destacar que las características señaladas en este análisis surgen como hipótesis propias, formuladas a partir de mi experiencia dentro de la escena electrónica y de la información recopilada a lo largo de esta investigación.

Techno:

El techno, con sus diversas vertientes y su evolución a lo largo de los años, podría caracterizarse como una forma de expresión musical abstracta y futurista. Mayormente instrumental, este género se sustenta en la experimentación con sintetizadores y cajas de ritmos. La paleta sonora del techno es muy diversa, presentando una variedad de colores y tonos. Rompe con estructuras convencionales, proponiendo nuevas formas de manipular el audio y demostrando una constante evolución.

Los productores de techno mantienen una relación profunda con instrumentos como sintetizadores y cajas de ritmos, y emplean diversas tecnologías para crear música. Esta afinidad tecnológica ha llevado a que los productores de techno sean equiparados a "nerds" del ámbito sonoro,

CULTURA ELECTRÓNICA

generando paisajes sonoros alucinantes a través de su interacción con las máquinas. De esta hipótesis surge la conexión observada entre el techno y el arquetipo del sabio (tabla 2), ya que, al revisar las entrevistas, se evidencia que el público del techno comparte esa búsqueda constante de conocimiento. O el arquetipo del mago (tabla 2) que busca cambiar el mundo con su visión de las cosas.

Ambient / Deep Techno / Experimental:

Estas ramas del Techno, a pesar de sus diferencias en enfoque, se agrupan bajo la misma categoría debido a su énfasis compartido en sonidos más cinemáticos, conceptuales y atmosféricos. Por un lado, el Deep Techno representa la faceta más profunda del género, manteniendo la conexión con la pista de baile mientras explora sonidos más profundos. Por otro lado, el Ambient y la música experimental se distinguen por estructuras basadas en atmósferas que evolucionan lentamente, texturas y sonidos poco convencionales. Su enfoque se orienta más hacia la experiencia visual y auditiva que hacia la expresión corporal asociada al baile. Algunos músicos que han incursionado en el Ambient y la música experimental son Aphex Twin, Kraftwerk, Cio D'or, entre otros. En lo que respecta al Deep Techno, se destacan artistas como Luigi Tozzi, Claudio PRC, Marco Shuttle, entre otros.

Hypnotic Techno:

otra de las numerosas corrientes dentro del Techno. Se caracteriza por su tempo más lento en comparación con otras corrientes, presentando sonidos distintivos como "Bleeps", combinados con tambores de 909 y atmósferas espaciales propias de la ciencia ficción. Este estilo musical tiene una larga historia y se puede hacer referencia al legendario álbum "The Messenger" de Jeff Mills (2012). La música Hypnotic Techno a menudo se asocia a temas relacionados con OVNI y ciencia ficción debido a sus sonidos evocadores.

Industrial Techno / Hard Techno:

CULTURA ELECTRÓNICA

Forman parte de la corriente más contundente del Techno y, en la actualidad, este tipo de música está experimentando una creciente popularidad en todo el país, dando lugar a eventos masivos, el surgimiento de nuevos artistas y una constante expansión de la audiencia. Es una corriente enfocada en sonidos rudos; los productores de Industrial y Hard Techno suelen utilizar sonidos de fábricas y maquinaria industrial, ruido generado a partir de componentes electrónicos, distorsión y otras técnicas mediante las cuales moldean sus obras. Transmiten un mensaje de rebeldía y oposición al sistema, lo que nos lleva a relacionarlo directamente con los arquetipos del rebelde y el bufón (tabla 2). La estética visual de su público está inclinada hacia el fetichismo, la sensualidad y la oscuridad. Al mencionar algunos exponentes destacados del género, podemos referirnos a artistas como Kobosil, Dax J, Parfait, entre otros.

Tech House:

El Tech House surge como una fusión entre el Techno y el House, combinando elementos de ambos géneros sin adoptar por completo las características distintivas de ninguno. Su estructura se basa en la combinación de patrones cíclicos de percusión, sonidos de sintetizadores, líneas de bajo robustas y vocales cortas. Este estilo ha mantenido su popularidad a lo largo de los años, llegando a sonar en festivales de gran renombre como el Tomorrowland, lo que ha contribuido a su creciente popularidad. Este fenómeno ha llevado a que el Tech House adquiera una creciente base de adeptos, siendo estos individuos que tienden a seguir las tendencias musicales. En las entrevistas realizadas, se destacó que el público del Tech House muestra un cuidado particular por su estética visual, que se percibe como atractiva y bien mantenida. Además, se evidenció que este público suele pertenecer a un nivel socioeconómico alto, siendo notorio por su elevado consumo en eventos musicales. Estas observaciones nos conducen a asociar el Tech House con el arquetipo del Fashionista (ver Tabla 1). Algunos de los nombres más destacados en el ámbito del Tech House incluyen a Michael Bibi, Patrick Topping, Jamie Jones, LOCO DICE, Marco Carola, entre otros.

CULTURA ELECTRÓNICA

House:

Uno de los subgéneros más antiguos, ha perdurado a lo largo del tiempo junto con el Techno, manteniendo siempre su distintivo grupo de seguidores. Se caracteriza por sus vibrantes melodías y patrones de batería enérgicos. A diferencia del Techno en muchas de sus expresiones, el House destaca por el uso de armonía y melodía como elementos diferenciales. Esta música transmite un mensaje de amor, alegría y unidad, siendo frecuentemente asociada por sus seguidores con estos sentimientos. Esta conexión con la emotividad y la expresión afectiva vincula al House con los arquetipos del amante y el cuidador, como se detalla en la tabla 2.

Fase de desarrollo:

Tomando esta información como base, se pudo llegar al núcleo conceptual de cada sub género, que a su vez nos dio indicios de cómo cada uno de ellos puede relacionarse a uno o diferentes arquetipos. Lo siguiente en el proceso fue pasar a las etapas de producción y post producción de las 9 obras que se realizaron.

Producción:

En esta fase se realizó la composición, edición y articulación de cada una de las obras; el proceso se llevó a cabo con ayuda del software Ableton Live 11, además de una serie de equipos analógicos como:

Nava 909 (clon de la legendaria caja de ritmos Roland TR-909):

Figura 1:

Máquina de ritmos Nava 909, desarrollada por la marca E-Licktronics

Nota: fotografía propia.

La Nava 909 se utilizó para hacer los patrones de batería en todas las obras, combinadas con algunas muestras de batería de Ableton Live. Esta máquina de ritmos aporta ese sonido clásico de los 80's y 90's ya que tiene la misma tecnología de esa época, lo cual fue muy conveniente para trabajar géneros clásicos como House y Techno.

Prophet 6 (Sintetizador polifónico):

Figura 2:

Sintetizador polifónico, desarrollado por el reconocido Dave Smith, creador de la marca Sequential

Instruments:

CULTURA ELECTRÓNICA

Nota: fotografía propia.

El Prophet 6 sirve para hacer todo tipo de melodías y armonías, tiene un timbre muy cálido y agradable al oído y sirvió para trabajar aspectos harmónicos y melódicos de cada una de las obras.

Roland SH-101

Figura 3:

Legendario sintetizador lanzado por la marca Roland en la década de los 70's, uno de los íconos de la música electrónica:

Nota: fotografía propia.

CULTURA ELECTRÓNICA

El teclado Roland SH-101 se utilizó en el proceso de creación de las obras para interpretar el bajo. En producción de música electrónica, al bajo se le llama “Bassline” o línea de bajo en español.

Elektron Analog Four:

Figura 4:

Sintetizador multi tímbrico de la marca elektron, un cerebro del diseño sonoro:

Nota: fotografía propia.

La marca Elektron, que incluso fue nombrada en la conversación que tuvimos con Zevel (2023), es reconocida por ofrecer sintetizadores y máquinas de ritmo versátiles que se adaptan a casi cualquier género con una calidad impresionante. Este sintetizador se utilizó también en la creación de las obras.

Todas estas herramientas, y la información que se logró recoger, dieron como resultado 9 obras enfocadas a diferentes sub géneros, los cuales tenían como objetivo captar la esencia de cada uno de los diferentes sub géneros que se analizaron.

Etapas de post producción:

CULTURA ELECTRÓNICA

En esta fase, se llevó a cabo el procedimiento técnico necesario para finalizar la producción musical, abarcando los procesos de mezcla y masterización. El objetivo principal de este procedimiento es regular la dinámica, la ganancia final y la ecualización de las obras, preparándolas para sonar de manera óptima, compatible y lista para su reproducción en diversos dispositivos o formatos.

Durante este proceso, se emplearon dispositivos especializados de procesamiento de audio, tales como ecualizadores, compresores, limitadores, distorsiones armónicas, entre otros. Estos instrumentos desempeñan un papel crucial en garantizar que la producción musical alcance los estándares deseados en términos de calidad y adaptabilidad a diferentes sistemas de reproducción.

Resultados del proceso creativo:

Como resultado, se han creado nueve obras musicales (ver página de anexos), distribuidas de la siguiente manera: una pista de Ambient, una de Hypnotic Techno, dos de Techno, dos de Industrial, dos de House y una de Tech House. Estas composiciones representan musicalmente los arquetipos y conceptos explorados durante la investigación. Este proceso fue fundamental para consolidar la información recopilada a lo largo del estudio, brindándonos una visión única sobre cómo comprender a las audiencias y comunicarnos de manera asertiva con ellas, ya sea a través de lo verbal o musical.

Análisis y Discusión de Resultados

Comparación con la Literatura Existente

La investigación se alinea en gran medida con las expectativas derivadas de la literatura existente sobre la música electrónica y sus conexiones socioculturales. Los hallazgos respaldan la noción de que la música electrónica en general influye en la identidad de las personas.

Identificación de Patrones y Tendencias

El análisis detallado ha revelado patrones *reveladores* en la relación entre la preferencia musical y la identificación con *diferentes arquetipos*. La asociación entre *cada sub género y los diferentes arquetipos* son descubrimientos notables que sugieren una interconexión más profunda entre la música y la construcción *sociocultural*. Vale la pena ampliar la investigación sobre las diferentes características del público de cada sub género

Consideración de Factores Contextuales:

La influencia de factores contextuales, como la ubicación geográfica y la demografía, ha emergido como un componente *adicional*. Los resultados indican que las preferencias musicales no son simplemente universales, sino que están moldeadas por el entorno cultural y social. Estos hallazgos resaltan la importancia de considerar el contexto al estudiar la relación entre la música electrónica y la identidad cultural. Esto abre un nuevo hilo de discusión: si el contexto influye en la relación entre la música y la identidad, ¿significa que es algo conscientemente absorbido del entorno? Esta pregunta plantea la cuestión de si sigue siendo válido el concepto de "arquetipo" en este contexto. Desde mi perspectiva, es un tema que merece una investigación continua.

Además, se plantea la posibilidad de que la identidad se forme a través de un consenso sociocultural, contradiciendo la noción de que los arquetipos, enraizados en el inconsciente, no se generan mediante aprendizaje consciente. Esta pregunta sugiere una dirección valiosa para futuras investigaciones y reflexiones en torno a la compleja intersección entre la música, la identidad y el contexto sociocultural.

CULTURA ELECTRÓNICA

Relevancia para la Investigación

Los resultados respaldan la idea de que la música electrónica no es solo una expresión artística, sino también un fenómeno cultural arraigado, que influye de manera significativa en la identidad y el estilo de vida de las personas. Este entendimiento tiene implicaciones significativas para la investigación futura en la intersección de la música y la identidad.

Aplicaciones Prácticas:

La conexión observada entre subgéneros electrónicos específicos y arquetipos culturales ofrece oportunidades prácticas. En la producción musical y la creación de contenido audiovisual, comprender cómo ciertos elementos sonoros y estéticas visuales pueden evocar ciertas identidades culturales puede ser esencial.

Identificación de Limitaciones

Es crucial señalar las limitaciones de este estudio, como la focalización en una región geográfica específica. La generalización de estos hallazgos a nivel global requeriría una investigación más completa y diversa.

Relación con los Objetivos y Preguntas de Investigación:

Respuestas a las Preguntas de Investigación:

A lo largo de toda la investigación y el trabajo de campo, nos dimos cuenta que si existe una relación entre la música electrónica y la identidad de las personas, y encontramos otras variables como las diferencias entre los públicos de cada sub género. Esto nos demuestra que si existe dicha relación, y que es un tema relevante para desenvolverse en el contexto de la música electrónica.

CULTURA ELECTRÓNICA

Cumplimiento de Objetivos

Los objetivos establecidos para esta investigación se han logrado con éxito; primero definimos el contexto y un poco de la historia de la música electrónica dentro y fuera de Colombia. Luego identificamos y definimos los diferentes perfiles que surgen en el contexto de la música electrónica y sus diferentes sub géneros; y finalmente, realizamos una interpretación musical que consta de nueve obras musicales, las cuales buscan sintetizar en ritmos y melodías toda la información encontrada a lo largo de la investigación. Todo esto nos da una visión completa de la conexión entre la música electrónica y la construcción de identidad.

Áreas de Investigación Adicional

Los resultados de este estudio sugieren nuevas y emocionantes perspectivas para investigaciones futuras. La exploración de cómo el contexto influye en las preferencias musicales y la identidad cómo la música electrónica puede desempeñar un papel en eventos culturales locales podría ser fructífera.

Conclusión de la Discusión

En conclusión, esta investigación ha entregado una mirada profunda a la conexión entre la música electrónica, la identidad de sus públicos y los diferentes patrones que pueden surgir en torno a este tipo de música. Los hallazgos no solo enriquecen nuestro entendimiento de la música como fenómeno sociocultural, sino que también señalan caminos interesantes para futuras exploraciones en este emocionante campo interdisciplinario. Es importante seguir nutriendo la información, probando las diferentes obras realizadas como resultado de este trabajo, y las reacciones que generan en el público; y seguir construyendo e identificando los diferentes perfiles y arquetipos que surgen en esta cultura.

Conclusiones y Recomendaciones

EL presente trabajo ha explorado a profundidad la relación entre la música electrónica y la identidad de las personas, un poco de la historia de este tipo de música en Colombia y los diversos perfiles y patrones que se generan en torno a la música y las diferentes interacciones sociales. También realizamos una serie de entrevistas a profundidad con personas que están involucradas en la escena, y estuvimos presentes en dos festivales importantes de música electrónica en Colombia. Todo esto nos llevó a la conclusión de que si existen patrones que se repiten en el público de diferentes sub géneros de la música electrónica, a nivel de identidad, estilo, apariencia, nivel socioeconómico, etc. Encontramos que esos patrones pueden clasificarse y hacer un ejercicio de construcción de diferentes perfiles que nos ayuden a comprender mejor la forma de pensar de las audiencias en este contexto.

La Música como Expresión Identitaria

Las nueve obras musicales resultantes de este proyecto no solo representan un abanico de subgéneros del Techno, sino que también funcionan como una expresión artística que encapsula arquetipos y conceptos de identidad. Este enfoque multidimensional ha permitido una comprensión más abundante de cómo la música puede ser una manifestación simbólica de la identidad.

Intersección entre lo Consciente y lo Inconsciente

La pregunta sobre si la relación entre la música y la identidad es conscientemente absorbida del entorno plantea una interesante reflexión sobre la naturaleza de los arquetipos. La posibilidad de que la identidad se forme a través de un consenso sociocultural sugiere una dinámica más compleja de lo que se pensaba inicialmente, la cual puede ser objeto de futuras investigaciones.

CULTURA ELECTRÓNICA

Perspectivas para Futuras Investigaciones

El trabajo no solo proporciona respuestas, sino que también abre nuevas preguntas y líneas de investigación. La relación entre la música electrónica, la identidad y el contexto sociocultural es un campo muy extenso y en constante evolución que merece una investigación meticulosa.

En conclusión, este estudio ha arrojado luz sobre la rica interconexión entre la música electrónica y la identidad. Las obras musicales creadas representan no solo una síntesis de subgéneros, sino también un testimonio de la diversidad y complejidad de la expresión artística en el ámbito de la música electrónica. Este trabajo sienta las bases para futuras exploraciones que profundicen en estos temas y contribuyan al crecimiento del conocimiento en este fascinante campo.

Lista de Referencias.

Graham, L. (2023) *The Impact of Industrialization on Detroit Techno Music*. LowEndTheoryClub:

<https://www.lowendtheoryclub.com/the-impact-of-industrialization-on-detroit-techno-music/>

Geertz, C. (1973). La interpretación de las culturas. Recuperado de

https://monoskop.org/images/c/c3/Geertz_Clifford_La_interpretacion_de_las_culturas.pdf

Jung, C. (1970). *Arquetipos E Inconsciente Colectivo*. Recuperado de [https://archive.org/details/jung-](https://archive.org/details/jung-carl-gustav.-arquetipos-e-inconsciente-colectivo-ocr-1970/page/36/mode/2up)

[carl-gustav.-arquetipos-e-inconsciente-colectivo-ocr-1970/page/36/mode/2up](https://archive.org/details/jung-carl-gustav.-arquetipos-e-inconsciente-colectivo-ocr-1970/page/36/mode/2up)

Vallejo Almería, I. M. (2019). La cultura del Techno. Los espacios de fiesta en Berlín. Recuperado de:

[https://oa.upm.e \(Almeira, 2019\)s/54702/](https://oa.upm.e (Almeira, 2019)s/54702/)

Broughton, F. (2019) *Anoche un Dj me salvo la vida*.

CULTURA ELECTRÓNICA

Naranjo, S. and Iral, S. (2018). Relatos de la Historia de la Música Electrónica en Colombia. [online] Vicious Magazine.

recuperado de <http://viciousmagazine.com/historia-la-musica-electronica-colombia/>

Molano, C. (2015) HISTORIA DEL DJ Y LA MÚSICA DANCE: TECHNO, HOUSE Y DRUM AND BASS.
INTRODUCCION A LA HISTORIA DE ESTA MÚSICA EN COLOMBIA

<https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/3518/MolanoVegaCamilo2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Revista Semana (2014) Los inicios de la escena electrónica en Colombia

Recuperado de: <https://www.semana.com/impresam/musica/articulo/inicios-musica-electronica-colombia/38944/>

Lizarazo, C. (2019) CONSTRUIR UN PORTAL WEB ADAPTABLE EN CUALQUIER DISPOSITIVO PARA AMANTES DE LA MÚSICA ELECTRÓNICA CON INFORMACIÓN SOBRE EVENTOS, PROMOTORES Y ARTISTAS DEL GÉNERO EN COLOMBIA A PARTIR DEL 2019.

<https://repositorio.unitec.edu.co/bitstream/handle/20.500.12962/1520/Trabajo de especialización Carlos Lizarazo.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ospina Martínez, M. A., (2004). Ágapes urbanos. Una mirada sobre el vínculo entre música electrónica y communitas en la ciudad de Bogotá. Tabula Rasa, (2), 189-212.

Lenarduzzi, V. (2016). La pista de baile: Escena de la comunicación contemporánea. Páginas 091 a 109 en La Trama de la Comunicación, Volumen 20 Número 2.

CULTURA ELECTRÓNICA

Vidal, P. (2020) Arquetipos de Jung en discursos de peruanidad. Recuperado de:

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/653583/Vidal_PG.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Domingo, R. (2016). Brand Goal. Posicionamiento de marca a través del fútbol. Recuperado de:

https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/27804/Domingo_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ariza, I. (2021). Arquetipo del consumidor de música digital en Bogotá entre los 25 y 34 años..

Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10726/4389>.

Ceballos, L. y Villegas, J. (2014). El uso de los arquetipos en la industria de la moda en Colombia.

Recuperado de: <https://eds.s.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=ac40c607-c092-47e7-9487-27a070863b1d%40redis>

Mills, J. (2012). Secrets Of The Moon's Dark Side [Canción]. En The Messenger. Axis Records.

Anexos:

Codigo QR y link para acceder a las obras completas:

Link de Soundcloud: <https://soundcloud.com/juan-jose-velez-garces/sets/cultura-electronica-desarrollo>