

**UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Renacimiento - Álbum musical

Julián Camilo Jaramillo Osorio

Trabajo de grado presentado para optar al título de Comunicador Audiovisual y Multimedial

Asesores

Ana Victoria Ochoa Bohórquez Magíster (MSc) en Historia Social y de la Cultura

Nicolas Mejía Jaramillo Magíster (MSc) en Antropología visual y Documental Antropológico

Universidad de Antioquia

Facultad de Comunicaciones y Filología

Comunicador Audiovisual y Multimedial

Medellín, Antioquia, Colombia

2025

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Cita

(Jaramillo Osorio, 2025)

Referencia

Jaramillo Osorio, J. C. (2025). *Renacimiento - Álbum musical la Universidad de Antioquia 2025* [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)

Biblioteca Carlos Gaviria Díaz

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Tabla de contenido

Objetivos	5
Objetivos generales	5
Objetivos específicos.....	5
Planteamiento del problema	6
Pregunta de investigación.....	11
1 Referentes	12
2 Metodología	16
3 mapa teórico	18
Referencias	21

Lista de figuras

Figura1 Captura de pantalla, Álbum Rosalía 2016	13
Figura2 Portada de Blonde, de Frank Ocean 2016	14

Objetivos

Objetivos generales

Realizar un álbum musical de género urbano que conste de 10 canciones, donde se aborde un proceso personal de duelo y superación de una ruptura amorosa por la que pasa una persona que ronda entre los 20-25 años.

Objetivos específicos

- Componer versos musicales, perteneciente al género urbano moderno, con una estética introspectiva y explícita de los procesos de resignación y aceptación de las rupturas amorosas contadas desde una perspectiva personal.
- Diseñar una identidad visual cohesiva y envolvente que comunique la estética musical del álbum relativa a las experiencias subjetivas de la ruptura amorosa.
- Crear videos musicales tipo (visualizers) que acompañen la narrativa de algunas piezas musicales y refuercen las sensaciones de duelo y superación.

Planteamiento del problema

La música ha desempeñado un papel fundamental y significativo a lo largo de mi vida, desde mi infancia hasta el día de hoy. Ha sido una presencia destacada que va más allá de ser simplemente un componente efímero para el disfrute. Se convierte en un complemento vital capaz de intensificar mis emociones y sentimientos, llegando al punto en que se transforma en un lazo que me conecta con situaciones pasadas y personas trascendentales en mi vida.

Es así, que, desde una temprana edad, alrededor de los 13 a 14 años, dejé de interactuar con la música como solo un espectador y me aventuré a expresar mis sentimientos y emociones a través de versos, acompañados de ritmos que yo mismo concebía, ya sea tarareándolos y grabándolos en un antiguo teléfono celular o utilizando bases musicales disponibles en internet. Este proceso se transformó en una acción catártica y frecuente que me brindaba liberación y placer. Día tras día, perseveraré en esta práctica con un doble propósito: primero, expresar mis sentimientos en un entorno donde la buena comunicación resultaba desafiante dentro de mi círculo familiar y social; segundo, perfeccionar mi habilidad compositiva, buscando diariamente mejorar y encontrar mayor satisfacción en cada creación plasmada en papel o computadora.

Siento que, más allá de la conexión personal que poseo con la música, no soy exclusivo de ese gusto y millones de personas pueden afirmar lo mismo que yo, al menos en el sentido en el cual la música se vuelve un elemento imprescindible para sus vidas, sus cotidianidades y sus momentos especiales o difíciles.

En definitiva, no solo las experiencias personales, sino la reflexión que me lleva tras ver a tantas personas conectando y expresando sus emociones a través de la música, es lo que me impulsa a realizar un Álbum musical como proyecto; por la forma en que las personas conectan con la música, por ser un medio que influye en nuestras emociones desde una edad temprana, por ejemplo dice Marín, J. S. (2023) “Los adolescentes son los mayores promotores, seguidores y fanáticos de las corrientes musicales contemporáneas; es precisamente en dicha etapa en la que la que los jóvenes se apoyan en asuntos como la música en búsqueda de rasgos que los ayuden a formar su identidad”(4). También porque es un producto que no solo se puede disfrutar auditivamente, sino que su vínculo con lo visual lo potencia aún más y recrea toda una atmósfera especial, y también por supuesto, por mi vínculo personal en el aspecto de la creación, todos estos elementos hacen que me decante por realizar este proyecto.

El enfoque que va tener este proyecto es el de relatar por medio de un álbum musical un proceso personal tras un quiebre amoroso, por lo que las letras de las canciones son en su semejanza “un guion” el cual pretende irnos relatando canción tras canción el proceso y las sensaciones por las cuales transcurre una persona tras pasar por una ruptura amorosa, por lo que si bien, este álbum, como cualquier otro se puede disfrutar aleatoriamente, obtiene más sentido, si se escucha en el orden establecido, porque el álbum narrativamente cuenta una historia, de como una persona lleva ese duelo e intenta salir adelante. El género musical sobre el que se trabajará es urbano, principalmente por dos razones. La primera es por su amplia gama de estilos musicales ancladas a este género que permite darle una variedad interesante a cada canción y sumarle a esa composición una melodía que vaya acorde a lo que se intenta expresar con las letras y la segunda

es por el rango de edad hacia el cual está pensado que ira dirigida este proyecto, que es una edad entre 18-28 años, un público juvenil que suele ser el que más escucha este tipo de música.

Este álbum lleva por nombre “*renacimiento*” como un testimonio musical de la complejidad emocional y el potencial transformador que encierra una ruptura amorosa. La elección de este nombre va más allá de la mera etiqueta; representa la esencia misma del viaje emocional que se despliega después de una separación.

La palabra "Renacimiento" evoca imágenes de renacer, de volver a nacer de las cenizas emocionales. Las rupturas amorosas, a menudo, se interpretan como el final de algo significativo, pero también marcan el comienzo de una travesía personal de autodescubrimiento y crecimiento. En este sentido, el término encapsula la idea de que, aunque el amor pueda desvanecerse, el individuo tiene la capacidad intrínseca de renacer de las experiencias más desafiantes.

Es pertinente aclarar que para esta entrega de proyecto 1, la melodía o los beats, son recursos de internet, como de momento no tiene fines lucrativos este proyecto, la licencia gratuita me permite usar las melodías para esta entrega. Las canciones estarán subidas en la plataforma SoundCloud y los visualizer con algunas canciones, en YouTube como vertical video, las canciones en SoundCloud por su facilidad a la hora de publicar canciones, y que es gratuito, y YouTube para los visualizer por su facilidad para compartirlos

Este es un proyecto audiovisual porque considero que en la actualidad, tanto sonido como imagen van muy de la mano, y si nos referimos a proyectos musicales, con mayor razón, es por eso que toman tanta importancia elementos complementarios a la música como la portada o los

visualizer; la portada vendría siendo la carta de presentación de mi proyecto, por lo que planeo dedicarle tiempo a la investigación y a los referentes, de modo que pueda crear una portada que vaya acorde a la intención del álbum, y en cuanto a los visualizer son ese elemento que potenciara la narrativa musical y que me permitirá impactar también visualmente a los usuarios.

El alcance de este proyecto es entregar un álbum musical donde que aborda los sucesos por los que pasa una persona tras una ruptura amorosa, no solo está enfocada al duelo y al lamento, sino que pretende que logre adentrarse en las consecuencias, y en diferentes circunstancias que encadena una ruptura amorosa, para ello es importante buscar sonidos que logren una identidad acorde a la sensación que se quiere transmitir; si bien por temas de tiempo no se crearan las instrumentales de la canción, si es importante hacer una selección detallada de instrumentales con licencia gratuita, ya que estos sonidos serán referentes para continuar el proyecto por fuera de la institucionalidad y ya con los referentes que usé para mi entrega empezar a crear mis propios sonidos.

El factor innovador de este proyecto es una innovación de producto y radica en la fusión creativa de elementos visuales y auditivos para construir una experiencia multimedia completa y envolvente. Al integrar la música del álbum con visualizers diseñados de manera única y personal junto a una identidad gráfica distintiva, se pretende ofrecer al público una experiencia que va más allá de lo puramente auditivo. Esta convergencia de componentes proporcionará una inmersión tanto emocional como visual, estableciendo un proyecto audiovisual que destaca por su originalidad y profundidad.

La exploración auténtica de temas personales, particularmente los relacionados con el duelo y la superación en el contexto de una ruptura amorosa, añade un componente emocional genuino que fortalece aún más la conexión con la audiencia.

Mi alcance para proyecto 1 es tener una base sólida de lo que será mi álbum musical, tener claro que estilos usaré, las letras tenerlas listas y visualmente que estética acompañará la parte musical de mi proyecto.

Pregunta de investigación

¿Cómo la creación de un álbum musical de género urbano con 10 canciones permite la exploración a profundidad del proceso personal de duelo y superación de una ruptura amorosa, centrado en la vivencia de individuos de entre 20 y 25 años?

Referentes

Para este proyecto he tenido la fortuna y a la vez el reto de encontrarme con varios referentes, el reto en sí es no solo delimitarlos, sino también explorar y comprender cómo estos referentes se relacionan con mi proyecto y cómo pueden enriquecerlo.

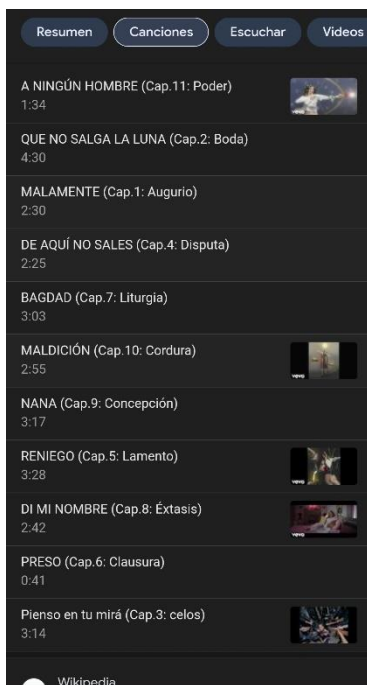
Álbumes musicales que tengan una línea narrativa hay varios, pero sin duda el que más le sirve a mi proyecto es el Álbum (*El mal querer*) de la cantautora española Rosalía Vila Tobella. Principalmente por la coincidencia de su trabajo de grado, lo que me permite estudiar y aprender de las dinámicas que uso ella para su proyecto de las que hablare pronto. El álbum se destaca por su capacidad para abordar narrativas complejas y universales, unidas por una fusión de flamenco, pop y ritmos urbanos contemporáneos.

Al igual que mi proyecto audiovisual, "El Mal Querer" se sumerge en las complejidades emocionales, centrándose en la experiencia del mal querer, que puede traducirse como un amor doloroso o no correspondido. Las letras intensas y la expresión vocal única de Rosalía sirven como un ejemplo de cómo la música puede ser un vehículo poderoso para transmitir emociones durante el proceso de duelo. El álbum explica las vicisitudes emocionales de una mujer amada, casada, anulada por los celos del hombre, maltratada y finalmente liberada, pero con memoria, hay una historia que transcurre canción tras canción. y ni la letra ni el ritmo son puestos al azar, y es un elemento importante que tomo para mi proyecto, que cada canción cuenta una historia y sigue un proceso, su álbum es tan conceptual como pretende ser el mío, en el caso de El mal querer, cada

canción está separado por capítulos, ya que su álbum está inspirado en un libro del siglo XIII llamado **Flamenca**

Figura 1

Captura de pantalla, Álbum Rosalía 2016

Captura de pantalla extraída de Spotify

Mi segundo referente creativo es el álbum “Blonde” de Christopher Francis Ocean, conocido como Frank Ocean, más allá de que es una pieza fundamental no solo en el género urbano sino dentro del panorama musical contemporáneo, ya que brinda un enfoque artístico distintivo que fusiona de manera magistral elementos visuales, líricos y personales. Es un referente de suma importancia para mi proyecto de grado ya que aporta valiosas lecciones sobre la exploración creativa de temas personales y la integración de elementos visuales para fortalecer la narrativa.

"Blonde" destaca por su enfoque en temas personales y emocionales. Frank Ocean utiliza el álbum como una plataforma para compartir experiencias íntimas, explorando la identidad, las relaciones y la vulnerabilidad emocional (Mensa, 2018). Este enfoque puede ser inspirador para el proyecto, ya que también busca abordar el proceso de duelo y superación de una ruptura amorosa desde una perspectiva personal.

Las letras de "Blonde" son poéticas y reflexivas, añadiendo capas de significado a cada canción. La atención meticulosa a la escritura lírica permite una conexión más profunda con la audiencia, proporcionando un modelo sobre cómo las palabras pueden transmitir emociones complejas (Dombalagian, 2017). Este enfoque sin duda ha inspirado la composición de letras del proyecto para comunicar eficazmente los procesos de resignación y aceptación.

Por último, el elemento visual que transmite "Blonde" La portada del álbum, así como los visuales en los videos, refuerzan la atmosfera emotiva de las canciones (Dombalagian, 2017). Para mi proyecto, este ejemplo sugiere la importancia de la coherencia visual en la presentación, incluyendo la elaboración de una portada que comunique visualmente el proceso de duelo y superación y es prueba de que los pocos elementos pueden transmitir mucho dentro de la industria musical.

Figura2

Portada de Blonde, de Frank Ocean 2016

Nota. Fuente <http://www.udea.edu.co>

Mi tercer referente es el proyecto universitario “Extranjero en mi país” realizado por Esnáider Buriticá Cardona realizado en el año 2023. [Clic para ir al enlace](#)

Es un proyecto muy interesante que aborda la dualidad de un sujeto entre el lugar que habita "Colombia" y la cultura de la cual disfruto y aprendió "estadounidense" y busca mezclar estos dos mundos para generar una narrativa que cuente los conflictos en Colombia. Lo que más aprendo de este proyecto es esa búsqueda por mezclar sonidos (Buriticá Cardona, Esnáider, 2023)"Así mismo quise yo, narrar a Colombia a través del uso de ritmos musicales nativos o populares, tales como la cumbia, los corridos llaneros, el tango, la salsa y los cantos de iglesia. Todos estos mezclados con elementos extranjeros y desconocidos provenientes de géneros musicales transgresivos como el Punk, Noise, Industrial y Hip Hop"(pág. 9) lo cual me abre un mundo de posibilidades de repensar mi álbum para agregar elementos que potencien la canción a través de características con los cuales un público más local, se pueda sentir identificado y logre un mayor impacto mis canciones

2 Metodología

El autoanálisis es un proceso en el que se examina y reflexiona sobre uno mismo, y es el primer acercamiento esencial que hay tener antes de llegar a la Auto etnografía donde ya entra el enfoque investigativo, entrar a entender que patrones, que elementos y particularidades hay dentro de una ruptura amorosa, me ayudara más a conectar con mis composiciones y hacer las letras más inmersivas, con esto me refiero y de paso comento el propósito de esto, a no realizar canciones tan “cliché” (expresión, idea, frase, imagen o elemento cultural que ha sido sobre utilizado hasta el punto de perder su originalidad). Es importante conocer los procesos de duelo, que pasa psicológica, mental y físicamente dentro de una persona a lo largo del duelo, entender estos conceptos nos ayudara en toda la parte lirica y expresiva del álbum.

La intención es usar beats con licencia gratuita en YouTube, es con el fin de ahorrar tiempo y empezar a definir una narrativa sonora, luego experimentar que cambios, arreglos o modificaciones se le pueden hacer desde los programas de inteligencia artificial y desde los programas de edición musical agregar intro, outro (conclusión de una pieza musical). Que son elementos que muchas canciones aprovechan para agregarles una narración de voz, algo más hablado, como puede ser por ejemplo la nota de voz de una ex, alguna reflexión previa, y esto le agrega una inmersión a la canción muy interesante, y ese es el propósito de este punto, velar porque desde la melodía y los beats, se logre esa narrativa que acompañe a las letras.

Empezar a buscar referentes visuales en Pinterest, Instagram para empezar a definir una estética visual, incluso con inteligencia artificial desarrollar algunas pruebas para prever como se verían ciertas ideas que están en la cabeza, y tener una idea previa un poco más fija. El álbum se llama “renacimiento” entonces es darle una portada que comunique el renacer de una persona, con un estilo que sea llamativo y contundente, junto a las asesorías con el profe de diseño gráfico se busca que la estética de la portada, ese elemento visual que es tan importante en un trabajo musical si sea llamativo para el público hacia el que está destinado este álbum, que es un público juvenil, empezar a hacer Moodboard y delimitar ese diseño, su concepto, su tipografía, sus tonos de colores, que pueden ser de ayuda para la última parte de la metodología.

Los visualizer (es una herramienta gráfica que muestra representaciones visuales dinámicas en respuesta a la reproducción de música o sonido. Estos gráficos a menudo están sincronizados con la frecuencia y el ritmo de la música, creando efectos visuales que complementan la experiencia auditiva.) son parte ultima, pero no menos importante, es el componente visual que acompañará lo más potente de este proyecto, que será la música. Los visualizer serán escenas sin corte, grabadas con un plano cenital en mi cuarto, mostrando la cotidianidad y lo que esa canción en específico transmite.

3 mapa teórico

Para el desarrollo de este proyecto es indispensable teorizar para comprender el comportamiento humano desde las relaciones amorosas, y todo lo que a ello está anclado, se busca entender que ocurre a nivel cognitivo y psicológico en el ser humano a lo largo de una ruptura amorosa y como repercute en su interacción social.

Lo primero es entender y justificar por qué el álbum musical apunta a un público juvenil de unos 15 a 28 años aproximadamente. Bustos Caro (citado en Le François, 2001) afirmó que "una de las principales formas en que los adolescentes y adultos jóvenes logran alcanzar un sentido de identidad y autovaloración es a través de sentimientos de intimidad con otros, y para la mayoría de los adultos, una fuente principal de intimidad son las relaciones románticas" (p. 9, según Le François).

Por lo que no es de extrañar que las primeras relaciones afectivas marquen un rol importante en el futuro social y afectivo de la persona, de hecho, Bustos Caro (2011), citado por Fincham y Cui (2011), afirmó que "el establecimiento de relaciones románticas en la adolescencia y adultez inicial es importante para el desarrollo de relaciones románticas posteriores, incluyendo el matrimonio" (p. 9). Aunque estamos claros de que estas relaciones iniciales son importantes y hacen parte del desarrollo, muy seguramente dentro de ese crecimiento, la persona se encontrará con ciertos momentos de dificultad y adversidad los cuales ya de por sí son complejos de manejar, de hecho lo son mucho más cuando sucede por primera vez, ya que no solo es una situación compleja, sino que son una serie de emociones las cuales experimenta por primera vez y en su

gran mayoría no saben cómo reaccionar, en especial, hago hincapié en las dinámicas que conllevan a una “ruptura amorosa” para entender qué nivel de estrés y malestar puede causar esta situación . Barajas Márquez y Cruz del Castillo (citado en La ruptura de la pareja en jóvenes, 2017) señalaron que "en un estudio dedicado al uso de la escritura como estrategia de enfrentamiento ante eventos estresantes para la promoción de emociones positivas, los problemas con la pareja y/o la ruptura amorosa fueron el segundo tema elegido como evento traumático por los participantes de este estudio (sólo después de la muerte de un ser querido), lo cual demuestra la importancia que las personas tienden a darle a sus relaciones amorosas" (p. 3) (Kloss y Leissman, 2002; Park y Blumberg, 2002; Ullrich y Lutgendorf, 2002). Por eso este proyecto tiene relevancia, y es un producto audiovisual dirigido a un público juvenil.

Ahora la cuestión a reflexionar es por qué se abordó el género urbano como base de este proyecto. Lo primero es por su alta tasa de escucha que tiene en el público juvenil. Según una investigación realizada por el grupo de investigación Educación Musical desde una Perspectiva Social y Psicológica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), "El pop y otros estilos de la música urbana, especialmente reguetón, trap, rap y música electrónica se imponen en los gustos musicales de los adolescentes" ("Radiografía de las preferencias musicales en la adolescencia", s/f). Recuperado el 6 de febrero de 2024, de <https://www.ucm.es/otri/noticias-radiografia-preferencias-musicales-adolescencia-pop-reggaeton-trap>.

En segunda instancia por su amplio espectro en cuanto estilos musicales que permite variar en cuanto a los subgéneros se refiere y emplear un álbum variado y dinámico, para entender su variabilidad hay que entender a que nos referimos cuando decimos “música urbana” El término de música urbana hace referencia a todos aquellos estilos musicales que nacieron durante los años 80. Hablamos, ni más ni menos, que del auge del soul, el hip hop y la música R & B. Durante sus

inicios, este concepto se utiliza de manera despectiva para mencionar las comunidades afroamericanas que dieron origen a todos estos ritmos (El Corte Inglés, s/f).

La constante amalgama de estilos en la cultura musical contemporánea suscita una interrogante imperativa y pertinente: ¿qué podemos considerar dentro del género urbano y qué queda excluido? Este cuestionamiento, a pesar de su importancia, ha sido abordado de manera limitada en comparación con otros géneros, como los literarios (Brackett, 2016, p. 5). En este contexto, David Brackett destaca la falta de atención en los estudios sobre músicas populares hacia los géneros, evidenciando la ausencia de un debate sostenido y teóricamente informado sobre cuestiones compartidas (Brackett, 2016, p. 63).

La definición de un género musical, según Brackett, encuentra su camino en la interacción con la cultura. La concepción de los géneros como culturas le lleva a considerarlos como constelaciones de estilos conectados por un sentido de tradición (Holt, 2007, p. 18). Este enfoque se refleja en la identificación de nueve grandes géneros en Estados Unidos: blues, jazz, country, rock, soul/R&B, salsa, heavy metal, dance y hip-hop (Holt, 2007, p. 65).

No obstante, la definición de género musical no sigue una regla fija y única. Es un tema complejo, intrínsecamente ligado a la cultura, el movimiento y la época. Lo que se considera un género en una región puede ser interpretado como un estilo que se nutre de un género en otra. No existe una norma escrita, pero tampoco funciona completamente a libre interpretación; varía significativamente según la cultura y el momento histórico.

Referencias

Barajas Márquez, M. W., & Cruz del Castillo, C. (2017). Ruptura de la pareja en jóvenes: factores relacionados con su impacto. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, 22(3), 342-352.

Radiografía de las preferencias musicales en la adolescencia: pop, reggaeton y trap, a la cabeza. (s/f). Ucm.es. Recuperado el 6 de febrero de 2024, de <https://www.ucm.es/otri/noticias-radiografia-preferencias-musicales-adolescencia-pop-reggaeton-trap>

Marín, J. S. (2023). Influencia de la música en el comportamiento de los adolescentes. **Ciencia y Academia**, (4). <https://doi.org/10.21501/2744838X.4652>

(S/f-b). Elcorteingles.es. Recuperado el 19 de febrero de 2024, de <https://www.elcorteingles.es/entradas/blog/musica-urbana/>

Brackett, D. (2016). "Popular Music Genre and the Commercialization of Creativity." *Journal of the Society for American Music*, 10(1), 5-24.

Holt, F. (2007). "Genre in Popular Music." En A. Bennett & S. Waksman (Eds.), *The SAGE Handbook of Popular Music* (pp. 127-147). SAGE Publications

Fellone, Ugo. 2021. "Los géneros musicales en las músicas populares urbanas y su dimensión temporal: estado de la cuestión y propuestas para su análisis". *Resonancias* 25 (49): 61-83.

Fellone, U. (2022). *Los géneros musicales en las músicas populares urbanas y su dimensión temporal: estado de la cuestión y propuestas para su análisis*. <https://resonancias.uc.cl/n-49/los-generos-musicales-en-las-musicas-populares-urbanas-y-su-dimension-temporal-estado-de-la-cuestion-y-propuestas-para-su-analisis/>

Buriticá Cardona, E. (2023). *Extranjero en mi País EP "Visual"*. Proyecto de grado. Universidad de Antioquia.