

UN ESPACIO PARA NUEVOS TALENTOS

Tatiana Herrera Orozco
Énfasis en Marca y Editorial

Asesora: Alioka Itaré Quintero

Diseño de Comunicación Visual
Facultad de Creación y Habitat
Pontificia Universidad Javeriana Cali
2024-1

Agradecimientos

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que, de una u otra forma, me acompañaron y apoyaron durante el desarrollo de mi proyecto.

A mi mamá por su amor incondicional, paciencia y sabiduría que me han guiado en cada paso de mi vida. A mi hermano, por ser mi compañero de aventuras y mi apoyo, siempre dispuesto a ayudarme y brindarme su mano en los momentos difíciles.

A mi asesora de grado, Alioka Itaré, por su invaluable guía, paciencia y dedicación. Sus consejos y experiencia han sido esenciales para la culminación de este proyecto. Su compromiso con mi formación académica ha sido inspirador y motivador.

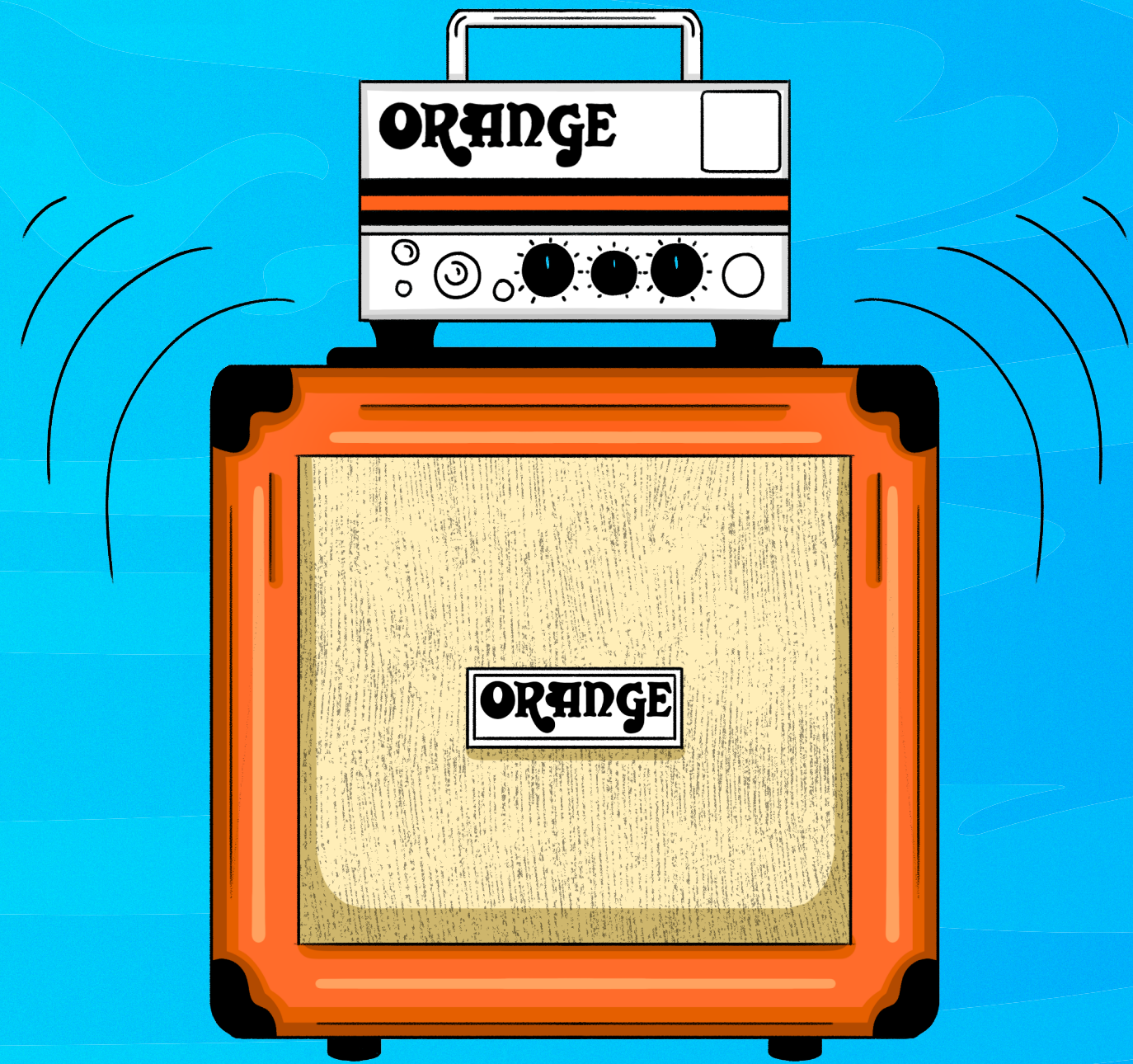
A mi novio Andrés por su amor, comprensión y apoyo incondicional. Gracias por creer en mí y por estar a mi lado en cada etapa de este viaje, brindándome fuerza y motivación.

A mis amigos, quienes han sido una fuente constante de alegría y apoyo. Su compañía y palabras de solidaridad me han proporcionado el equilibrio necesario entre el trabajo y el esparcimiento, haciendo de esta experiencia algo mucho más llevadero.

Contenido

Tema del proyecto	9
Planteamiento del problema	11
Justificación	15
Objetivos	19
Marco de referencia	21
Aliado	34
Usuario	35
Metodología	38
Fase de notas	40
Fase de afinación	50
Fase de composición	62
Fase de interpretación	92
Fase de ejecución	96
Referencias y anexos	98

/// La gente quiere ver músicos tocando cosas
que vienen de su propia mente y corazón,
respondiéndoles en tiempo real ///

- Kurt D. Cobain.

Temática

Rompiendo barreras:

Oportunidades para la música emergente de los géneros Indie Rock e Indie Pop.

Planteamiento del problema

La música es un sistema de sonidos, ritmos y melodías, que influye significativamente para el ser humano. La música es una expresión cultural de ideas, pensamientos y emociones, es un medio de lenguajes sonoros y motores, dónde se articulan el cuerpo y los sentidos. **De hecho** es importante la presencia del ritmo, esto promueve interacciones y sensibilidad, puede llegar a transmitir una amplia gama de emociones desde la felicidad hasta melancolía.

La música estimula la creatividad y la innovación, creando nuevas ideas, nuevas composiciones e interpretaciones, contribuyendo al desarrollo cultural y artístico; incluso, puede unir a las personas mediante experiencias emocionales, sociales y cognitivas, contribuyendo en ha-

bilidades como disciplina, paciencia y trabajo en equipo. Según Glowacka (2004) indicó:

El arte, la creatividad, la música, le permiten expresarse libremente, comunicar sus emociones, guardando el contacto permanente consigo mismo, con la naturaleza, la humanidad y el universo. El mundo sonoro es una vibración que nos rodea, penetra y toca directamente todo nuestro ser con millones de teclas de suavidad, pasión, coraje, cólera y serenidad. El sonido es reconocido por nuestro cerebro como una abstracción.

La música en Colombia ha generado gran impacto a lo largo de la historia, con gran diversidad de mezclas, con

influencias indígenas, africanas y europeas, llegando a una increíble evolución, destacándose en géneros como la música tradicional que se basa en diferentes regiones, expresiones como el joropo en los llanos orientales y la música andina en la región de los andes. La cumbia con sus ritmos alegres y festivos, conocida como la danza más popular de Colombia, por otro lado, está el vallenato que se caracteriza por contar historias a través de la música, algo típico de la región caribeña.

Las personas tienen una gran inclinación por la música tradicional en comparación con la música emergente, cabe resaltar que las preferencias musicales son subjetivas y cada persona tiene experiencias individuales y culturales. La familiaridad desempeña un papel crucial, la música tradicional se encuentra presente en la cultura y la historia de una comunidad, lo cual hace sentir a las personas una conexión emocional. Según Hormigos (2010), la música se ha moldeado a ciertas características culturales, creando una identidad y un valor representativo para el ser humano desde sentimientos emocionales convirtiéndola en un símbolo de tradición y conocimiento. La música tradicional suele cumplir con normas establecidas en estructuras me-

lódicas, amigas y ritmos, estos elementos son comprensibles para una aceptación generalizada. La música tradicional evoca recuerdos y sentimientos que se relaciona con el pasado, generando una conexión emocional.

No obstante, la música emergente también tiene sus propios atributos, impulsa la creatividad y la innovación, llena de conocimientos y la disposición de crear nuevos sonidos y expresiones artísticas. La música emergente es crucial para una cultura de sociedad más diversa. Su trascendencia se manifiesta en aspectos claves como el artístico, incrementando el terreno musical, introduciendo nuevos sonidos y movimientos artísticos, explorando nuevos géneros, estilos innovadores y ofreciendo nuevas experiencias variantes. La música emergente es valiosa para el descubrimiento de nuevos talentos, los artistas que están en sus primeras etapas contribuyen al desarrollo de nuevas estrellas musicales, renovando la escena musical, desafiar las expectativas, conectando de manera única.

La incursión de músicos en géneros en Colombia ha venido en crecimiento a lo largo del tiempo. A pesar de ello, estos tienen poco reconocimiento y apoyo en diferentes ámbitos,

afectando a los artistas que se esfuerzan por salir adelante con sus carreras musicales y dar un aporte al crecimiento de la industria musical en géneros emergentes.

Actualmente, las bandas están enfrentando dificultades para obtener oportunidades como contratos discográficos, conciertos y exposición. Dicha problemática de falta de reconocimiento afecta a distintas partes, esto impacta principalmente a los músicos, limita desarrollar sus carreras, alcanzar audiencias más altas y tener mayores oportunidades. Además, puede tener un impacto negativo en la industria musical local, limitando la diversidad artística y obstaculizando la formación de una escena musical apasionante y dinámica.

Cada año se llevan a cabo diversos festivales que muestran la riqueza y la diversidad cultural de Colombia, ya que el país cuenta con una amplia variedad de ritmos y géneros musicales. En los festivales tradicionales más emblemáticos nos encontramos con *El Petronio alvarez* que celebra la diversidad y riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes donde se presentan grupos musicales y van

expertos en los aspectos de la cocina tradicional; el *Festival de la Leyenda Vallenata* donde se celebra en honor al acordeón, la caja y la guacharaca, los instrumentos esenciales del género vallenato; y *El Carnaval de Barranquilla* considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO donde se comparten hermosos desfiles, música y bailes típicos de la cultura caribeña; por otro lado están los festivales de música emergente, como *Rock al Parque* uno de los festivales de rock más importantes de Latinoamérica desde 1995, donde se presentan bandas de rock y otros géneros relacionados tanto locales como internacionales, un festival que fomenta la música independiente; el Festival de música Estéreo Picnic fomenta la música y la cultura de Colombia, se disfrutan conciertos en vivo de una amplia gama de géneros como el rock, pop, hip hop, indie y hasta electrónica, por último se encuentra *El Festival Internacional Unirock Alternativo*, más conocido como "Fiura" se celebra en la ciudad de Cali sede Meléndez de la Universidad del Valle, donde se presentan artistas locales, nacionales e internacionales de diferentes géneros como rock, el indie, el punk, el metal, la electrónica, entre otros.

Justificación

Los músicos emergentes tienen un gran problema de reconocimiento y apoyo, estos representan una amplia variedad de géneros musicales y estilos, la mayoría de estos artistas luchan por abrirse camino en la industria musical. Por lo tanto, abordar esta problemática se centra en visibilizar a los artistas emergentes para una generación de oportunidades, crucial para su identidad cultural y desarrollo de una industrial musical llena de oportunidades. Restrepo y Morales (2018) indicaron: **“el saber musical es una construcción social intersubjetiva única, al margen de la diversidad de experiencias y posibilidades de la música, en la cual se estructuran valoraciones, sentidos, actitudes e identidades en la cultura sonora y musical”**. Por lo tanto, es crucial dar visibilidad y promover el arte de los músicos locales para fortalecer la escena musical de una comunidad. La música es una expresión cultural fundamental que

refleja la identidad y diversidad de una sociedad, esto promueve la importancia de la originalidad artística y rompe con estereotipos culturales arraigados. **Es importante crear oportunidades para estos artistas que buscan nuevas experiencias, enriqueciendo la oferta musical, proporcionando oportunidades para quienes quieran actuar en eventos locales, colaborar con artistas, acceder a recursos y avanzar en sus carreras musicales.**

Este apoyo puede inspirar a otros artistas locales a seguir sus pasiones y contribuir al enriquecimiento de la oferta musical de Cali, apoyando a los músicos emergentes beneficia a la industria musical y a la sociedad. Esto fomenta la diversidad cultural, enriqueciendo la experiencia cultural de la sociedad y contribuyendo a la preservación de una identidad cultural diversa. La exploración de nuevos

// *Somos músicos. Hacemos música para vivir. Es así de simple. Nada más importa* **//**
-Eddie Van Halen

estilos y enfoques musicales, promueven el desarrollo de la innovación musical y a no estancarse en los géneros convencionales, creando sonidos únicos y distintivos que pueden captar la atención tanto nacional como internacional.

Los músicos emergentes en la ciudad de Cali tendrán relevancia al impulsar y fortalecer la musical local, ofreciendo nuevos talentos, creando un ambiente propio para la diversidad y creatividad del panorama musical. **Según Velásquez (2015), la producción independiente se le pueden llamar una fuente de creación que le atribuye a los principales objetivos diseñados para el valor cultura y estético de una previsión económica para beneficios futuros. Cabe resaltar, que el proyecto busca ser un promotor para el desarrollo cultural y económico de la ciudad, creando nuevas audiencias y una identidad local más**

diversa. El propósito radica en crear un ecosistema sólido que apoye a los músicos emergentes y fortalezca la escena musical de Cali.

El impacto se reflejará en primer lugar, en los músicos emergentes que podrán ser visibles en la escena musical, adquirir desarrollo profesional directo en sus carreras, creando un impacto positivo en la escena musical local, aumentando la diversidad de géneros como el Indie Rock y el Indie Pop, la participación de la audiencia y los eventos musicales, por lo que **esto implica un estímulo a la economía creativa, generando empleo en las áreas de la industria musical.** Incluso, los jóvenes que deseen entrar en este mundo accederán a una escena musical más diversa y dinámica.

Objetivo general

Visibilizar el género musical Indie Pop y Rock a través de una estrategia de comunicación con un enfoque cultural para su posicionamiento y reconocimiento en jóvenes de 15 a 20 años en la ciudad de Cali.

Objetivos específicos

Identificar el nivel de conocimiento que tiene el público en general sobre los diferentes géneros de música emergente en la ciudad de Cali

Analizar las características visuales estéticas de las bandas musicales emergentes locales para comprender su identidad cultural y gráfica.

Desarrollar los elementos de la estrategia de comunicación donde se integran los elementos culturales propios de las bandas emergentes de la ciudad de Cali.

Marco de referencia

Para abordar la compleja realidad de los músicos emergentes, es necesario establecer un marco de referencia sólido que oriente el análisis y la investigación. Permite **identificar los obstáculos** que enfrentan, así como las oportunidades que les esperan en su camino hacia el reconocimiento y la consolidación de una carrera musical exitosa.

Dentro del marco de referencia se tiene en cuenta principalmente 4 conceptos: **identidad cultural, géneros musicales, estrategia de comunicación y gestión musical**. Por lo tanto, estos aportarán para responder diferentes interrogantes cruciales, tales como, cómo la identidad cultural influye en la creación musical, cómo los géneros impactan en la percepción del público, como las estrategias de comunicación afectan su visibilidad y como la gestión musical contribuye a un desarrollo positivo de ella carrera de un músico emergente.

// *En la música todos los sentimientos
vuelven a su estado puro y el mundo no
es sino música hecha realidad //*

-Schopenhauer

Identidad cultural

En el contexto de las tensiones que surgen desde la globalización, el concepto de diversidad cultural se vuelve aún más complejo, esto implica la interconexión creciente de culturas y las sociedades a nivel mundial, presenta desafíos y oportunidades para la preservación y promoción de una identidad cultural. **Según S.Velásquez (2015)**, un inicio las relaciones entre culturas han existido mucho antes de la formación de una sociedad, no obstante, en la actualidad surge la discusión sobre este debido a que involucra, aspectos culturales, sociales, económicos y políticos, como el intercambio que hubo de información, tradiciones, expresiones y productos entre los colonizadores y los colonizados.

Aun así Colombia se caracteriza por valorar las diferentes culturas, por lo tanto, la música en Colombia no solo es una expresión artística, es un medio para preservar la identidad cultural del país. Según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,

la Ciencia y la Cultura **(UNESCO,2002) indica:**

Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos.

Colombia es una fusión de diversas culturas que favorece el panorama musical de Colombia. Existen ciertos géneros que están más establecidos que otros como el vallenato, la cumbia y la salsa creando preferencias culturales, pero también existen ritmos y percusiones en estilos como la champeta y el currulao demuestra la influencia africana en la música de colombiana. La diversidad rítmica y melódica de la música colombiana ha sido marcada por la diáspora africana, contribuyendo a la vitalidad de la expresión musical del país.

La diversidad cultural es un componente esencial en la identidad de los músicos emergentes para poder ofrecer una base sólida de interculturalidad, proporcionando expresiones culturales que se entrelazan con una sociedad más contemporánea, es de gran importancia la sensibilización cultural y la inclusión de estos nuevos mensajes visuales y auditivos, entregando elementos distintivos para potenciar la autenticidad de audiencias diversas.

Esto permite tener más expresiones culturales en diferentes territorios porque no están en riesgo de desaparecer ya que están establecidos por lo tanto eso es un gran avance para reconocer la implementación de nuevas culturas que nos llevan a un valor cultural de sonidos.

La falta de educación musical limita a una variedad de géneros que pueden contribuir a estos músicos, la predominancia de la música comercial en la escena puede esconder a estos músicos que no se ajustan a estos estándares. Las personas de la industria para producir música rentable pueden limitar la diversidad increíbles voces y estilos. Algunos géneros pueden llevar estigmas culturales que dificultan su aparición en ciertas escenas. Esto puede afectar la disposición de la sociedad y a la industria a res-

paldar, esto puede limitar las oportunidades para los músicos emergentes quienes desean explorar estos géneros no convencionales.

Exite cierto temor sobre aquellas identidad culturales que pueden ser influenciadas por intruducir diferentes culturas, como los estilos musicales, pero ya hay acciones para mitigar este problema. **Según S. Velásquez (2015):**

Así como la biodiversidad es una preocupación en la actualidad, esta normativa internacional –la Convención- es un gran avance en un contexto globalizado porque reconoce la soberanía de los países para implementar políticas culturales que les permitan proteger y promover expresiones culturales en sus territorios, especialmente aquellas que estén en riesgo de desaparecer.

bajo contrato con grandes disqueras y son parte del mainstream de la industria musical. (p.4)

Géneros musicales

Empecemos hablando del término "Indie" que proviene de la palabra independiente, refiriéndose erróneamente a un "nuevo género musical" pero realmente es un movimiento que se caracteriza por un enfoque independiente en la producción y distribución de la música. **Hibbett (2005)** plantea que el término "Indie" se refiere a un movimiento más autónomo, un proceso de creación de discos que no pertenece a las principales corporaciones, es un esfuerzo más para distinguir lo bueno de lo popular, más conocido como *DIY "Do it yourself"* mejor dicho como "hágalo usted mismo".

En la actualidad, este término ya no es exclusivamente para esas bandas independientes. **Según J. Velásquez (2012):**

El indie ya no es exclusivo de quienes se han alejado del contrato firmado con una gran empresa discográfica. Más que esto se ha constituido en un estilo musical (que en si mismo abarca muchas más posibilidades). Muchos de los grupos de indie rock están

Aun así existen artistas independientes no tienen la necesidad de estar detrás de una disquera, aunque esto tiene sus complicaciones, debido a que, la responsabilidad de sacar música e imagen de buena calidad cae en ellos, ser visibles y exitosos es un reto que corre por su cuenta, realmente todo se sujeta de la proyección como artistas o bandas, como hacen su marketing, propuestas de diseño, letras, producción, lanzamientos, entre otras; pero estos artistas aprovechan estas dificultades para crear algo único y emocional, sus composiciones son más personales e introspectivas, sacan provecho de todos sus recursos para hacer algo más íntimo sin caer en una producción "comercial" que es una música de fácil difusión y más global.

El Indie abarca varios subgéneros interesantes. **Según Lamacchia (2012)**, "en general, podría decirse que los términos under e indie están más asociados al género rock en sus distintas variantes (pop, funk, heavy-metal, rock& roll, punk rock, reggae, entre otros estilos)" (p.8). Por lo tanto es un movimiento que abarca una amplia gama de diferentes géneros y esos abarcan otros subgéneros.

Lo indie está fuertemente relacionado con una expresión artística más individual, que se distingue por llevar ciertos detalles diferenciadores. **Según J. Velásquez (2012):**

Queda claro entonces, que para determinar qué es indie, debe primar en importancia la música, aporte cultural y aporte social y en segunda instancia se debe pensar en otros aspectos inherentes al trabajo como la contratación o no por parte de disqueras.

La cultura Indie valora la autenticidad y la originalidad, muchas bandas indies siguen el método “hazlo tú mismo” en todo momento desde la creación de canciones hasta la publicidad todo lo promueven una comunicación más directa entre los artistas y sus seguidores, normalmente esta cultura, con frecuencia está arraigada en las comunidades tiene muchos clubes pequeños festivales independientes y apoyo mutuo lo que crea una red de músicos y seguidores.

El Indie Rock como su nombre lo indica, es un sonido más orientado al rock, también las bandas buscan la libertad creativa y eludir las restricciones de las grandes compañías discográficas en su diversidad estilística, abarca una amplia gama de estilos sonidos suaves y melódicos hasta enfoques más energéticos y experimentales, además suele

destacar por su autenticidad y la expresión de sus propias voces creativas evitando la comercialización excesiva, además utilizan varios instrumentos como guitarras eléctricas, batería, bajo, manteniendo una conexión con las raíces del rock.

Su música es sencilla, manteniendo materiales y elementos para crear un sonido con textura atractiva, sus canciones no siempre hablan de algo en particular, pero si con honestidad, cada letra es clave para crear una conexión con el público. Su experimentación sonora siempre es diversa, la guitarra constantemente aporta más textura que armonía en diferentes ocasiones, realmente el bajo es el que lleva el peso armónico, la batería siempre da un toque rudo con un sonido más de “garaje” y la voz siempre aporta profundidad **(J. Velásquez, 2012):**

En conclusión, la música indie rock se destaca por su autenticidad y variedad de sonidos. La voz profunda y personal de los artistas es un elemento distintivo que transmite emociones profundas y experiencias individuales. Una característica fundamental es la experimentación sonora, que permite a los músicos explorar nuevas técnicas, instrumentos y arreglos que van más allá de las convenciones musicales. La escena indie rock valora la originalidad y la autenticidad, y este enfoque “hazlo tú mismo”, es esa conexión directa entre artistas y oyentes que pueden contribuir a la riqueza cultural de la escena indie rock. Por lo tanto, la música indie rock no solo es un género musical, sino también un lugar donde la creatividad y las emociones renacen.

El Indie Pop se destaca por sus melodías pegajosas y accesibles, son acompañadas por letras poéticas y melancólicas, saliendo de los moldes del pop comercial. Su instrumentación es variada y pueden utilizar una amplia gama de instrumentos, e incorporando sintetizadores y elementos electrónicos. Sus temas suelen ser historias personales e íntimas. **Según Villanueva (2019), “ el indie pop se define a sí mismo como un género en constante innovación en cuanto no prevalecen patrones de rechazo tan marcados**

hacia la diversidad sonora entre quienes declaran formar parte de la escena”. (p.7).

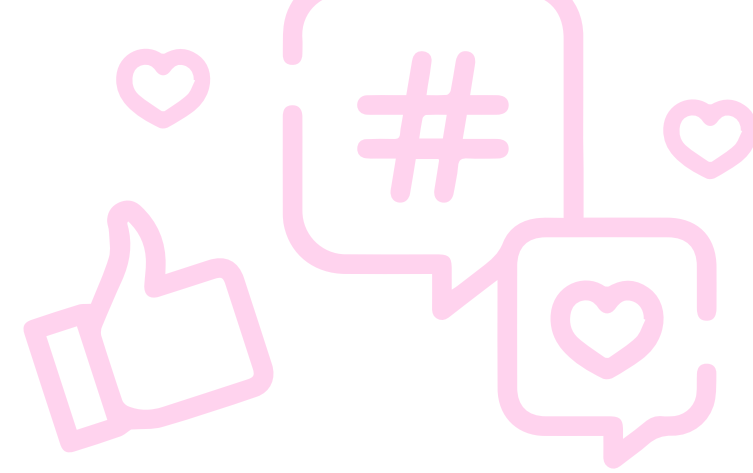
En conclusión el indie pop es una característica distintiva y su impacto en la escena musical contemporánea, también su estilo musical se desarrolla fuera de los principales discográficas, es una estética más experimental y auténtica, explorando con instrumentos no convencionales y ha mostrado ser un terreno fértil para esas bandas emergentes para expresar su creatividad de manera única y desafiante, además, ofrece una mejor visión para el desarrollo del género, ya que ha abordando ha abordado grandes cambios y adaptaciones a lo largo del tiempo, siendo este un movimiento cultural que abraza la independencia artística y la innovación .

Estrategia de comunicación

Las plataformas digitales brindan a los músicos una oportunidad para conectarse con su público y contribuir a su carrera se detallan las relaciones en las plataformas digitales son una herramienta fundamental para los nuevos talentos permite a los artistas poder difundir su música en una audiencia global sin restricciones geográficas a través de plataformas como Spotify Apple music YouTube music y SoundCloud los músicos además pueden llegar a millones de oyentes en todo el mundo algo que era imposible antes en la era digital. **Según Espinosa (2020):**

Teniendo en cuenta el valor agregado que ofrecen este tipo de plataformas, esta se mantiene en constante actualización conforme la necesidad del público se va volviendo más exigente y los artistas van creciendo en la industria. Actualmente, los usuarios no desean poseer la canción en un formato físico o mp3, sino poder escucharla en el momento que deseen.

Esto hace que optar por estos tipos de servicios sea una alternativa cada vez más frecuente. Es por ello que estas plataformas han innovado en el tiempo y deben tener la característica de poder ser utilizadas como una herramienta de una estrategia de marketing digital.

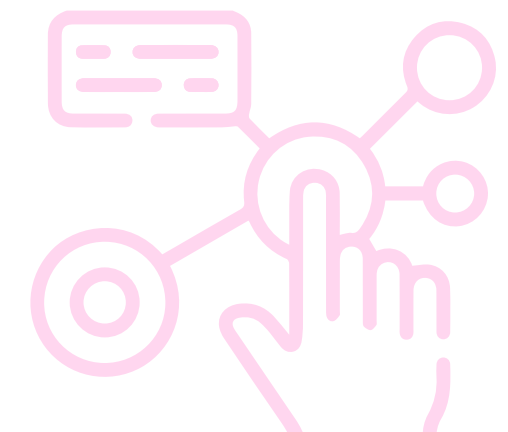
Estas plataformas como YouTube, Spotify y SoundCloud, que son fundamentales para la distribución de la música y para la música independiente, pueden optimizar los perfiles, fomenta la participación en listas de producción y así creando una promoción activa para mejorar la visibilidad de su música, pero esto puede traer ciertas complicaciones, si una banda/músico, no tiene el presupuesto para sacar música de buena calidad. Según Villanueva (2019), **“pues los requerimientos técnicos de la plataforma Spotify no admiten grabaciones de baja calidad y por tanto, llama a la profesionalización de las grabaciones y**

por consiguiente, de los planes de difusión y las campañas mediáticas de éstas” (p.14). Aun con esto YouTube es un plataforma fundamental y un medio que proporciona diversas ventajas que contribuyen significativamente a su alcance y a su visibilidad, se pueden abordar para llegar audiencias globales, tener una exposición internacional donde los músicos pueden trascender fronteras geográficas y culturales, pueden crear contenido audiovisual atractivo como los “videoclips”. Según Espinosa (2020), **“Si bien considerado costoso presupuestar el desarrollo de material audiovisual, el autor indica que lo importante es resaltar la creatividad, que sea algo propio y distintivo de su marca y que envuelva e involucre a los seguidores con la banda o artista” (p.18).** Incluso, las actuaciones en vivo mejoran la conexión emocional con la audiencia y ofrece opciones de monetización a través de publicidad brindando oportunidades financieras.

Las redes sociales desempeñan un papel fundamental en la promoción de los músicos emergentes plataformas como Instagram, X, Facebook, Tik Tok ofrecen oportunidades para la conexión directa con la audiencia estrategias como la creación de contenido auténtico y así pueden hacer una participación activa para aumentar la visibilidad.

Las plataformas digitales permiten a los artistas competir con artistas establecidos sin necesidad de un sello discográfico o de una inversión financiera pueden contribuir su música de plataforma independiente controlar sus derechos y construir una base de fans dedicada sin depender de intermediarios, además, permite a los músicos establecer una conexión directa con sus fans a través de redes sociales pueden interactuar con sus seguidores compartir noticias responder preguntas y crear una comunidad sólida. **Según Espinosa (2020):**

Mediante el contenido de marca se comunica información sobre el artista, las características que lo definen y lo hacen diferente al resto, buscando generar interacción entre la marca y los consumidores, mientras que el contenido de promoción comunica información sobre los productos musicales de la marca y promueve la comercialización de estos.

Esta interacción personal es importante para construir un avance de personas leales y comprometidas las plataformas también ofrecen una amplia gama de herramientas para poder proporcionar su música y comercializarla. **Schlinke (como se citó en Espinosa, 2020) indica que las redes sociales aplicadas a cualquier actividad de marketing de un músico, "son ideales para cubrir dos necesidades: gestión de marca y desarrollo de imagen".**

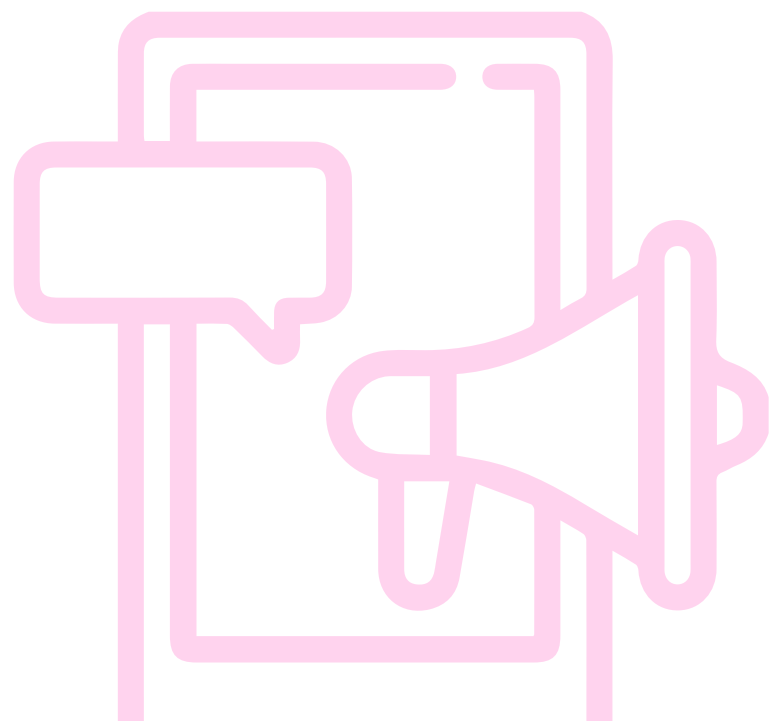
Los artistas pueden utilizar las redes sociales para pagar anuncios campañas y campañas con "influencers" para llegar en público más amplio y generar interés en su música proporciona información válida sobre el rendimiento de

la música pueden acceder a datos sobre las reproducciones oyentes regiones edades es información también comprende mejor a su público y se puede tomar decisiones estratégicas sobre su carrera musical.

En resumen, para los músicos emergentes que buscan construir una carrera exitosa en la industria musical, las plataformas digitales son una herramienta vital, sin embargo esto es una tarea complicada. **Según Espinosa (2020):**

No es fácil para un músico saber sobre la ejecución de estrategias de marketing digital, ya que normalmente no cuentan con el "know-how" de gestionar un plan de medios digitales. Además, también influye la falta de inversión económica, la cual no les permite tercerizar el servicio o invertir dinero en llevar estudios relacionados al marketing digital.

Debido a que el campo de las plataformas digitales está en constante evolución, es crucial que los músicos emergentes estén al día con las últimas tendencias y herramientas disponibles. **Los nuevos talentos musicales pueden construir una carrera exitosa y conectarse con su público a nivel global al aprovechar al máximo las plataformas digitales.**

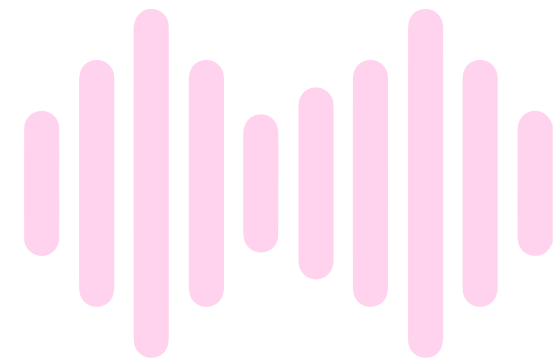

Gestión musical

La gestión musical es una estrategia que busca optimizar el desarrollo y la proyección de los músicos emergentes.

Por lo tanto, esto implica la planificación y ejecución de distintas actividades como la creación, producción, distribución, la organización de conciertos y eventos, incluso cada lanzamiento de una canción implica estrategias de promoción y creación de arte. Esta acción es necesaria e indispensable para los músicos, la planificación de cada tarea es efectiva y esencial para lograr el éxito en la industria musical. **Según Lucero (2021) indicó:**

Entre toda la cantidad de competencia, para un artista independiente es realmente un verdadero reto llegar a una audiencia. De aquí se despliegan unas rutas estratégicas que el artista realiza, para poder tener un mayor alcance. Pero estas estrategias no solo se desarrollan en el momento de la difusión, si no también desde los primeros pasos de la elabora-

ción del producto discográfico. Dichas estrategias se desprenden de las herramientas de gestión de proyectos musicales.

Dicho lo anterior, la gestión musical abarca más que una producción, esto implica supervisar la grabación, mezcla y materialización de canciones para garantizar la calidad técnica y estética de la música producida. Incluso, se debe realizar el desarrollo de una identidad visual coherente, la creación de logotipos y elementos visuales representativos y alineados, que vienen siendo parte integral de una gestión de marca, también conocida como branding, que se debe alinear con la esencia de cada artista.

Existe un termino importante llamado cultura *underground* también traducido como “subterráneo” y mejor conocido como musica alternativa. **Según S. Velásquez (2015):**

La tecnología fue facilitando paulatinamente la proliferación de las producciones independientes, también debemos señalar que algunos géneros musicales incorporaron como práctica la grabación de sus obras. El rock es un ejemplo de ello. El carácter contestatario de este género hace que tanto sus músicos como su público generaran producciones underground.

Gracias a esto, en las últimas décadas, la industria musical ha sufrido una transformación significativa. La introducción de las tecnologías digitales ha cambiado los métodos de distribución, los métodos de consumo y las tácticas de marketing. La gestión musical se ha vuelto más compleja y estratégica que nunca en este mundo cambiante. El objetivo de esto es crear una comunidad comprometida y así la audiencia sigue interactuando activamente a través de las redes sociales. Por lo tanto, la evaluación y análisis de métricas son herramientas claves para ajustar estrategias según los resultados obtenidos. **En resumen, la gestión musical fusiona habilidades comerciales, creativas y estratégicas para llevar la carrera musical a un nivel óptimo de éxito en la industria.**

Incluso, se debe llevar a cabo asesoramiento legal, asegurando el cobro de regalías y proteger la propiedad intelectual de la música, la negociación de contratos, como acuerdos de grabación y actuación, debido a que son aspectos importantes de la gestión musical, por consiguiente, se debe controlar el presupuesto y realizar pagos para la planificación de giras, la organización de conciertos, la promoción de actuaciones y presentaciones en vivo.

Aliado experto

Productora, compositora, vocalista de la banda Entreco y solista, también conocida como Relampakid.

Se ha dedicado a la música toda su vida, siendo su pasión más grandes después de arte y la creación. Es empírica en lo que se dedica. Desde los 11 años le ha causado curiosidad componer y crear, pudo consolidar su pasión a los 15 años cuando nació la Banda Entreco, dónde se vio en la necesidad de grabar su propia música. Para hacer producción de música su enfoque se basa en el formato **“en vivo”** donde puede capturar el **sonido análogo y la esencia de una banda que tenga composición de batería, teclado, guitarra, bajo y voces.**

Usuario

● Jóvenes 15-20

Este público objetivo se ve respaldada por su papel como consumidores activos de música e influencia en las tendencias culturales . Los adolescentes y adultos jóvenes constituyen una gran parte de la industria musical y están muy involucrados en las redes sociales y las plataformas digitales. Se destacan por su capacidad para adquirir tendencias y por su apertura a nuevas formas de expresión artística.

● Artistas

Los músicos se ven en dificultad al enfrentarse a un panorama musical cada vez más saturado y dominado por artistas establecidos. La promoción de músicos emergentes puede ayudar a la escena musical local. Son una fuente crucial de creatividad y diversidad en la industria Son una fuente crucial de creatividad y diversidad en la industria .

Marco

Biografía

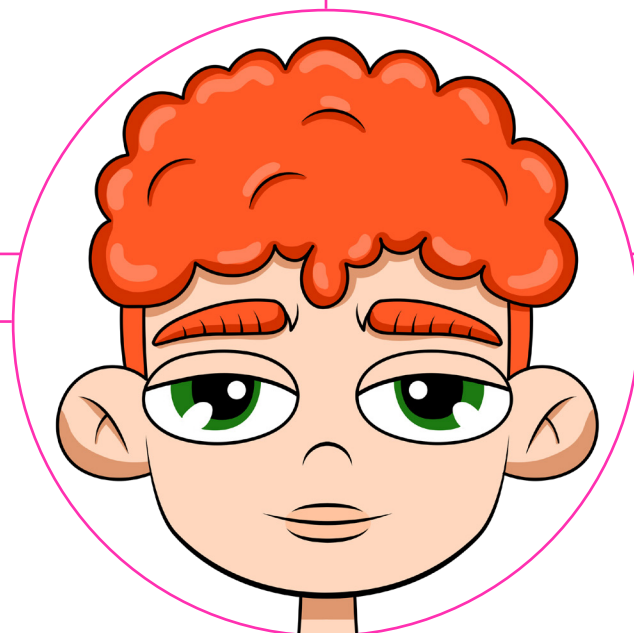
Estudiante, que ama la música, pero se siente abrumado por la cantidad de opciones. Quiere encontrar músicos emergentes que lo ayuden a expresar su verdadera identidad.

Personalidad

Curioso, pero también indeciso.

Abierto a nuevas experiencias.

Socialmente activo en línea y fuera de línea.

Edad: 17
Género: hombre
Estudios: estudiante
Localización: Cali

Objetivos

Descubrir nueva música que lo emocione y lo conecte.

Ser parte de una comunidad musical.

Poder asistir a festivales y compartir buena música

Frustraciones

Limitada comprensión de la música indie pop y rock.

Al intentar explorar nuevos géneros musicales, se siente desorientado.

Desea encontrar música que coincida con sus preferencias y identidad.

No puede asistir a festivales por ser menor de edad.

Joven

Luna

Biografía

Estudiante universitaria, que se dedica hacer música por pasión y trabaja duro para establecerse en la escena musical independiente. A pesar de su pasión y dedicación, se esfuerzan por destacarse de la competencia y llegar a un público más amplio.

Personalidad

Creativa e intrepida.

Le gusta mucho salir con sus amigos.

Ama componer y tocar piano.

Edad: 20
Género: mujer
Estudios: estudiante
Localización: Cali

Objetivos

Hacer crecer su base de seguidores.

Ser reconocida como una artista genuina y auténtica.

Tener éxito en la industria musical.

Frustraciones

Dificultades para destacar en un mercado saturado de música.

No tiene apoyo para promover su música.

Su audiencia esta desconectada.

No tiene ingresos suficientes para grabar su música.

Artista

Metodología Métrica

Basada en la metodología de Bruno Munari

¿Por qué?

Dentro del contexto del proyecto de los músicos emergentes y la visibilidad a través del diseño la metodología de Bruno Munari, es una elección importante donde se hace una aplicación de metodología proyectual la cual se adapta en cinco fases vinculadas a un "piano sintetizador" y proporcionando referencias

Fase notas

Se recopila información sobre los músicos de emergentes, sus estilos identidad, influencias y valores que los hacen distintivos donde se toman "notas" de los elementos claves que los caracteriza.

Fase afinación

Se profundizar en el contexto musical y visual de los músicos de emergentes, para "afinar las notas" del sintetizador y lograr la armonía deseada

Fase de composición

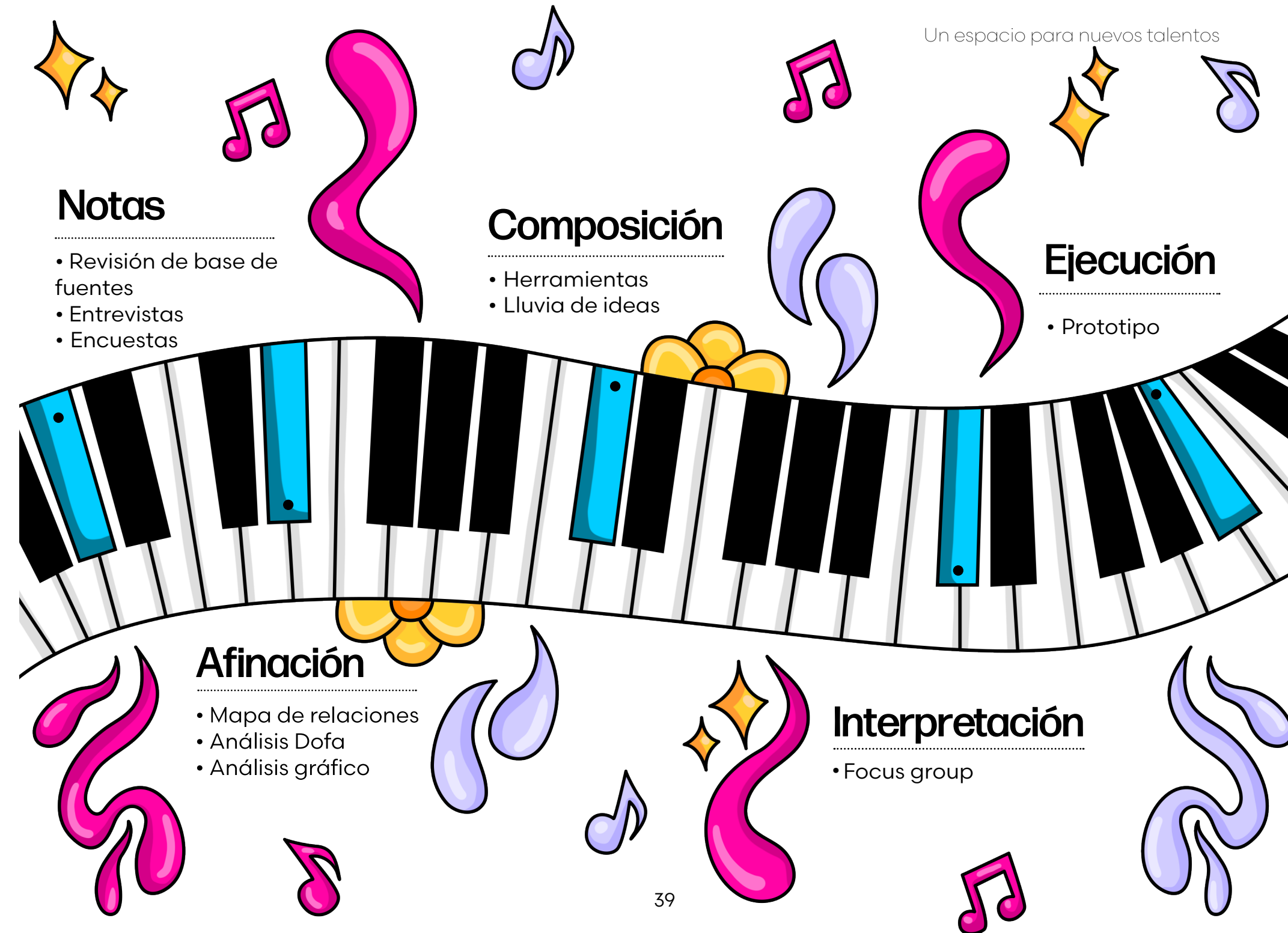
La fase de ideación del diseño de identidad visual para los músicos emergentes. Es del momento de "componer" visualmente la esencia única de los músicos reflejando sus valores y estilo musical.

Fase de interpretación

Creación de prototipos visuales que representen la identidad diseñada para estos músicos de cómo interpretar la partitura visual que se ha compuesto

Fase de ejecución

La creación de prototipos visuales que representen la identidad diseñada para estos músicos de cómo interpretar la partitura visual que se ha compuesto

Resultados entrevista

Experto temático

FASE DE NOTAS

El experto en el tema considera que, gran parte de los músicos emergentes, tiene total falta de conocimiento sobre la industria musical. Este un fenómeno relevante ya que puede impactar significativamente en su visibilidad. Normalmente los músicos llegan ansiosos y entusiasmados de sacar su música, pero no tienen idea de cuál es el proceso que se debe hacer después de que se les entrega su canción, esa pieza que les acaba de producir. Por lo tanto, tiene que tomarse en la tarea de indicar a esos artistas como subirlo a la plataforma y explicar todo el proceso, es ahí donde muchos artistas comparte ciertos vacíos.

Es importante dar lucha a esta problemática y responder de buena manera a partir de la falta de presencia de sellos discográficos. Incluso, esto no es solo un problema en la escena musical de Cali, es el peso que lleva la music alternativa. Las personas que desconocen el mundo artístico

“Es imposible ganar un juego de basket-ball jugando con las reglas del fútbol ”

- Wabi Arias

no toman en serio a un personas que hace parte de él, a menos de que sea exitosa en términos monetarios. Muchos artistas que se mueven en este mundo y ella misma, han luchado constantemente para sacar adelante su música, pero han sufrido las críticas, personas que no se toman en serio su trabajo , pensando que es solo son “hobbies”, haciendo preguntas como: ¿Hacen música y que más hacen? ¿Entonces no has estudiado? denigrando su esfuerzo de muchos artistas que solo se dedican a la música. Incluso, la escena es muy abierta, muchas personas se toman la libertad de fumar en los bares y fumar marihuana, creando un concepto erróneo de estos artistas, tachándolos de “viciosos”

La solución está en solidificar la comunidad. Lo que falta es información y organización, acerca de la industria musical dónde no hay escena, dónde los grandes músicos que han

triunfado son El Grupo Guayacán y el Grupo Niche que aun así fueron fundados en Bogotá, debido a que en esa época se tenía mayor facilidad de crear una buena agrupación, pero fueron erradicados aquí en Cali. Por lo tanto, siendo esto lo más representativo de Cali, porque no se ha logrado romper esas barreras, mostrarle al mundo de que están hechos los Caleños, donde los artistas quieran venir a Cali porque hay oportunidades y no que se quieran ir para poder triunfar.

Se tiene que creer en lo que estás haciendo, tener confianza y paciencia con la música es la clave, poder llegar a transmitirle al público emociones, conectarse con ellos, no es un tarea fácil, se requiere valor, pero no es imposible, todo se vale con el esfuerzo. **Estar decidido a entrar en el juego de la industria musical, aprender cómo se hace, saber que las canciones son tus "hijos" y tienes que cuidar de ellos, porque una canción nunca muere, no se deja de promocionar,** se debe tener en cuenta de requerimientos técnicos para que un lanzamientos sea exitoso y no simplemente hacerle una simple publicidad en redes sociales, se

debe tener en cuenta plan de mercadeo, tener un excelente material y un futuro planeado, (todo se debe seguir bajo un parámetro).

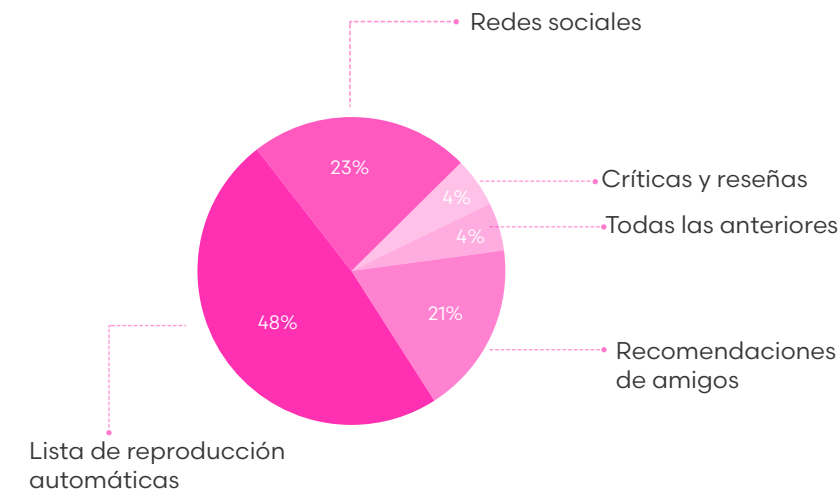
Las identidad de una banda es crucial para su promoción, muchas veces las personas entran a escuchar una canción por lo llamativo de su portada, primero entra por los ojos. Además, registrar los eventos es fundamentales, que las bandas se vuelvan bloqueras, registres lo increíble que son, para registrar experiencias y que no solo quede registrado en la memoria, sino mostrarle al mundo lo que es estar en un evento como esos, poder transmitir todas las emociones.

En esta escena musical se están desarrollando nuevos colectivos, creando eventos sólidos, con estrategias innovadoras, llevando toda la legibilidad del caso, incluso creando espacios seguros como la Colectiva Siete Puntas, creando dinámicas para que la gente se sienta en la necesidad de ir y poder soltar todo lo que sientes, y Bota Roja Records, una iniciativa de **Wabi Arias** para todos esos músicos que desean entrar en el mundo musical, dándole la oportunidad producir su música.

Encuesta general

48 respuestas totales

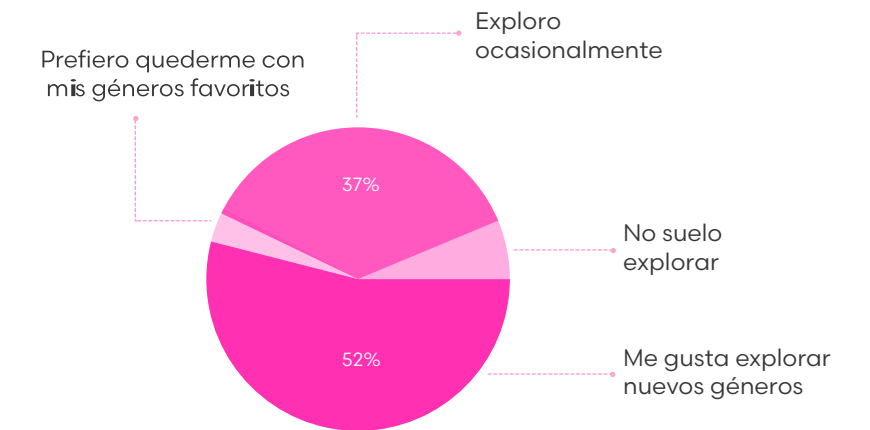
¿Cómo descubres nueva música?

Cada vez más, **las listas de reproducción automáticas y las redes sociales están ganando importancia en el proceso de descubrimiento de música.** Esto es una buena noticia para los artistas y bandas porque les brinda nuevas oportunidades para llegar a un público más amplio.

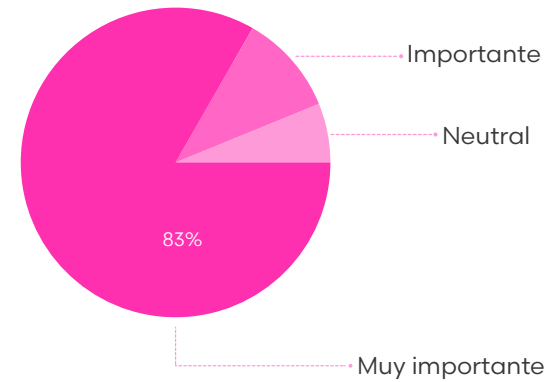
Se realizó una encuesta en general para saber principalmente si existe o no oportunidad para todos los músicos emergentes en distintas áreas

¿Exploras nuevos géneros musicales para escuchar?

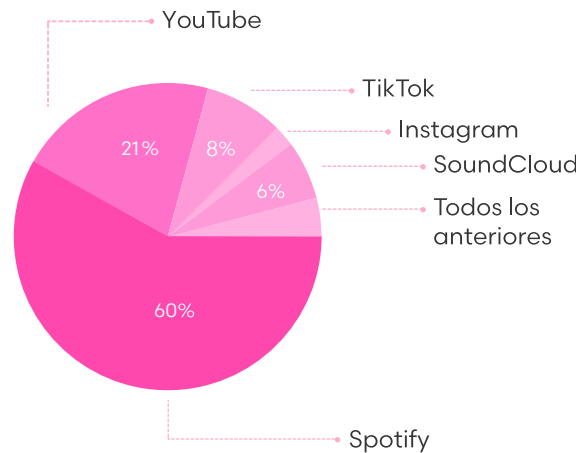
El **54%** de los encuestados dijo que les gusta escuchar nuevos géneros. Esto brinda a los músicos emergentes una gran oportunidad, la apertura a nuevos géneros musicales proporciona un espacio más justo para que los nuevos talentos se presenten.

¿Qué tan importante es la música en tu vida?

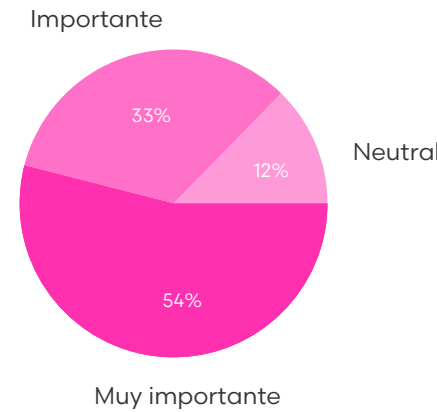
El **83%** la música es importante en sus vidas y el **54%** le es importante la autenticidad del artista, por esto mismo, los artistas emergentes pueden beneficiarse de esta tendencia, conectarse con la comunidad local y crear su propio sonido distintivo.

¿En qué plataforma principal descubres nueva música?

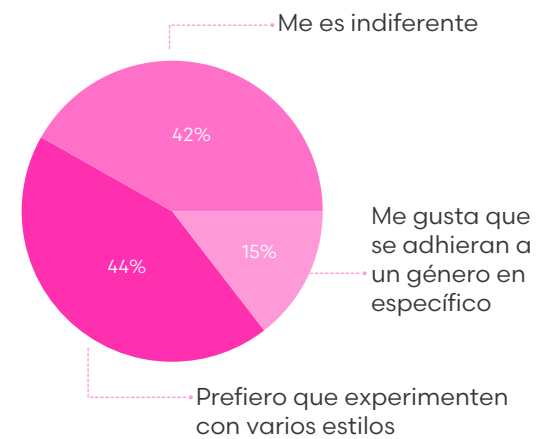

Spotify está ayudando a las personas a encontrar música. Ofrecen una amplia selección de música y una experiencia personalizada, lo que las hace una opción atractiva para los usuarios que buscan descubrir nueva música que se ajuste a sus gustos.

¿Qué tan importante es la autenticidad del artista o banda para ti?

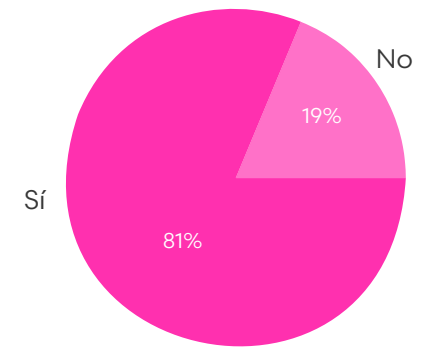

¿Qué tan importante es la autenticidad del artista o banda para ti?

¿Escuchas música local emergente?

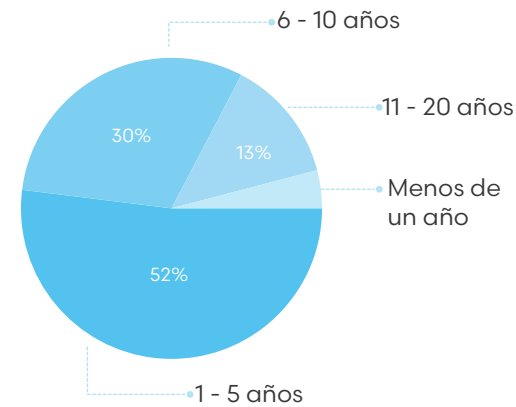
La gran mayoría **81%** de las personas escuchan música emergente local. Por lo tanto, estas personas están constantemente buscando nueva música para escuchar, lo que puede ser una gran oportunidad para que los artistas emergentes obtengan exposición.

Encuesta músicos

23 respuestas totales

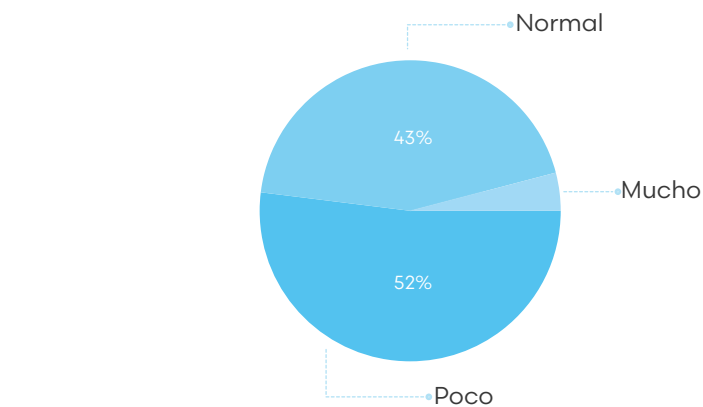
¿Cuántos años llevas en la industria musical?

El **52%** de los músicos llevan más de un año haciendo música y el **43%** más de 6 años, esto es grave, el éxito en la música no se trata sólo de dinero, sino también de reconocimiento. Sin público, los músicos pueden sentir que su trabajo no tiene impacto.

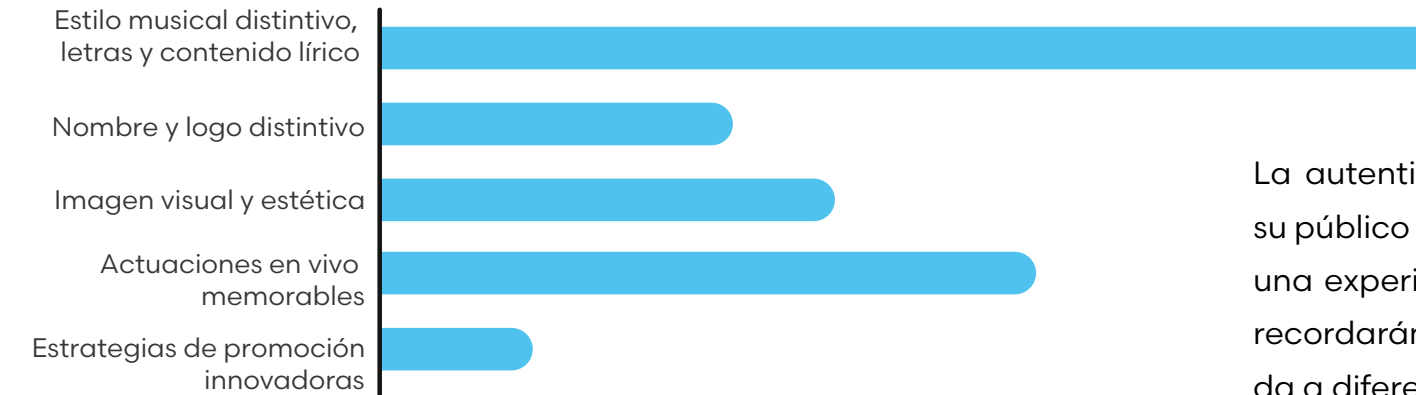
Se realizó una encuesta a músicos para saber principalmente los desafíos a los que se presentan

¿Crees que hay suficiente público para tu género musical? En términos de cantidad como consideras que es tu público:

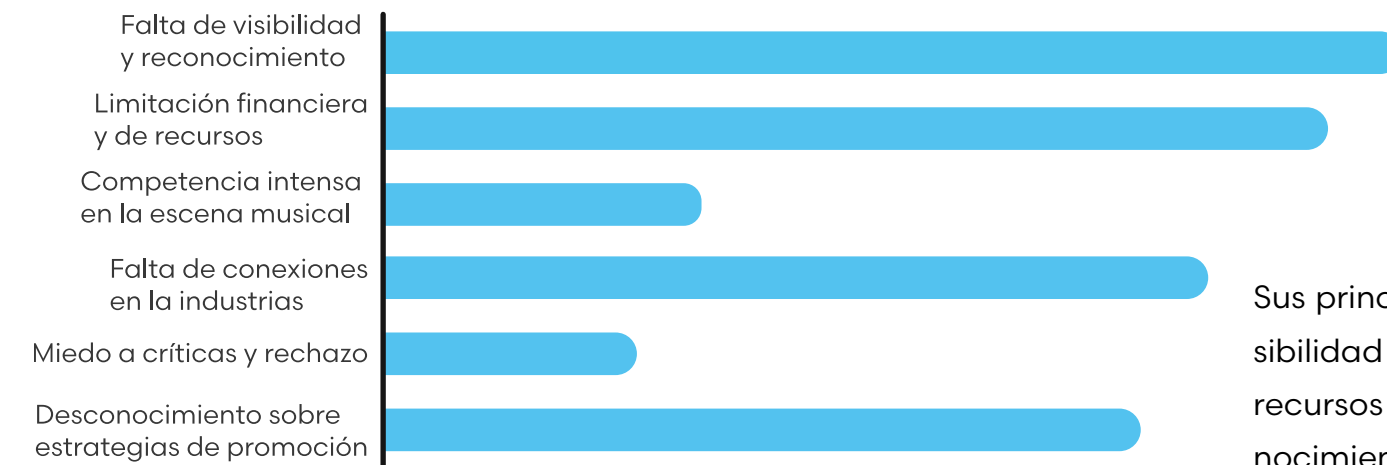
La **falta de una audiencia suficiente** es un problema grave para la mayoría de los músicos. Se necesitan medidas para ayudar a los músicos a **construir su audiencia** y tener éxito en la industria.

¿Qué elementos consideras claves para identificar a tu banda o proyecto musical? (Seleccionar máximo tres opciones):

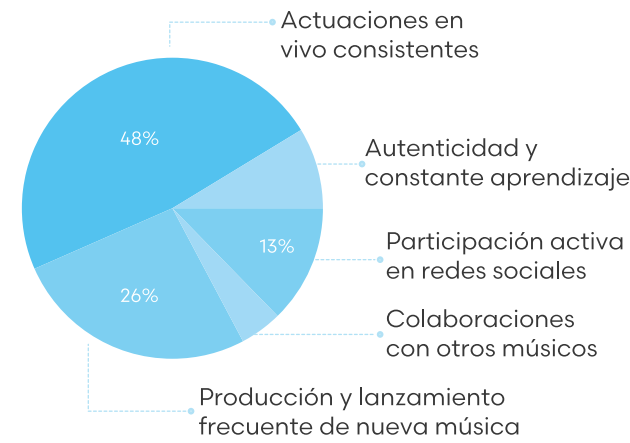
La autenticidad ayuda a conectar con su público a un nivel más personal. Crear una experiencia única que las personas recordarán durante mucho tiempo, ayuda a diferenciarse de otros artistas.

Principales miedos o desafíos al empezar en la industria musical (Selecciona máximo tres opciones):

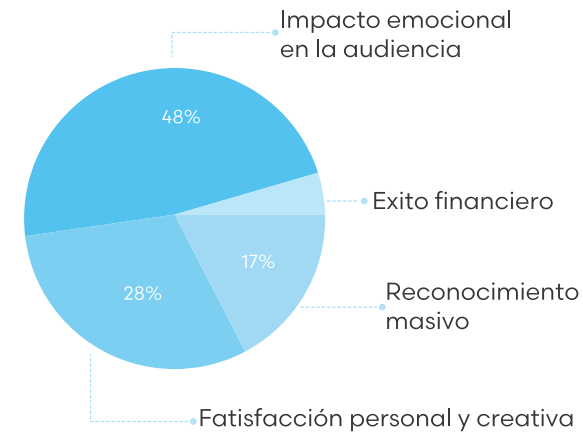
Sus principales miedos son la falta de visibilidad a la hora de debutar, la falta de recursos financieros y la total falta de conocimiento sobre esta industria musical.

¿Cuál es tu enfoque principal para ganar reconocimiento en la industria?

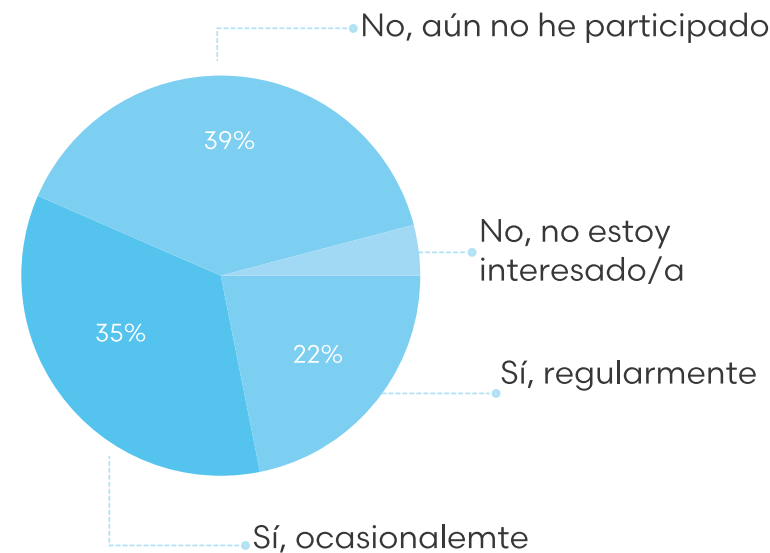
Es importante señalar que no existe una definición única de éxito en la música. Lo importante es que cada músico defina el éxito en sus propios términos y se centre en lograr sus objetivos.

¿Cómo defines el éxito en tu carrera musical?

¿Has participado en festivales o competencias musicales locales o regionales?

Debido a una falta de oportunidades, la mayoría de los músicos (**39%**) no han participado en festivales o eventos. Esto sugiere que para que los músicos puedan mostrar su talento, hay que crear más oportunidades.

Entrevista a bandas

El **objetivo** de estas dos entrevistas es entender cómo cada banda ha llegado a su posición actual, los desafíos que han enfrentado en el camino y las estrategias que han utilizado para superarlos.

Banda emergente

“La insensibilidad de algunos lugares a la hora de dar espacio a bandas pequeñas puede limitar su exposición inicial”

Las preocupaciones sobre la aceptación de su música y las dificultades financieras para grabar representan obstáculos importantes. La falta de espacios aptos para menores es un problema adicional teniendo en cuenta que la mayoría del público son jóvenes. La falta de colaboraciones con los productores representa una oportunidad de crecimiento.

El compromiso del grupo de dar significado a la marca y una personalidad más sensible refleja un enfoque consciente y reflexivo de su trabajo, debido a que añade profundidad y significado a la identidad del grupo, resaltando la identidad y generando resultados significativos.

Banda posicionada

“Hay falta de apoyo para músicos emergentes de música inédita y también la escasez de respaldo económico”

Su estrategia de promoción se centra en la importancia de la experiencia en vivo como un vínculo crucial con su audiencia, se resalta que la imagen gráfica es importante en la exposición de su banda, se destacan en la ilustración como su arte principal con colores pasteles, vivos y un enfoque distintivos, además la incorporación de merchandising es crucial porque permite la identificación de la banda.

Entre músicos hay envidia, egoísmo, personas se acercan por conveniencia, creando un entorno social desafiante y competitivo. Por ultimo, la falta de creencia en el arte y la devaluación del trabajo creativo señalan una problemática más amplia que enfrentan estos artistas emergentes.

FASE DE AFINACIÓN

Análisis FODA

Banda emergente

Banda posicionada

F

Se enfoque en dar esencia y una identidad sensible a la marca. Estrategia de subir demos ha resultado exitosa.

Tiene un sonido único que les diferencia de otras bandas del género, gran conexión con el público, buena presencia en redes sociales y tiene identidad visual profesional y atractiva.

O

Colaboraciones con otras bandas emergentes. Uso efectivo de plataformas para visibilidad y explorar formas de establecer un ambiente musical inclusivo para todas las edades.

La banda podría realizar una gira internacional para llegar a un público más amplio.

D

Poca sensibilidad para músicos emergentes, dificultades para financiar sus grabaciones y pocos espacios para menores de edad.

Presentan dificultades para financiar sus proyectos debido a la falta de recursos económicos, hay mucha competencia en el género y poco apoyo de la industria musical.

A

Falta de colaboración con productores.

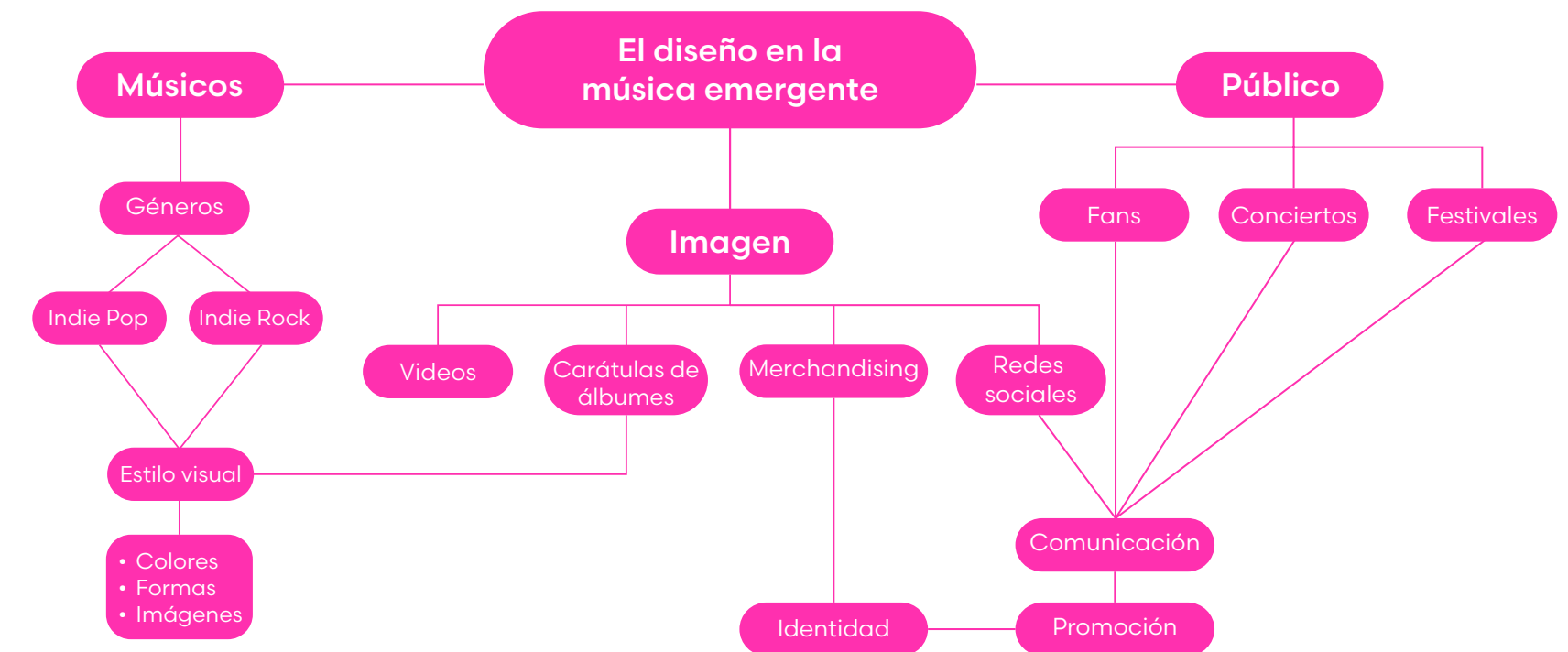
Los gustos del público pueden cambiar y la banda puede dejar de ser popular, además pueden aparecer nuevas bandas con un sonido similar que le hagan sombra a la banda.

Mapa de relaciones

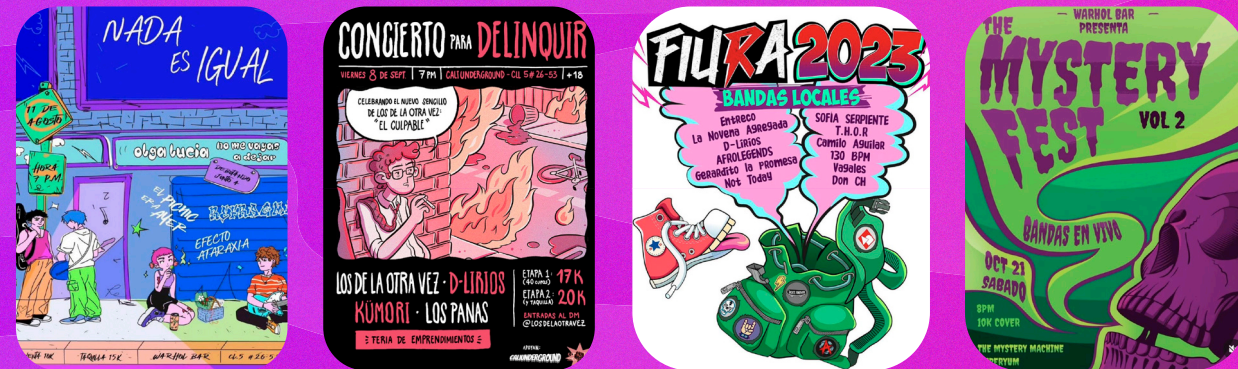
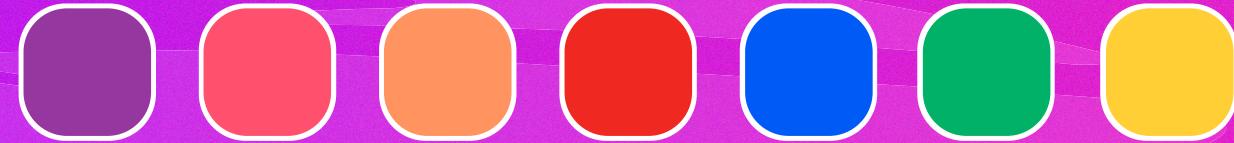
Se crea un mapa de relaciones para identificar las partes relevantes del proyecto y comprender quiénes son estas partes interesadas y qué relaciones tienen entre sí. Para diseñar estrategias de comunicación visual dirigidas específicamente a cada grupo, maximizando el impacto del diseño.

// *Los músicos no deberían tocar música.
La música debería tocar a los músicos* //

- Henry Rollins

Análisis gráfico

Diseño visual

Tiene cohesión visual, legibilidad y estética, se hace aplicación de conceptos semióticos y creación diferentes diseños visuales que sean atractivos, como personajes que comuniquen la identidad de las músicas.

Estrategia

Marcan la diferencia y establecen una identidad visual. Con colores distintivos, colores vibrantes hasta tonos oscuros, manejan texturas y muchos elementos gráficos, que son la clave para hacer presencia visual única.

Comunicación

Esto dos géneros abarcan un claro nivel de comunicación visual, puesto que es esencial para establecer una conexión efectiva con sus usuarios.

Novedad

Siempre están dispuestos a la originalidad, se adaptan las expectativas cambiantes del público y que son factores claves para asegura representaciones gráficas.

Benchmarking Sectorial

Tiene presencia en redes sociales donde sus publicaciones son frecuentes manteniendo la interacción con el público, su comunicación es acertiva. La programación del festival es diversa, incluye artistas nacionales e internacionales y su gráfica es atractiva y adecuada.

Se ha consolidado como un festival de música internacional gracias a sus estrategias digitales y eventos en vivo. Con una estrategia diversificada, un diseño visual atractivo y una introducción constante de nuevos productos en su oferta musical y experiencial.

El diseño visual es atractivo y consistente en los canales de comunicación. Han explorado incluir nuevos géneros e incorporar nuevas tecnologías para la experiencia del festival, además su entrada es gratuita.

Plataforma digital global para la música que utiliza estrategias y recomendaciones personalizadas, se destaca en la gestión de comunicación. Su estrategia se basa en mantener la relevancia mediante actualizaciones constantes, un diseño visual fácil de entender y algoritmos innovadores.

Sectorial	C1	C2	C3	C4	Total
Fiura Cali	5	4	5	3	16
Rock al Parque	5	5	4	4	17
Estéreo Picnic	4	4	3	4	15
Spotify	5	5	5	5	20
Total	19	18	17	16	4

Criterios

- 1. Comunicación:** gestión de la comunicación con sus usuarios o consumidores.
- 2. Estrategia:** como establecen presencia y relevancia.
- 3. Diseño visual:** el nivel de eficiencia del diseño en lo que respecta al concepto de relación con el cliente.
- 4. Novedad:** cómo aportan un valor superior a comparación de sus competidores.

Hallazgos benchmarking sectorial

Estos eventos tienen gran conexión con la identidad cultural y la diversidad. A veces suelen tener un diseño gráfico impactante en sus materiales de promoción. Utilizan colores vibrantes y elementos visuales llamativos para atraer la atención de la audiencia. Además, estos eventos fomentan la participación del público.

Benchmarking No sectorial

Petronio Álvarez se enfoca en transmitir la riqueza cultural del Pacífico colombiano. Preservando la cultura estableciendo presencia a través de patrocinios y colaboraciones. La inclusión de propuestas musicales emergentes, elementos innovadores, y diseño visual coherente.

COACHELLA

Excelente manejo de las redes sociales y colaboraciones artísticas, que fortalece su presencia global. Mantienen su relevancia y atrayendo a una audiencia diversa y fiel, gracias a una estrategia centrada en la diversidad cultural y musical, un eficiente diseño visual y constante innovación en experiencias.

Se destaca por su excelente estrategia de comunicación. Gran posición como líder en la escena de la música electrónica se consolida con su estrategia global, diseño visual impactante y constante innovación, ofreciendo un valor superior a través de una experiencia única y memorable.

Plataforma digital global para la música que utiliza estrategias y recomendaciones personalizadas, se destaca en la gestión de comunicación. Su estrategia se basa en mantener la relevancia mediante actualizaciones constantes, un diseño visual fácil de entender y algoritmos innovadores.

Sectorial	C1	C2	C3	C4	Total
Petronio Álvarez	4	4	5	3	16
Tomorrowland	5	5	5	5	20
Coachella	4	4	3	4	15
Red Bull	5	5	5	4	19
Total	18	18	18	16	4

Criterios

- 1. Comunicación:** gestión de la comunicación con sus usuarios o consumidores.
- 2. Estrategia:** como establecen presencia y relevancia.
- 3. Diseño visual:** el nivel de eficiencia del diseño en lo que respecta al concepto de relación con el cliente.
- 4. Novedad:** cómo aportan un valor superior a comparación de sus competidores.

Hallazgos benchmarking no sectorial

Son eventos con gran conexión con la identidad cultural y diversidad en diferentes áreas. Tienen un logo distintivo y elementos visuales que son consistentes en todos sus materiales de marketing y productos. A lo largo de los años estas marcas y/o marcas han creado campañas publicitarias memorables y con un énfasis importante en las experiencias del cliente. Además, han demostrado un compromiso con la innovación en productos y diseño.

Conclusiones

Fase de afinación

Diseño visual

El papel crucial que el diseño juega en la promoción y visibilidad de los músicos emergentes en un mercado saturado es evidente. **Este enfoque resalta la relevancia del diseño como herramienta estratégica para destacar.**

La gestión del diseño se presenta como un valioso marco teórico para comprender cómo se puede gestionar eficazmente el diseño en el contexto de los proyectos de promoción de bandas. **La aplicación de principios de gestión del diseño podría optimizar la eficiencia y eficacia de las estrategias de diseño desarrolladas.**

Gestión musical y producción musical

Brindarles a los músicos emergentes una comprensión sólida de la industria musical y sus procesos, para capacitarlos para tomar decisiones informadas sobre sus carreras. Esto incluye aspectos como comprender los contratos, los derechos de autor, la distribución de música y las estrategias de marketing.

Es importante enseñar sobre los procesos de postproducción musical permite a los músicos mejorar la calidad de sus grabaciones y producciones. Esto incluye conocimiento de técnicas de mezcla y masterización, el uso de software de edición de audio y la importancia de la calidad del sonido en la percepción de la audiencia.

FASE DE COMPOSICIÓN

Requerimientos de diseño

Necesidad	Requerimiento	Tipo	D/O	Descripción
Es necesario que haya una narrativa de la historia sobre los géneros musicales (Indie Pop e Indie Rock)	Storytelling	Estético / Comunicativo	O	Infografías, videos, libro o revista.
Es fundamental que el usuario entienda fácilmente el contenido y el manejo del producto.	Lenguaje claro y sencillo.	Estético / Comunicativo	O	Textos breves o extensos en tono de comunicación cercano y amigable, diseño de información y una buena composición entre textos y elementos gráficos.
Es necesario que el diseño sea compatible en múltiples formatos.	Sistema de diseño visual.	Estético / Comunicativo	O	Sistema de comunicación que incorpore un discurso técnico especializado para músicos y un componente emocionalmente impactante dirigido a usuarios no especializados.
Es imprescindible utilizar elementos gráficos representativos de los géneros musicales.	Lenguaje gráfico llamativo	Estético / Comunicativo	O	Elementos característicos de los músicos de los géneros indie pop e indie rock.

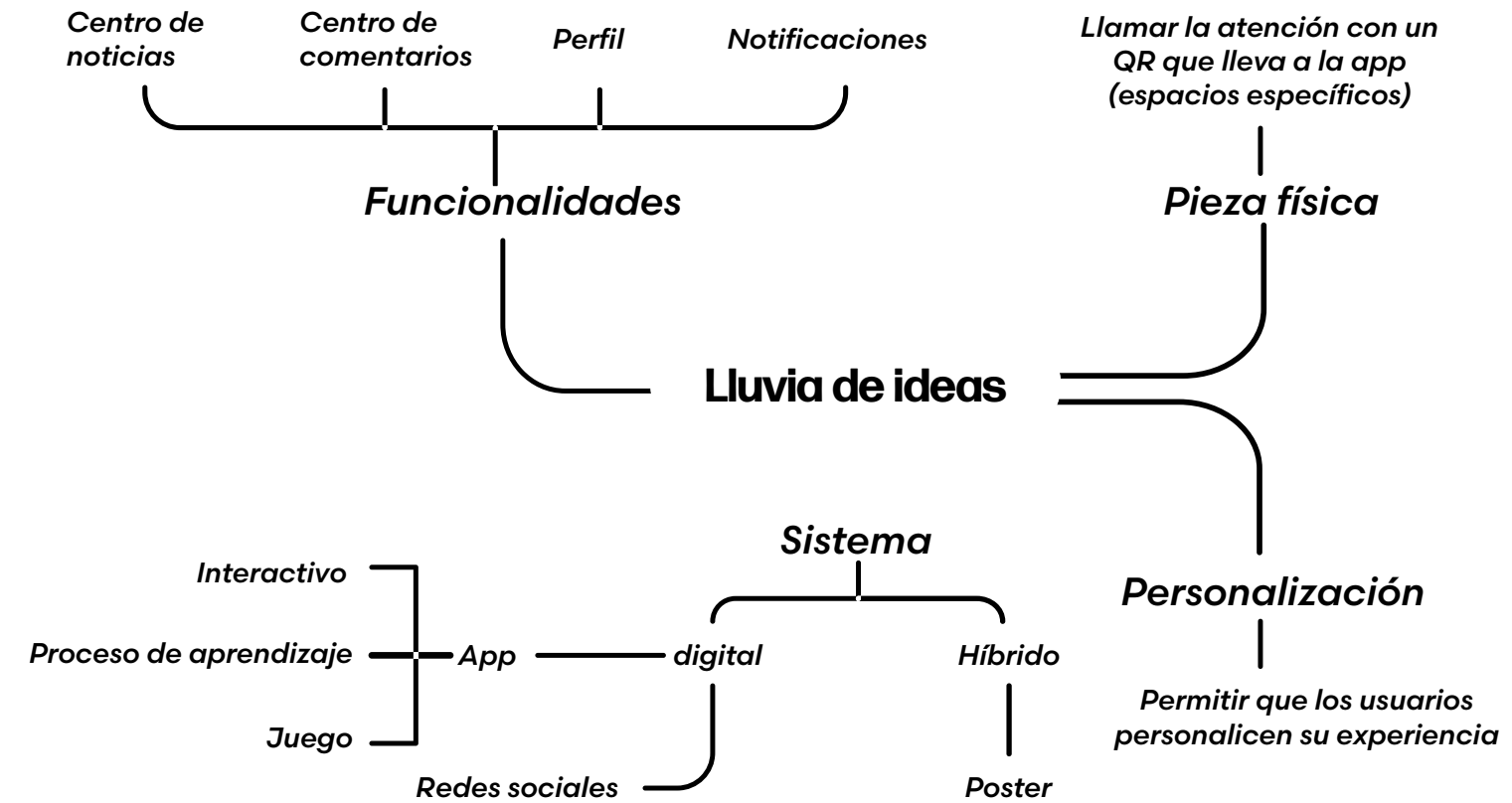

Requerimientos de diseño

Necesidad	Requerimiento	Tipo	D/O	Descripción
Es importante que sea fácil de manejar y de entender para el usuario.	Contenido organizado de forma clara y accesible.	Funcional / Operativo	○	Interfaz intuitiva, navegación simple, contenido organizado de forma clara y accesible.
El producto debe permitir al usuario conectarse e interactuar.	Diseño de experiencia	Funcional / Operativo	○	Utilizar indicaciones claras, como guías para el buen manejo del producto.
Es necesario usar un lenguaje técnico para los músicos y un lenguaje emocional para los usuarios.	Uso de lenguaje técnico, sencillo y directo.	Tecno / Productiva	○	Sistema de comunicación que incorpore un discurso técnico especializado para músicos y un componente emocionalmente impactante dirigido a usuarios no especializados.
Es necesario que sea mantenible en el tiempo.	Versatilidad	Tecno / Productiva	○	Disponibilidad para los futuros músicos.
Debe ser tanto digital como físico. La pieza física debe llevar a la pieza digital.	Sistema híbrido (digital y físico)	Tecno / Productiva	○	Plataformas digitales y físicas (revistas, folletos, cartas, redes sociales).

Lluvia de ideas

Se realizó una lluvia de ideas para generar el sistema de producto.

Moodboard

Se creó un moodboard con aspectos esenciales para la realización del sistema de producto.

- **Colores vibrantes**
- **Diseño de personajes**
- **Elementos gráficos**
- **Diseño UX**

Sistema de producto

App interactiva y componentes

El sistema de producto principal es una aplicación interactiva "Rift Rocket", **la aplicación funciona como una interfaz fácil de usar y atractiva lo que permitirá a los usuarios poder navegar en la aplicación de manera intuitiva e informarse rápidamente.** Se podrá elegir el rol, si eres artista o público, esto definirá el tipo de información que le aparecerá a cada persona. Los artistas crearán un personaje que les guiará en su proceso de aprendizaje, tendrán perfiles personalizados donde puedan ingresar información sobre el solista y/o banda, su música, proyectos, tendrá recursos educativos, herramientas y videos explicativos de los procesos de post producción y marketing, donde los artistas pueden aprender y mejorar sus habilidades con retos diarios.

Por otro lado, en el rol del público tendrán una breve introducción sobre la música indie, podrán acceder y saber los eventos próximos, ver los perfiles de los artistas y más.

Esta aplicación interactiva, le brinda a los artistas emergentes una plataforma en la que puedan aprender y trabajar juntos para mejorar sus habilidades en la postproducción musical.

Para la App interactiva se van a desarrollar los siguientes componenetes:

1. Identidad de marca
2. Contenido temático
3. Fondos e ilustraciones
4. Widgets

Estrategia publicitaria

y lanzamiento

Se distribuirá por los canales de publicidad más apropiados para llegar al público objetivo y transmitir el mensajes claramente, redes sociales como Instagram, mostrando el concepto y demostraciones. Por eso Instagram es perfecto, ya que es una de las redes sociales más populares del mundo, así esta gran audiencia proporciona la plataforma perfecta para llegar e involucrar a una público mas diverso.

A pesar de la llegada del marketing digital, los métodos de marketing físico, como los posters, todavía tienen un impacto significativo. Por lo tanto, se distribuirá en bares y universidades, estos lugares son muy concurridos donde la gente suele reunirse. Al colocar carteles en estos sitios, garantiza una alta visibilidad para una amplia audiencia que probablemente esté interesada en música en vivo y eventos culturales, este público es particularmente receptivo a nuevos bandas y eventos musicales.

El Fiura Cali es un evento musical que tiene lugar en Cali, Colombia. El festival es una celebración de la cultura, el arte y la música, con un enfoque especial en los géneros alternativos y emergentes. El evento generalmente se celebra anualmente en la sede Meléndez de la Universidad del Valle, su público es diverso, abarca tanto a jóvenes que disfrutan de la música alternativa y emergente como a personas que se interesan por la cultura y el arte, un público importante a la que se enfoca este proyecto.

Este evento generalmente recibe atención y cobertura mediática en los medios locales y nacionales, lo que le brinda una oportunidad excelente para publicitar la aplicación y aumentar su visibilidad. La presencia en un evento también puede despertar interés y boca a boca entre los asistentes. Por lo tanto, se hará la presentación de la App, para esto se hará publicidad de lanzamiento.

App interactiva

Proceso naming

Para la App interactiva se realizó un proceso de naming para garantizar la selección del nombre más apropiado, el proceso de nombramiento incluyó varias etapas cruciales. A continuación se muestra el procedimiento:

Lluvia de ideas

Se generó una variedad de nombres para la aplicación durante una sesión de lluvia de ideas. Este proceso permitió explorar una variedad de perspectivas y ideas relacionadas con la música indie.

Riff Revolution

Groove Jam

Sound Scape

Jam Jet

Melody Mingle

Riff Rocket

● **25 votos**

● **9 votos**

● **25 votos**

Dos nombres con el mismo total de votos

App interactiva

Validación naming

Se seleccionaron los tres nombres más prometedores para su validación en Instagram. Se hizo la publicación con las tres opciones de nombres y se invitó a los seguidores a votar por su favorita en las historias de Instagram.

59 votos en total

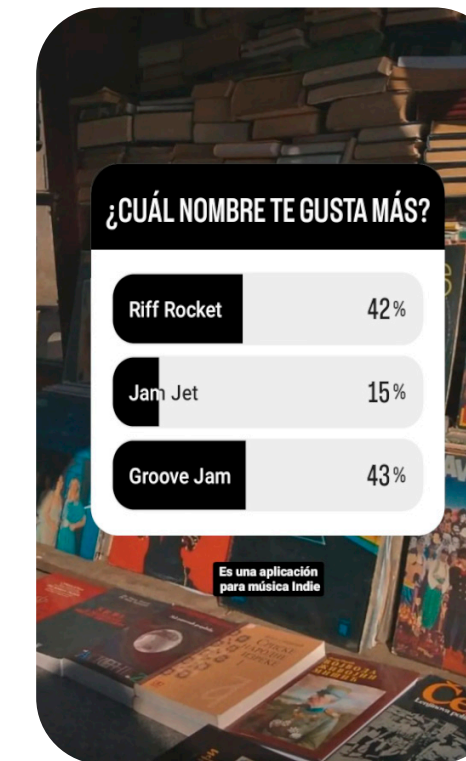
Riff Rocket
Groove Jam

Se hizo la validación del nombre buscando:

Autenticidad

Sonoridad

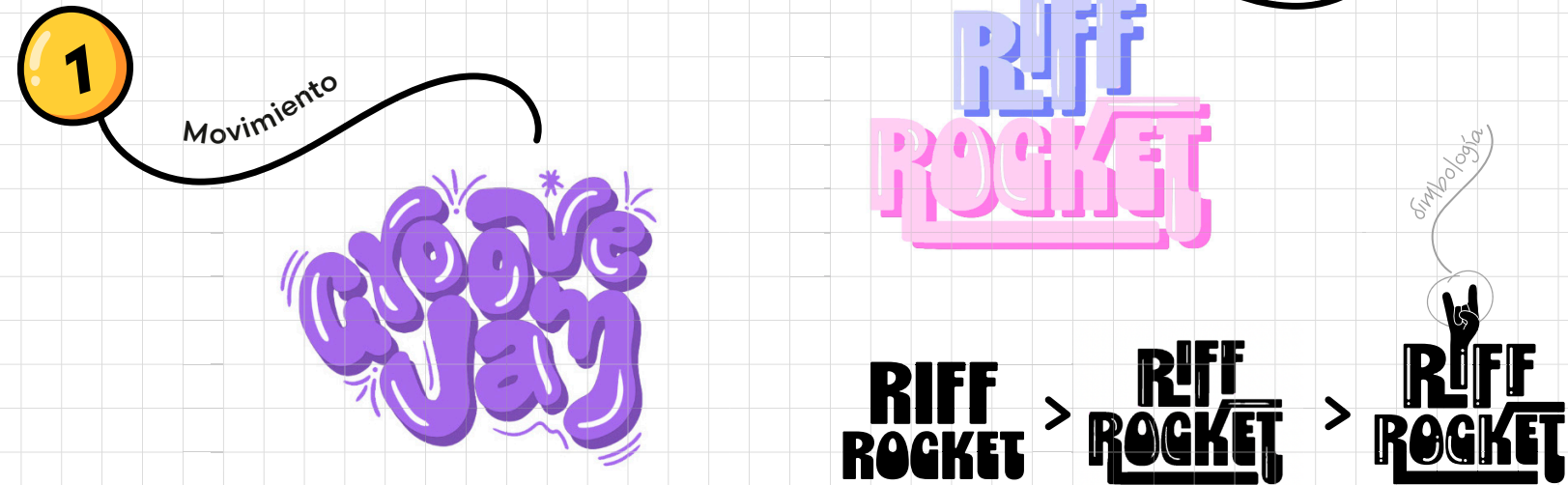
Dinamismo

App interactiva

Proceso de naming

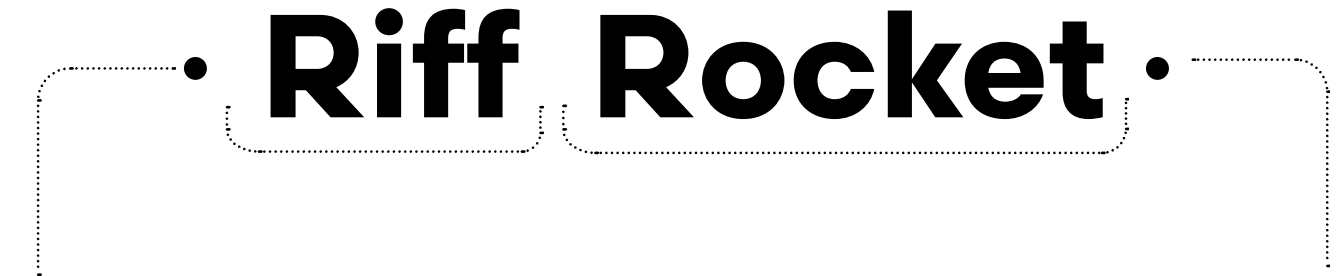
Bocetos digitales para saber cual era más atractivo visualmente (un factor importante a la hora de escoger el nombre).

App interactiva

Nombre elegido

¿Qué es Riff Rocket?

Un **Riff** es una línea melódica de acompañamiento que generalmente abarca uno o dos compases y se repite a lo largo de una canción.

Rocket más conocido como "cohete" sugiere velocidad y emoción, transmitiendo la idea de música que te hace elevar y sentirte energético.

¿Por qué Riff Rocket?

El nombre "**Riff Rocket**" es fácil de recordar y decir. El sonido pegadizo y memorable que resulta de la unión de estas dos palabras, siendo crucial para cualquier nombre de marca u aplicación.

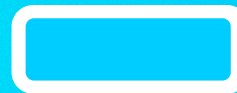
Este es un excelente ejemplo de una combinación de elementos de la música indie, como los llamados "riffs", con una sensación de energía y emoción que puede atraer a un público joven y dinámico.

App interactiva

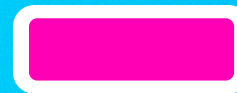
Logo final

#f6ce46

#5cc8f9

#e933ac

App interactiva

Concepto del logo

Colores del Pop

Los colores pop suelen ser brillantes, coloridos y emocionantes. Estos colores se caracterizan por llamar la atención y transmitir fuerza, alegría y sencillez.

En términos de indie pop, estos tonos de color son los siguientes:

Magenta y púrpura: creatividad e imaginación

Amarillos y naranjas: felicidad, calidez y optimismo.

Azules brillantes: confianza, frescura y modernidad.

El uso de estos colores, atrae a oyentes que buscan música fresca e interesante. Además, estos géneros reflejan la presencia y socialización, lo cual es importante para conectar con el público.

Tipografía del rock

El rock, en cambio, tiene una estética más atrevida. Las fuentes asociadas con este género suelen ser pesadas, angulares y, a menudo, tienen un aspecto "grunge" o "retro".

Las características típicas de las fuentes del Rock incluyen:

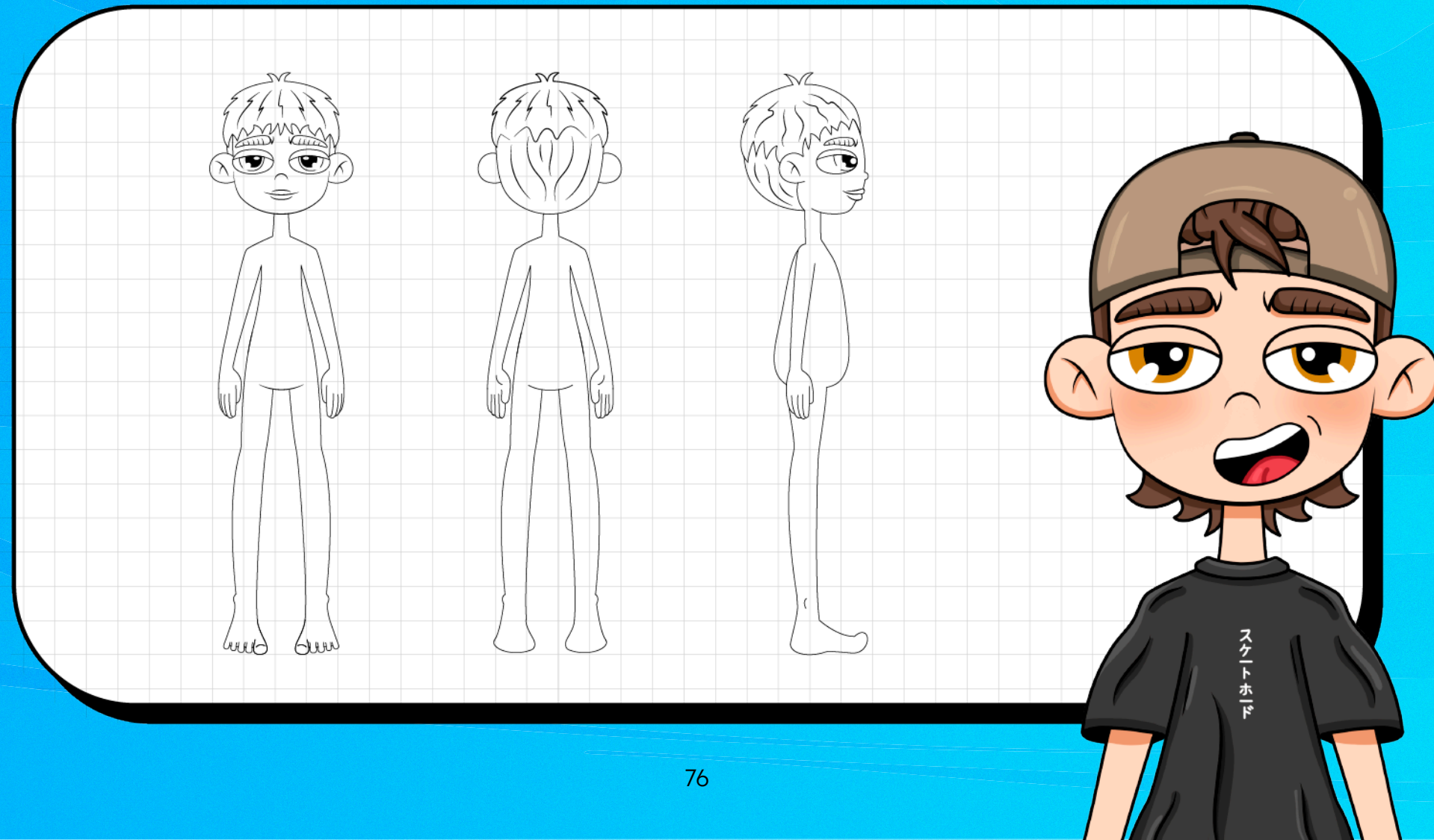
Fuentes serif: crea una sensación de solidez y tradición.

Letra mayúscula: refuerza el concepto de poder y presencia.

En este caso se asocia más a la estética "retro" para llevarlo más al concepto del término "indie". La incorporación de esta tipografía agrega un elemento de dureza y actitud que equilibra el brillo de los toques de color del Pop. Esta combinación visual crea una identidad que refleja algo experimental del rock independiente al tiempo que mantiene la familiaridad y la energía del Pop.

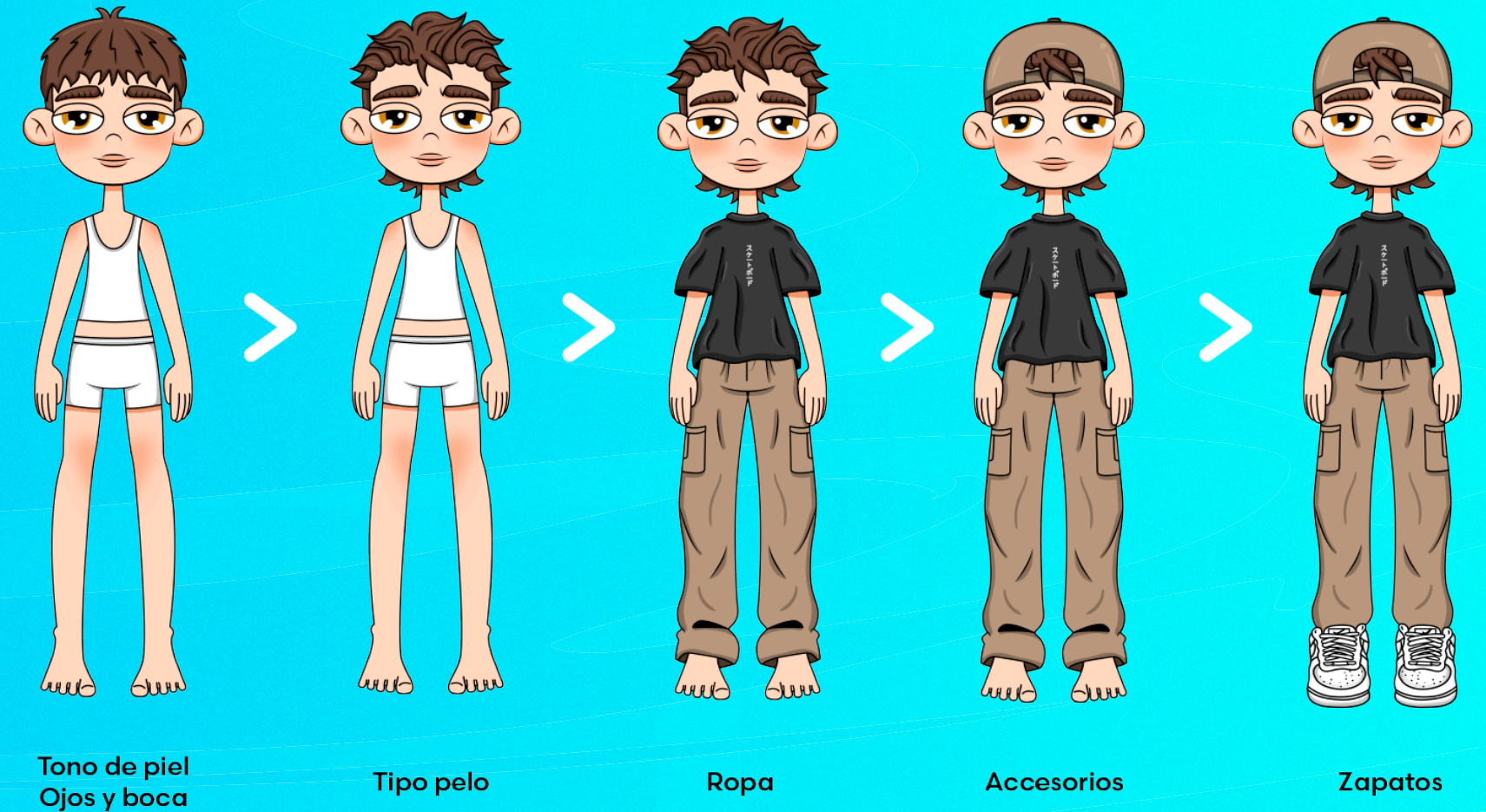
App interactiva

Desarrollo del personaje

App interactiva

Desarrollo del personaje

Tono de piel
Ojos y boca

Tipo pelo

Ropa

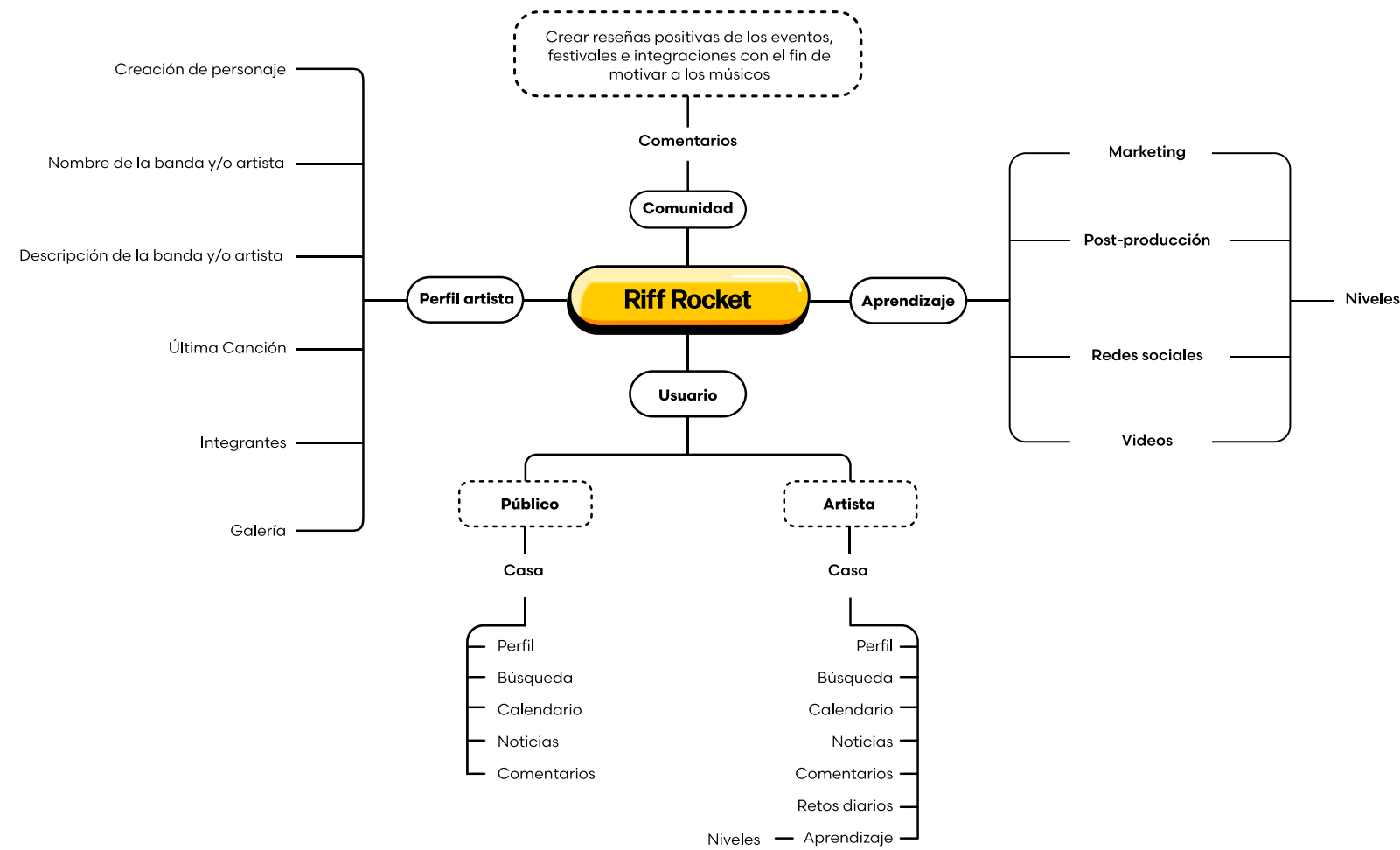
Accesorios

Zapatos

App interactiva

Se desarrolló la arquitectura de la aplicación Riff Rocket para asegurar la planificación y la ejecución de la app, teniendo en cuenta elementos importantes para su desarrollo.

Contenido de la app

App interactiva

Contenido de la app

App interactiva

Contenido de la app

Inicio de la aplicación

Riff Rocket se creó para proporcionar una plataforma donde los músicos emergentes y los fanáticos de la música indie puedan descubrir, compartir y disfrutar de nuevos músicos, diseñando para fomentar la creatividad y la comunicación.

Al **inicio** de la aplicación se debe escoger el **“rol”**, esto permite que cada persona pueda interactuar de acuerdo a sus necesidades.

● **Elige tu rol**

App interactiva

Contenido de la app

Rol “Banda/ solista”

En el **rol del artista**, tendrán una bienvenida, crearán un personaje que les guiará en su proceso de aprendizaje, tendrán perfiles personalizados donde puedan ingresar información sobre el solista y/o banda, su música, proyectos, tendrá recursos educativos, como herramientas de los procesos de post producción y marketing, donde los artistas pueden aprender y mejorar sus habilidades con retos diarios.

● **Creación del personaje**

● **Creación del perfil**

App interactiva

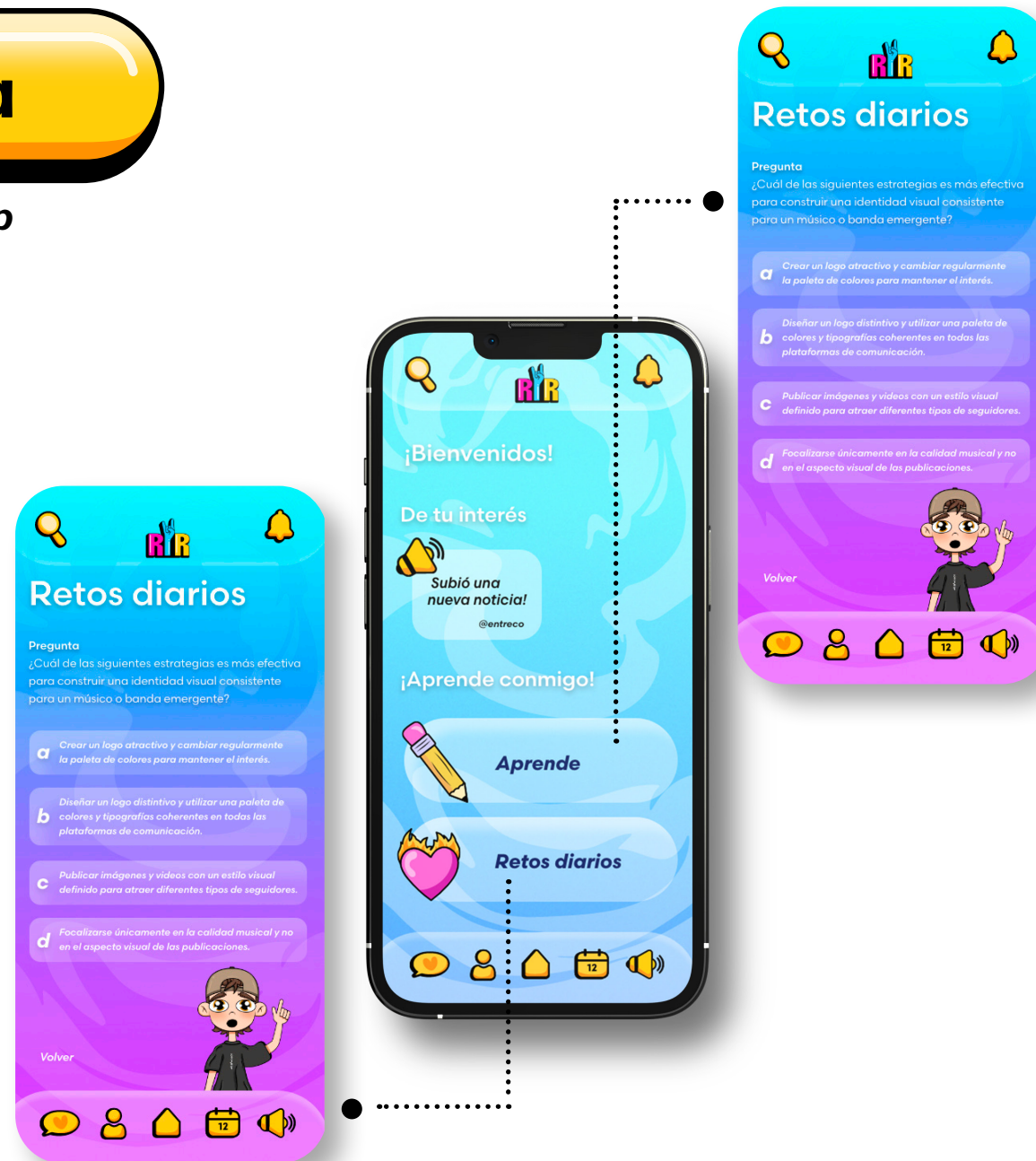
Contenido de la app

Rol "Banda/ solista"

En "aprende", los artistas podrán visualizar diferentes fases como:

- Marketing
- Post- producción
- Redes sociales
- Videos

Cada fase tendrá niveles el cual deberán desbloquear haciendo los "retos diarios", cuanto complete una fase se desactivara la siguiente.

App interactiva

Contenido de la app

Rol "Banda/ solista"

Los artistas podrán:

- Crear eventos
- Fechas importantes
- Crear noticias
- Responder a comentarios

App interactiva

Contenido de la app

Rol "Público"

En el rol del público tendrán una breve introducción sobre la música indie, podrán acceder y saber los eventos próximos, ver los perfiles de los artistas, saber sobre noticias, fechas de eventos, comentarles a sus artistas y más.

● Storytelling

App interactiva

Contenido de la app

Perfil

Centro de comentarios

Comentarios

Noticias

Centro de noticias

Visualización de eventos

Eventos

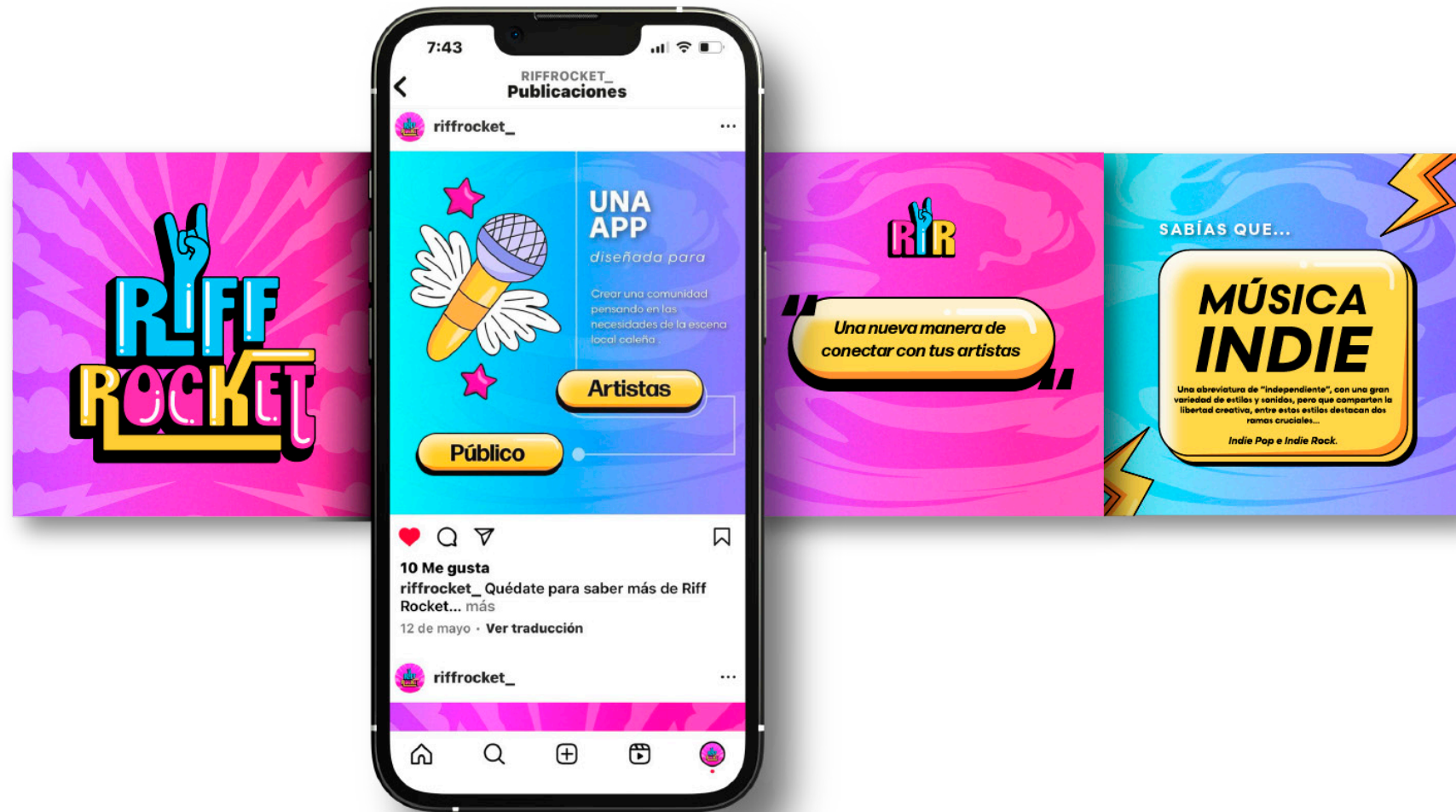
Búsqueda

Búsqueda de artistas

Estrategia publicitaria

Instagram

Se crearon piezas publicitarias para Instagram, especialmente para ofrecer un contexto de las bandas musicales emergentes y proporcionando información sobre la app.

Estrategia publicitaria

Instagram

Se realizó un poster como pieza publicitaria para distribuir en puntos estratégicos como bares y universidades.

Lanzamiento

Propuesta

Para la propuesta de lanzamiento del "Fiura Cali" y ganar atención y cobertura en los medios, se hará la presentación de la app y realizó una pieza que es un "ticket".

Focus group

El **objetivo** de este focus group es socializar con con personas que no saben acerca de estas bandas sobre el proceso interactivo de la app.

General

Aspectos considerados:

- Sistema de producto
- Contenidos de la publicación digital (redes sociales)
- Validación de línea gráfica y naming

Público objetivo:

Personas que desconocen las bandas emergentes de Cali.

Contenidos:

- Historia acerca del Indie Pop y Rock
- Perfil
- Centro de comentarios
- Centro de noticias
- Eventos

FASE DE INTERPRETACIÓN

Validación

El día 11 de mayo se realizó la validación de la aplicación a la banda "El picnic era ayer", por lo tanto se llevó a cabo el registro de los integrantes interactuando con la interfaz.

Hallazgos

Insights

"Me gustó mucho el diseño de la aplicación, tiene un diseño fácil de entender una paleta de colores atractivas, las interacciones me parecieron fáciles solo es cuestión de probar cada opción para aprender como funciona"

"Hay algunas cosas que se pueden mejorar para que algunas secciones sean más específicas o tengan mucho más detalle"

"Muchas veces a uno le toca autogestionar redes y marketing, esto nos ayudaria a entender mejor sobre estos temas y aplicarlo a nuestro proyecto"

"Me gustó la personalización del personaje y el calendario para las fechas importantes"

"Para mi cumple su función además de ser una herramienta que ayuda a conectar a los artistas con el público y a crear y unir comunidad"

Conclusiones

Mantener un mismo estilo en cada apartado ayuda a los usuarios a sentirse cómodos y familiarizados con la interfaz, lo que a su vez contribuye a una navegación fluida, por lo tanto, el diseño homogéneo de la app es fundamental para brindar una experiencia agradable y fácil de usar.

Tener en cuenta la claridad y la ausencia de saturación de información, son aspectos claves para garantizar que los usuarios puedan acceder fácilmente a las funcionalidades de la app y encontrar la información que están buscando.

Es importante en el contexto de una aplicación destinada a artistas que pueden no tener experiencia previa en marketing y creación de contenido, ya que simplifica el proceso de aprendizaje y uso de la herramienta.

La aplicación logra conectar a los artistas con su audiencia y fomentar la creación y unión de una comunidad es un elemento valioso.

FASE DE EJECUCIÓN

Qr que lleva directo al prototipo:

APP RIFF ROCKET

Referencias

Bibliográficas

Ruiz, J. H. (2010). La creación de identidades culturales a través del sonido. *Comunicar: Revista científica iberoamericana de comunicación y educación*, (34), 91-98. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/87055>

Velásquez Puerta, S. (2015). De los andes al caribe: la diversidad de la industria de la música en Colombia. *Muchas producciones independientes, poca música en el mercado*. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/82739>

Pitet, D. G. (2004). La música y su interpretación como vehículo de expresión y comunicación. *Comunicar*, (23), 57-60. <https://www.redalyc.org/pdf/158/15802310.pdf>

Lucero Ortega, A. Y. (2021). La producción y gestión musical independiente: el proyecto discográfico Filter Fauna una autoetnografía. <http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/13429>

Restrepo, G. P. Z., & Morales, S. N. (2018). Diversidad cultural como reto a la educación musical en Colombia: problemas relacionales entre culturas musicales, formación e investigación de la música. *Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas*, 13(2). <https://www.redalyc.org/journal/2970/297055959012/297055959012.pdf>

Ley 1915 de 2018. Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. 12 de julio de 2018. D.O. No. 50.652. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87419>

Lamacchia, M. C. (2017). La música independiente en la era digital. https://ridaa.unq.edu.ar/bitstream/handle/20.500.11807/727/TM_2017_lamacchia_008.pdf?se

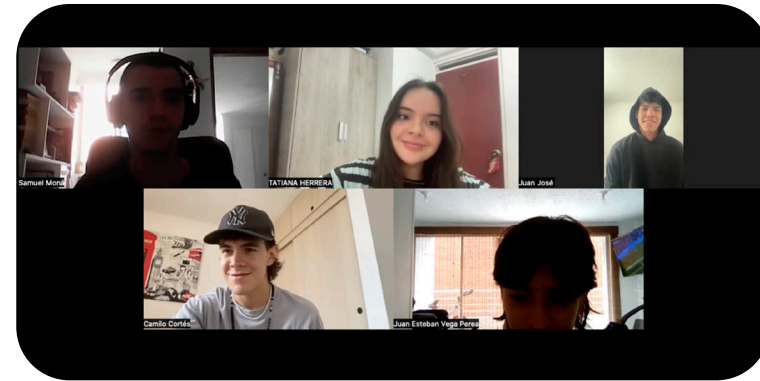
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural - Cerlalc. (s. f.). Cerlalc. <https://cerlalc.org/publicaciones/declaracion-universal-de-la-unesco-sobre-la-diversidad-cultural/#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20afirma%20que%20el,y%20de%20la%20seguridad%20internacional>.

Velásquez Insignares, J. Producción discográfica 120 horas Cinerose Indie Rock/Alternative Rock/Indie Pop. <https://repositorio.javeriana.edu.co/handle/10554/11696>

Samper, A. (2015). Educación musical en Colombia, un espacio para la reflexión. *Ricercare*, (4), 6. <https://www.proquest.com/openview/d7410967b1620fc1596eeca8bb77495/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4806332>

Hormigos Ruiz, J. (2010). La creación de identidades culturales a través del sonido: distribución musical en la sociedad de consumo. *Comunicar: revista científica iberoamericana de comunicación y educación*. <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/87055>

Anexos

Entrevista por Zoom

Entrevista #1: banda emergente

Banda: Olga lucia no me vayas a dejar

Presentación de la banda, género musical y trayectoria.

¿Cuáles son los principales desafíos que han enfrentado como banda emergente?

¿Cómo abordan la falta de visibilidad en la escena musical?

¿Cómo perciben la importancia del diseño y la identidad visual en su proyecto?

¿Han trabajado con diseñadores para mejorar su imagen?

¿Han tenido la oportunidad de colaborar con productores musicales? ¿Cómo ha sido la experiencia?

¿Qué aspectos consideran cruciales al trabajar con profesionales de la música?

¿Cuáles son las expectativas y metas a corto y largo plazo para su banda?

¿Cómo visualizan su posición en la escena musical dentro de unos años?

¿Han observado estigmas o prejuicios en el Indie pop o Rock? ¿Cómo manejan esos estigmas?

¿Creen que existen desafíos comunes entre bandas posicionadas y emergentes en la escena musical de Cali?

Anexos

Entrevista #2: banda posicionada

Banda: Entreco

Presentación de la banda, género musical y trayectoria.

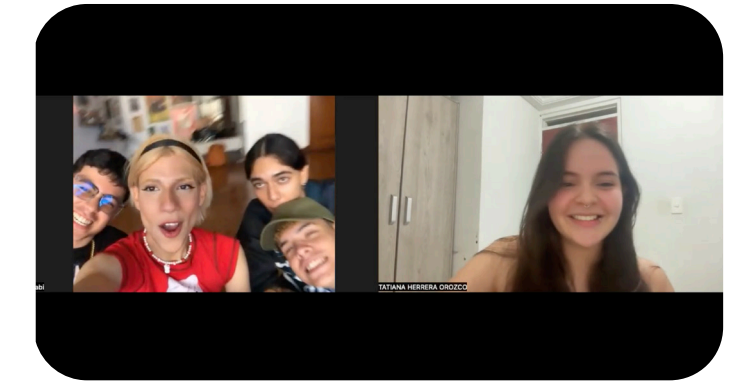
¿Cómo han logrado posicionar su música en la escena local/nacional?

¿Cuáles fueron los principales desafíos al inicio de su carrera?

¿Han colaborado con productores y diseñadores para fortalecer su imagen? ¿Cómo fue la experiencia?

¿Qué estrategias han encontrado más efectivas para mantenerse relevantes?

¿Cómo ha influido el diseño y la identidad visual en la percepción de su banda?

Entrevista por Zoom

¿Han experimentado cambios en la recepción del público tras ajustes en su imagen? ¿Los cambios han significativos?

¿Qué consejos darían a bandas emergentes para aumentar su visibilidad?

¿La colaboración con diseñadores ha sido clave en su trayectoria?

¿Han observado estigmas o prejuicios en el Indie pop o Rock? ¿Cómo manejan esos estigmas?

¿Creen que Existen Desafíos comunes entre bandas posicionadas y emergentes en la escena musical de Cali? ¿Cuáles son esos desafíos?

Tatiana Herrera Orozco

Proyecto Avanzado de Diseño de Comunicación Visual

2024 - 1