

PROYECTO DE TITULACIÓN

“El rock como cultura y estilo de vida en la ciudad de Quito, con caso de estudio El Metal”.

MEMORIA TEÓRICA

PROYECTO DE DISEÑO

SAMANTHA ANTONELLA VALVERDE RUBIO

Autor(a)

XAVIER GRANJA CEDEÑO

Director(a)

Quito, febrero de 2024

CERTIFICADO DE AUTORÍA

Yo, Samantha Antonella Valverde Rubio con cédula de ciudadanía No. 1721009411, declaro que soy autora del proyecto de Titulación con título: El Rock como estilo y cultura de vida en la ciudad de Quito, con caso de estudio El Metal. Que éste es original, auténtico, personal, todos los efectos académicos legales que se desprenden del proyecto, son de mi exclusiva responsabilidad. Me acojo al Art.57 del Reglamento de la Dirección de Proyectos Académicos y Titulación.

En Quito, febrero 2024

SAMANTHA ANTONELLA VLVERDE RUBIO

C.C 1721009411

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia por el apoyo durante todo este trayecto académico, a mis amigos por su ayuda incondicional en los trabajos y por las palabras de aliento a seguir sin rendirme, a mis profesores que me brindaron sus conocimientos, paciencia y formación de vida. Este proyecto va dedicado para ustedes.

CERTIFICADO DEL TUTOR

Yo, Xavier Granja Cedeño, con cédula No. 1712718145, certifico que la señorita Samantha Antonella Valverde Rubio, realizó el presente Proyecto de Titulación bajo mi dirección, durante el desarrollo y culminación de este proceso.

En Quito, febrero de 2024

Xavier Granja Cedeño

DIRECTOR DEL PROYECTO

C.C. 1712718145

ABSTRACT

The purpose of this study is to present a descriptive investigation of the musical genre "Metal" and how it develops in the city of Quito. The main characteristic of this project is to show the culture of this genre in its followers, generating a photographic record based on the photographic principles of documentary photography, scene photography, basic and advanced principles of photographic portraiture.

- **Palabras clave**
- Rock Metal
- Conciertos
- Música
- Cultura
- Estilo
- Satanismo
- Sociedad
- Género
- Fotografía documental
- Sonidos potentes
- Sonidos distorsionados
- Símbolos
- Energía.

ÍNDICE	
Preliminares	8
Título y Subtítulo	8
Campos del conocimiento	8
Introducción.	8
1. Investigación preliminar	10
1.1. Definición del problema u oportunidad del diseño	10
1.1.1. Estigmatización y prejuicio	10
1.1.2. Marginación y censura	11
1.1.3. Escasa difusión mediática	13
1.1.4. Violencia y simbología rockera	14
1.2. Justificación	14
1.3. Estado del Arte	15
1.4. Objetivos y Alcance	22
Objetivo General.	22
Objetivos Específicos.	22
Alcance.	22
2. Planificación	23
2.1. Planificación estratégica y táctica	23
2.2. Estrategia de innovación	24
3. Desarrollo	24
3.1. Metodología de la investigación y diseño	24
3.2. Planteamiento teórico conceptual	24
3.2.1. Capítulo I: La Cultura Rockera	24
Los conciertos de rock metal en Quito.	26
3.2.2. Capítulo II: Escasa difusión mediática	28
3.2.3. Capítulo III: Violencia y simbología rockera.	29
3.3. Grupos objetivos	32
3.3.1. Público real / usuarios finales	32
3.3.2. Público potencial	33
5. Cierre	40
5.1. Conclusiones	40
5.2. Recomendaciones	41
ANEXOS	42
Bibliografía	48

Preliminares

Título y Subtítulo

Título: Foto documental del Rock en Quito

Subtítulo: El Rock como cultura y estilo de vida en la ciudad de Quito, con caso de estudio El Metal.

Campos del conocimiento

Campo Amplio: Artes y humanidades

Campo Específico: Artes

Campo Detallado: Música y artes escénicas

El Rock y su vinculación con el arte mediante la música, performance en vivo, el diseño gráfico, las letras y la poesía, influyendo también en otras formas de expresión artística. No solamente constituye un género musical, sino que también representa una manifestación cultural que ha dejado una huella notable en el ámbito artístico global y se ha transformado en un estilo de vida.

Introducción.

La construcción de identidad mediante la música es un rito que se evidencia en el ser humano desde el inicio de su existencia, este tiene la facultad de transmisión cultural de generación en generación.

La música como expresión cultural se fundamenta mediante la existencia de melodías, ritmos y canciones que definen la historia de cada ser humano.

El Metal es un género musical derivado del Hard Rock, del Acid Rock y del Blues, que se caracteriza por los sonidos distorsionados, potentes, violentos tanto en instrumentos como en la voz, donde se incorpora características de la música clásica en un matiz diferente, los principales instrumentos musicales que este género abarca son: guitarras eléctricas, bajos, baterías. La aparición del Metal en la ciudad de Quito surge en un ambiente de discriminación y marginación social.

El presente proyecto se llevará a cabo mediante una investigación enfocada en “El Metal”, donde se documentará la cultura y el estilo de vida de la comunidad en la ciudad de Quito. Participando fotográficamente en los eventos, conciertos, ferias en donde asista la cultura del Metal, tomando en cuenta la estética y el comportamiento de los consumidores de este género, mediante un proyecto foto documental aplicando el diseño, tiene como objetivo resaltar, conmemorar y culturalizar a la población sobre el tema a tratar.

Presentando así un libro documental y un audiovisual, mostrando diferentes técnicas, planos fotográficos, con estética blanco/negro, para expresar la energía, pasión, diversión de los amantes de este género musical.

1. Investigación preliminar

1.1. Definición del problema u oportunidad del diseño

Aunque el Metal es un género musical ampliamente apreciado por muchos fanáticos en todo el mundo, también ha enfrentado ciertas problemáticas a lo largo de su historia, ya que con los años se ha ido creando ideas erróneas sobre esta cultura y estilo de vida.

Algunas de las principales son las siguientes:

1.1.1. Estigmatización y prejuicio

El Metal ha sido objeto de estigmatización y prejuicio por parte de la sociedad en general. Se le ha asociado con imágenes negativas como la violencia, la rebeldía, la oscuridad también, el satanismo.

Esto ha llevado a que muchas personas tengan una percepción errónea del género, viéndolo, así como algo peligroso o perjudicial.

Sin embargo, el género rockero ha incrementado sus seguidores durante los últimos años, con ello también crecieron más prejuicios, discriminación, estigmatización hacia esta comunidad, creando conflictos sociales que pasaron a formar parte de la historia ecuatoriana.

Uno de esos conflictos que no debemos olvidar, fue la represión que vivieron los jóvenes en marzo de 1996 durante la presidencia de Abdalá Bucaram. Fanáticos asistieron a un concierto el cual se presentaba la banda mexicana Cenotaph de death metal en la ciudad de Ambato, llegaron policías y militares con pasamontañas a agredir, arrestar y cortarles el cabello a los jóvenes rockeros. Aquel abuso por parte de la autoridad, generó indignación en la

sociedad haciendo que luchen por sus derechos e intentar que se erradique la discriminación. Si bien es cierto las nuevas generaciones son más tolerantes, pero aún se viven estas injusticias. Revista de FLACSO No 18. (2004, Ecuador) “ÍCONOS 18 “

Figura 1: *Concierto Polifest*

Fuente: Samantha Valverde

1.1.2. Marginación y censura

En algunos casos, el metal ha sido marginado y censurado por los medios de comunicación, como las estaciones de radio, instituciones, etc. Algunas canciones o bandas han sido prohibidas o vetadas debido a su contenido lírico o, a su apariencia visual. Estos sucesos han limitado la difusión, haciendo que el reconocimiento del género sea escaso en ciertos lugares.

Esto va relacionado a que quizás, se deba a los estereotipos que la sociedad ha creado sobre el comportamiento de las bandas o fanáticos de este género musical. El movimiento rockero se volvió intenso, también rechazado por la razón social ya que expresan su libertad sin límites, esto hace que sean explícitos para muchas personas, como lo son su vestimenta o los sonidos que asocia el metal, esto genera discriminación hacia este grupo social que lo único

que busca es la libertad de expresión, por ello se realizan conciertos, eventos, ferias, exposiciones para que la fanaticada tenga un lugar en donde puedan ser ellos mismos.

Uno de los casos más relevantes con el tema de censura es sobre Pancho Jaime, que fue un periodista independiente y rockero, conocido por ser el fundador de la escena musical para las bandas de metal en los años 80, también símbolo de rebeldía y renegador del sistema.

Durante el gobierno de León Febres Cordero, en noviembre de 1984, Pancho Jaime fue privado de su libertad, lo torturaron, cortándole el cabello largo obligando a comérselo. Jaime denunció el hecho como un intento de asesinato, con ello empezó a realizar dibujos explícitos para su revista en forma de protesta y rebeldía. Diana Romero (2019, Ecuador) “Una historia de Rock “

Pancho dirigía sus textos en forma de crítica para sus enemigos, los políticos, este contenido estaba cargado de difamaciones sexuales, desnudos, etc. Esto hizo que le empezaran a llegar amenazas de muerte que siguieron a atentados. Pancho Jaime fue asesinado el 6 de septiembre de 1989, a sus 43 años sin de nadie reclamase su muerte, aún no se sabe quién lo asesinó.

Figura 2: *Concierto Polifest*

Fuente: Samantha Valverde, archivo fotográfico

1.1.3. Escasa difusión mediática

Los medios de comunicación tradicionales en Quito suelen prestar poca atención a la escena metalera local, lo que dificulta la difusión de nuevas bandas y eventos. La falta de cobertura mediática limita la visibilidad, por ello el crecimiento del género en la ciudad.

Con el paso de los años la tecnología ha ido creciendo proporcionalmente, brindando nuevos espacios de comunicación y difusión para la comunidad artística, pero sin embargo no llegan al alcance que deberían. Si bien es cierto ahora se utilizan más las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, etc para realizar publicidad de una forma independiente para llegar a más público, expandiendo su arte, fanaticada, etc.

Figura 3: *Concierto Quitofest*

Fuente: Samantha Valverde

1.1.4. Violencia y simbología rockera

La cultura rockera tiene una rica historia de promover la libertad de expresión, la individualidad y la autenticidad. Sus seguidores son, en su mayoría, personas pacíficas que encuentran en la música una forma de liberación, conexión emocional, sentimental, etc. Es importante evitar generalizaciones y estigmatizaciones injustas sobre cualquier cultura musical.

El rock desde sus inicios ha sido vinculado con el satanismo y la violencia ya que llevan consigo un sin número de símbolos como el pentagrama invertido, cuernos, calaveras, etc.

Figura.5: *Concierto Quitofest*

Fuente: Samantha Valverde

1.2. Justificación

La cultura metalera, se ha desarrollado en situaciones de discriminación en la ciudad de Quito, sin embargo, esta cultura ha ido creciendo potencialmente a lo largo de los años, trayendo consigo un sinnúmero de eventos sociales como: conciertos, ferias, exhibiciones, entre otros. Por este motivo se propone estudiar,

analizar y documentar estos eventos socioculturales mediante un proyecto foto documental y de diseño, con el fin de dar a conocer a la población quiteña la esencia real de lo que es el metal como cultura y estilo de vida.

1.3. Estado del Arte

ANNIE LEIBOVITZ

Figura 6: *Retrato de Annie Leibovitz.*

Fuente: <https://www.gettyimages.es/>

La fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz es una de las fotógrafas más influyentes de todos los tiempos. Su trabajo no se limita a la fotografía escénica: también incursiona en la fotografía de paisaje y la fotografía documental. Actualmente es fotógrafa de Vanity Fair y la fotógrafa mejor pagada del mundo, ganando alrededor de \$ 2 millones al año por su trabajo. Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y las Humanidades 2013.

Fue la última persona en fotografiar a John Lennon el día de su muerte. En el frente de la música, Annie pasó casi 14 años con los Rolling Stones, que la vieron en la portada del exitoso America's '75 Tour de los Stones,

además de más de 140 portadas de revistas. correo. Los artistas más icónicos que grabó: The Rolling Stones, John Lennon, Iggy Pope.

Figura 7: *Fotografías en escena de conciertos de rock.*

Fuente: <https://www.phaidon.com/>

JIM MARSHALL

Figura 8: *Retrato de Jim Marshall.*

Fuente: <https://www.npr.org/>

Jim Marshall ha sido testigo de algunos de los momentos más sorprendentes de la historia de la música en el último siglo: pudo grabar el último concierto de los Beatles (Candle Park, 1966), el Monterey Pop Festival en 1967,

Johnny Cash en Ford (fue el autor). de la famosa fotografía "Painting Fingers" de Kesha), el Festival de Música de Woodstock y la gira estadounidense de 1972 de los Rolling Stones, entre otros eventos importantes. No cabe duda que el trabajo de Jim Marshall ha trascendido en el tiempo y sigue influyendo en las nuevas generaciones. Jim Marshall murió el 24 de marzo de 2010 en Nueva York a la edad de 74 años mientras promocionaba su nuevo libro. Los artistas más icónicos que ha documentado: The Beatles, Jimi Hendrix, The Cream, The Who, Rolling Stones, Janis Joplin, John Coltrane, Johnny Cash, Bob Dylan, Chuck Berry.

Figura 9: *Fotografía en escena de conciertos de rock.*

Fuente: <https://archive.nytimes.com>

Xavier Granja Cedeño

Figura 10: Retrato de Xavier Granja Cedeño.

Fuente: <https://fotografico.lametro.site/>

EL ROCK ES CULTURA

El fotógrafo Xavier Granja Cedeño muestra los retratos que se ven y la energía que se siente en cada concierto, cuando los individuos viven una transformación.

“El poder sentir, en cuerpo y alma la sensación que te da el ROCK es único, inigualable e insuperable. El poderlo vivir y presenciar un concierto sea este en una casa barrial, en el teatro, en un bar o un gran festival, es sin duda una experiencia inolvidable. Fotógrafo Ecuatoriano que documentó el estilo musical del rock, mostrando los símbolos, la energía, la fuerza y estética de las personas que gustan de este género musical, asistiendo a varios conciertos en Ecuador.

Figura 11: Fotografías de conciertos de rock.

Fuente: <https://cuartooscuro.elcomercio.com/>

Danilo Vallejo

Figura 12: Retrato de Danilo Vallejo.

Fuente: <https://ligalatinoamericana-deartistas.blogspot.com/>

Danilo Vallejo García es un artista plástico y fotógrafo que realizó una obra titulada Testimonia a rock, en ella expone imágenes, audios, textos sobre la comunidad rockera en Ecuador, esta muestra presenta fotografías con fragmentos sociales que se identifican con el metal pesado, thrash, death metal, etc. Esta obra pretende exponer la cultura que viven las personas que siguen a este género musical.

Esto con el objetivo de compartir sus visiones sobre el mundo y evidencia que la comunidad rockera es la manifestación de que el rock atraviesa fronteras, edades, clases sociales y géneros. Por otro lado, la obra también refleja la fragilidad y realidad humana y no solo se expone la rebeldía o mala fama que tiene el metal en la sociedad.

Figura 13: *Testimonia Rock Danilo Vallejo.*

Fuente: <https://radiococoa.com/>

Pablo Rodríguez

Figura 14: Retrato de Pablo Rodríguez.

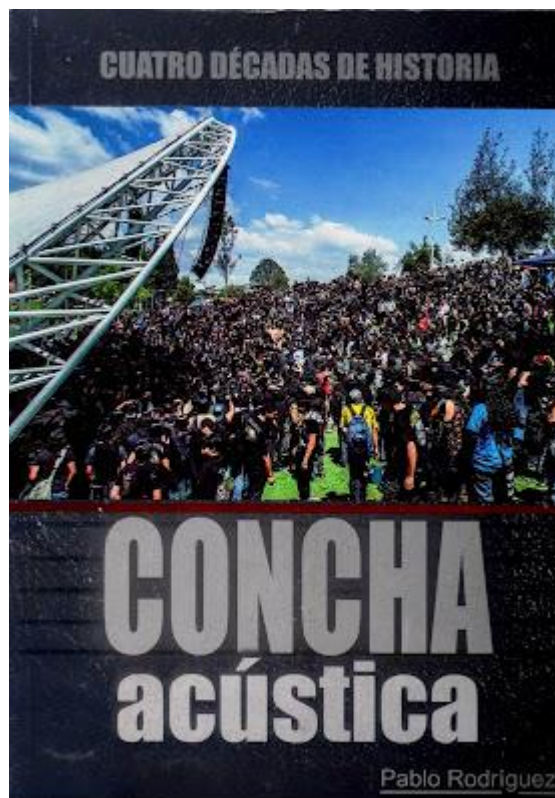
Fuente: <https://twitter.com/super949/status/1373352619578638342>

Fue un investigador, gestor cultural y periodista musical del rock ecuatoriano, se destacó como experto en el rock metal creando revistas enfocadas a este género musical, también es autor de dos libros, el primero

titulado Concha Acústica, cuatro décadas de historia (2014) en la que refleja los festivales clásicos que se celebran cada 31 de diciembre en la Villaflora al sur de Quito. Un libro que evidencia la vivencia y la necesidad de adquirir un espacio para representar la cultura rockera quiteña

El segundo libro titulado Charlas de Rock Vol.1 en la que rebeló conversaciones con diferentes figuras de la escena musical rockera. Este libro fue con el fin de ejercer o evidenciar el amor por la música, la gente que existe detrás de este género y la lucha por mantener viva a esta cultura. También fue uno de los precursores en gestionar los festivales en la concha acústica.

Figura 15: Libro Concha Acústica, cuatro décadas de historia.

Fuente: <https://abominablezine.blogspot.com/2015/10/cuatro-decadas-de-historia-concha.html>

1.4. Objetivos y Alcance

Objetivo General.

Realizar un foto documental y un audiovisual del Rock, con el fin de evidenciar su cultura, mediante entrevistas e investigaciones de campo en conciertos en la ciudad de Quito.

Objetivos Específicos.

- Investigar la cultura rockera de la ciudad de Quito, para conocer sus necesidades, estilo de vida, a través de la entrevista.
- Analizar la manera de ejecutar los conciertos de rock, con el fin de conocer las formas de expresión que se generan en la audiencia.
- Indagar qué entidades públicas o privadas apoyan la realización de los conciertos de rock en Quito, para evidenciar la escasa difusión o no de dichos eventos.
- Registrar fotográficamente las simbologías, la energía, la pasión de todas las personas que escuchan Metal en Quito.

Alcance.

- Se investigará y se realizará una serie fotográfica de los eventos, conciertos, ferias que impulsen al rock como cultura en la ciudad de Quito.
- También se ejecutará audiovisuales en este proyecto para poder llegar a más personas y poder crecer en la sociedad el movimiento del Metal.

2. Planificación

2.1. Planificación estratégica y táctica

El siguiente cuadro facilita la comprensión de la estrategia y táctica, con el detalle del cronograma establecido por el Departamento de Titulación.

Cuadro 1 Planteamiento estratégico y táctico

Planteamiento estratégico			Planteamiento Táctico
Fases	Período	Temas a investigar o acciones a ejecutar	
Primera fase: investigación y desarrollo de marco teórico	5 semanas Del 25 de septiembre al 7 de octubre de 2023	Desarrollo del marco teórico: <ul style="list-style-type: none"> • Cap1: La cultura rockera • Cap2: Los conciertos de rock metal en Quito. • Cap3: Difusión del rock metal • Cap4: Violencia y simbología rockera. Propuesta conceptual, mediante bocetos	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación bibliográfica • Memoria fotográfica • Investigación de campo
Segunda fase: Proceso de diseño.	5 semanas Del 30 de octubre al 1 de diciembre de 2023	Proceso creativo Estudio de concepto estético Ilustración digital	<ul style="list-style-type: none"> • Ilustrador • Photoshop • Premier
Tercera fase: Diseño final	5 semanas Del 4 de diciembre 2023 al 5 de enero 2024	Propuesta de diseño	<ul style="list-style-type: none"> • Ilustrador • Photoshop • Indesign
Revisión del proyecto	2 semanas Del 8 al 19 de enero 2024	Ultimas correcciones del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Maquetación de machote final
Entrega final	Del 22 al 26 de enero 2023	Entrega al departamento de titulación	
Graduaciones	Del 29 de enero al 26 de febrero	Defensa final pública	

2.2. Estrategia de innovación

3. Desarrollo

3.1. Metodología de la investigación y diseño

El proceso de diseño fotográfico incluye realizar diferentes fotografías luego su previa selección y depuración, de esta manera se podrá realizar una muestra fotográfica para evidenciar la cultura y estilo de vida de la comunidad metalera.

3.2. Planteamiento teórico conceptual

3.2.1. Capítulo I: La Cultura Rockera

La cultura del rock abarca todo el conjunto de valores, actitudes, estilos de vida, modos de expresión artística y formas de interacción social. Es una cultura diversa que ha evolucionado desde sus inicios en la década de 1950 hasta la actualidad, influenciando a millones de personas en todo el mundo.

El género abarca una amplia variedad de estilos, desde el rock and roll original hasta subgéneros más específicos como el punk, el metal, el grunge, el indie, el rock alternativo, etc. El rock valora la creatividad, la expresión personal y la experimentación musical.

La cultura metal de Ecuador es parte de una escena y subcultura musical que ha crecido a lo largo de los años. Los fanáticos del metal, conocidos como metaleros, se identifican por la estética particular que los caracteriza.

Aunque no es muy conocida por su escena metal en comparación con otros países latinoamericanos, la industria de este género en el país, ha crecido de manera constante y tiene una comunidad activa.

Algunos de los aspectos más destacados de esta cultura en Ecuador incluyen:

Eventos y Festivales:

La escena metalera de Ecuador ha sido sede de una variedad de eventos y festivales a lo largo de los años. Algunos de estos eventos incluyen conciertos con bandas locales e internacionales, así como festivales dedicados al metal.

Bandas Locales:

Ecuador cuenta con varias bandas de metal talentosas que contribuyen al desarrollo local. Estas bandas actúan regularmente en conciertos y festivales, promocionando la escena musical del país.

Lugares de reunión:

Bares y clubes que se especializan en música en vivo brindan a los metaleros un lugar para reunirse, compartir experiencias y disfrutar de la música en vivo.

Comunidad Unida:

A pesar de ser una subcultura relativamente pequeña en comparación con otros géneros musicales, la escena del metal de Ecuador está muy unida. Los fanáticos comparten la pasión por la música, la cultura y la estética.

Diversidad de subgéneros:

La escena del metal ecuatoriano no se limita a un solo subgénero. Los fanáticos del metal pueden ser fanáticos de diferentes estilos, desde heavy metal y thrash metal hasta death metal y black metal.

Desafíos y oportunidades:

Aunque la industria del metal ha experimentado un crecimiento constante, puede enfrentar desafíos en términos de visibilidad y apoyo a nivel nacional. Pero la persistencia de la comunidad del metal y la dedicación de las bandas locales le han ayudado a seguir creciendo.

Los conciertos de rock metal en Quito.

Los rituales de conciertos de rock son tradiciones y prácticas que los fans, los artistas y las bandas suelen llevar a cabo para crear una atmósfera especial y única durante los conciertos de rock. Estos rituales pueden variar dependiendo de la cultura, la escena musical y la popularidad de la banda. Aquí te presento algunos ejemplos comunes de rituales de conciertos de rock:

Headbanging: El headbanging es un movimiento característico del rock y el metal, donde los fans sacuden su cabeza al ritmo de la música. Puede ser suave y rítmico o más agresivo, dependiendo de la intensidad de la canción.

Pogo: En conciertos de punk y algunas formas de rock alternativo, los fans pueden participar en el pogo, que implica saltar y rebotar al ritmo de la música.

Gritos y coros:

Los fans suelen corear las letras de las canciones o gritar palabras de apoyo y ánimo durante el concierto, creando un ambiente de comunidad y participación.

Levantar los brazos y los puños:

Los fans a menudo levantan los brazos y los puños en el aire, especialmente durante los momentos más emotivos o épicos del espectáculo.

Encender cerillas o usar linternas:

En baladas o momentos más suaves de las actuaciones, los asistentes pueden encender cerillas o usar linternas para crear una atmósfera especial y emotiva.

Circle pits y mosh pits:

En conciertos más enérgicos, especialmente en el metal y el hardcore, los fans pueden formar círculos (circle pits) o áreas de moshing (mosh pits), donde la gente se mueve agresivamente y se empuja de manera controlada mientras la música suena.

Hacer el gesto de los cuernos:

Popularizado por el vocalista de Black Sabbath, Ronnie James Dio, este gesto involucra levantar el dedo meñique y el índice para formar cuernos, un símbolo icónico del rock y el metal.

Es importante tener en cuenta que algunos rituales pueden ser más enérgicos y ruidosos, mientras que otros son más sutiles y emotivos. Además, la naturaleza de los rituales puede variar según el género y la cultura de la música

rock. Sin embargo, todos estos rituales tienen en común el objetivo de crear una experiencia única y memorable para los asistentes al concierto.

Figura 16: *Concierto Polifest*

Fuente: Samantha Valverde

3.2.2. **Capítulo II:** Escasa difusión mediática

La percepción de que hay escasa difusión del género metal puede depender de diversos factores, como la región geográfica, los medios de comunicación locales y las preferencias culturales. En algunos lugares, el metal rock puede no recibir tanta atención en comparación con otros géneros más populares, como el pop o el hip-hop.

Sin embargo, el metal tiene una base de seguidores apasionados en todo el mundo y ha mantenido una presencia constante en la escena musical durante décadas.

Es importante destacar que la difusión de la música está cambiando rápidamente con la aparición de plataformas de streaming, redes sociales y la capacidad de los artistas para llegar directamente a su audiencia. Aunque el

metal rock puede no recibir tanta atención en la radio convencional o en la televisión, hay comunidades activas en línea, festivales especializados y sellos discográficos que apoyan y promueven activamente este género.

Además, es posible que haya subgéneros específicos dentro del metal rock que disfruten de una difusión más amplia que otros. Por ejemplo, el metal alternativo o el metalcore pueden tener una presencia más fuerte en ciertos círculos.

En resumen, aunque puede haber lugares donde la difusión del metal rock parezca limitada, el género tiene una base de seguidores sólida y activa, con una presencia significativa en la escena musical global, especialmente en plataformas en línea y eventos especializados.

Figura 17: *Concierto Polifest*

Fuente: Samantha Valverde

3.2.3. **Capítulo III:** Violencia y simbología rockera.

El rock, al igual que cualquier otro género musical, no es inherentemente violento. Sin embargo, como en cualquier otro ámbito de la sociedad, puede

haber casos aislados de violencia asociados a algunos eventos o situaciones relacionadas con el rock.

En ciertos conciertos o festivales de rock, especialmente en los de gran escala, puede haber situaciones agresivas de aglomeración, donde la energía de la multitud puede volverse intensa y generar comportamientos. Esto puede incluir empujones, mosh pits (zonas donde los asistentes saltan y empujan a otros), crowd surfing (ser llevado por encima de la multitud) y otros tipos de comportamientos enérgicos. Estas prácticas pueden parecer violentas desde afuera, pero a menudo son una forma de expresión física y emocional para los fanáticos del género. Sin embargo, es importante que los organizadores de eventos y los asistentes promuevan un entorno seguro y respetuoso. Además, en algunas ocasiones, se han dado casos aislados de violencia en conciertos de rock, como peleas entre asistentes o vandalismo.

Estos incidentes no son representativos de la música en sí, sino de las acciones individuales de algunas personas en un contexto específico. Los símbolos de la cultura rock suelen ser diversos y suelen asociarse con la rebelión, la libertad de expresión y la individualidad.

Símbolos como cuero, tachuelas, tatuajes y ciertos gestos con las manos son comunes en la estética del rock, pero no necesariamente indican violencia. Violencia y música rock:

Históricamente, algunos géneros de rock se han asociado con una actitud rebelde, pero eso no significa que la música en sí sea violenta. Es importante distinguir entre expresión artística y violencia personal.

La Escena del Rock Ecuatoriano:

La escena musical de Ecuador, incluida la música rock, ha experimentado muchos cambios y desarrollos a lo largo de los años.

Los conciertos y festivales de música son eventos comunitarios donde los fanáticos del rock se reúnen para disfrutar de la música en un ambiente festivo.

Un incidente aparte:

En cualquier industria musical, incluida la música rock, puede haber incidentes aislados de violencia, pero no son representativos de la sociedad en su conjunto. Es importante recordar que la música y la cultura rock no son inherentemente violentas.

La mayoría de los fanáticos del rock sienten pasión por la música y la cultura que aman, pero eso no significa necesariamente violencia.

Fuente 18: *Concierto Polifest*

Fuente: Samantha Valverde, archivo fotográfico

3.3. Grupos objetivos

3.3.1. Público real / usuarios finales

Son bandas de Rock Metal en Quito, hombres y mujeres de 30 a 40 años de edad, ubicados en el grupo socioeconómico c+, cuyo perfil de consumidor es: (INEC)

- El 38% de los hogares compran la mayor parte de la vestimenta en centros comerciales.
- El 90% de los hogares utiliza internet.
- El 77% de los hogares tiene correo electrónico personal (no del trabajo)
- El 63% de los hogares está registrado en alguna página social en internet.
- El 46% de los hogares ha leído libros diferentes a manuales de estudio y lectura de trabajo en los últimos tres meses.

3.3.2. Público potencial

Son hombres y mujeres de la ciudad de Quito de 25 años de años en adelante que gustan del Rock Metal y asisten frecuentemente a los conciertos.

Se muestra en el siguiente cuadro del perfil del consumidor según el INE

Cuadro 2 Perfil del consumidor

Perfil del consumidor		
Nivel A	Nivel B	Nivel C+
El 95% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.	El 26% de los jefes de hogar del nivel B se desempeñan como profesionales científicos, intelectuales, técnicos y profesionales del nivel medio.	Los jefes de hogar del nivel C+ se desempeñan como trabajadores de los servicios, comerciantes y operadores de instalación de máquinas y montadores.
Los jefes de hogar del nivel A se desempeñan como profesionales científicos, intelectuales, miembros del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos, personal del directivo de la Administración Pública y de empresas.	El 92% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.	El 77% de los hogares está afiliado o cubierto por el Seguro del IESS (seguro general, seguro voluntario o campesino) y/o seguro del ISSFA o ISSPOL.
El 79% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida.	El 47% de los hogares tiene seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada sin hospitalización; seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales y/o seguro de vida.	El 20% de los hogares cuenta con seguro de salud privada con hospitalización, seguro de salud privada sin hospitalización, seguro internacional, AUS, seguros municipales y de Consejos Provinciales.

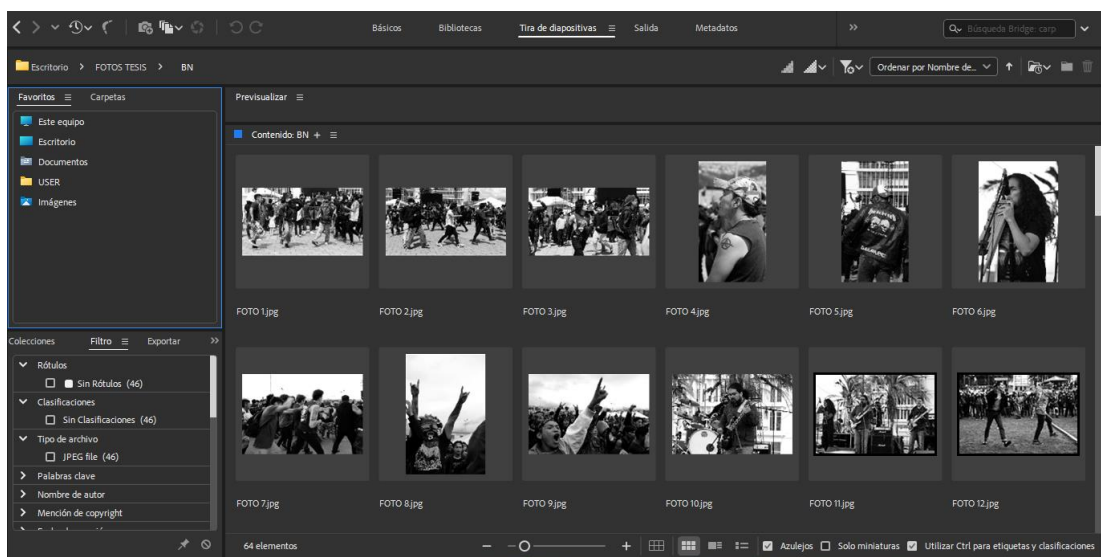
Fuente: (INEC)

3.4. Propuesta de diseño

Se busca generar un foto libro documental manejable, con texto poco invasivo para que el espectador conecte con las fotografías.

Producciones fotográficas

Figura 19: Colección Producciones Fotográficas.

Fuente: Samantha Valverde, catalogo Adobe Bridge

Se realizó un proceso de preproducción y una exhaustiva investigación sobre la sociedad cultural rockera, generando así un proyecto visual.

3.5. Diseño en detalle

La elaboración de un título para el foto libro llamado: Un Viaje al Mundo Metal, en el cual evidencia la cultura y estilo de vida de los fanáticos amantes de este género. Cuenta con un archivo fotográfico, diseño que detalla lo siguiente:

Cuenta con un diseño editorial muy variado, ya que llevan diferentes tipos de planos fotográficos, diferente tipografía para el título del libro y para el texto del editorial.

3.5.1. Aspecto y forma

Este foto libro será presentado en un formato de 29,7 x 21 cm impreso, este formato me permitirá presentar fotografías y texto que si sea entendible para los espectadores.

3.5.2. Materiales, plataformas, soportes

Los materiales para la elaboración este libro fotográfico es papel couche mate para todas las hojas internas y para el exterior se utilizará una pasta dura tanto para la portada como la contraportada.

3.5.3. Experiencia del usuario

3.6. Diseño final

Presentación de fotografías y audiovisual en blanco y negro para que el espectador se conecte con la energía, sentimiento y pasión de la audiencia amante del Metal.

Este audiovisual y foto libro se difundirá en plataformas digitales como Instagram y YouTube. También se imprimirá el editorial.

3.7. Verificación

Se presentará un foto libro y un audiovisual donde se mostrará una narrativa documental en donde se evidencie la pasión, estilo y cultura que viven y expresan la sociedad metalera.

Se realizarán entrevistas e investigaciones de campo que refleje de una forma más personal sobre esta cultura.

3.8. Producción

Para la producción de este libro fotográfico se ha llevado a cabo un investigación narrativa e investigación de campo en donde se pueda reflejar la pasión y vivencias de las personas que asisten a conciertos de metal en Quito. El formato que se utilizará de 29,7 x 21 cm ya que esto permitirá que el espectador capte de una mejor manera lo visual y textual al mismo tiempo. El material utilizado para el producto final es couche mate.

La estética de las fotografías y videos realizado está basada en el documentalismo con luz natural.

Figura 20: Creación del Libro documental

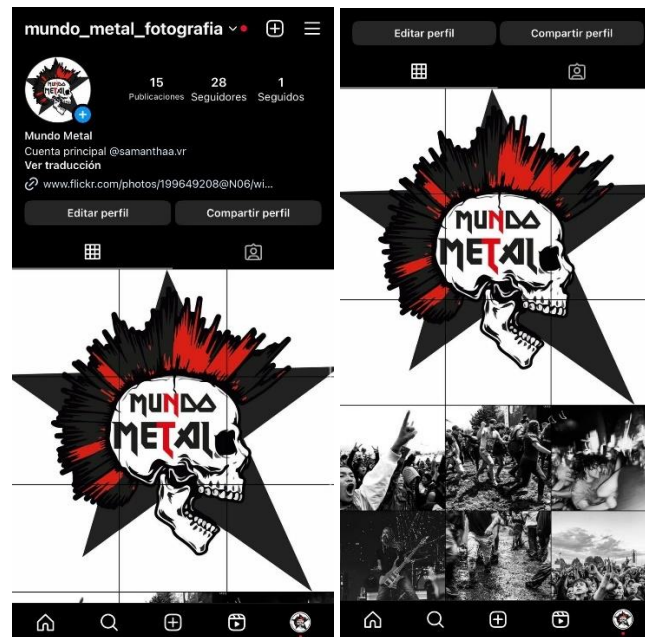

Fuente: Samantha Valverde, Photoshop

4. El mercado

Se difundirán las fotografías y video en plataformas populares como lo es Instagram y YouTube para que este proyecto llegue a más público.

Figura 21: Creación de red social

Fuente: Samantha Valverde, Instagram

4.1. Marca y comunicación

Foto Metal es el nombre adquirido para este proyecto, se ha decidido este nombre para que conecte rápidamente con el contenido que se encontrará en el foto libro y audiovisual. Las fotografías y el contenido audiovisual se difundirán en Instagram ya que es la red social que más se utiliza últimamente.

Figura 22: Creación de submarca.

Fuente: Samantha Valverde, submarca de la investigación.

Diseño

El diseño de la submarca para este proyecto llamado Mundo Metal. Está compuesto por colores representativos de la comunidad metalera, como el color rojo y negro. También se utilizó una tipografía entendible para todo el público, con terminaciones alargadas que se llegan a juntar, da un aspecto de rebeldía y característicos propios de bandas de Metal como lo es Iron Maiden.

Tipografía: MetalLord-Regular

Por otro lado, también se tomó en cuenta los símbolos como la calavera y el pentagrama que son característicos de esta comunidad. Esta marca podrá ser utilizada para merch y para foto documental del proyecto.

4.2. Presupuesto del prototipo, costo y precio de venta

Presupuesto ideal

ACTIVIDADES	TIEMPO	VALOR
Horas de salidas de campo	4 meses	\$3.000
Horas de edición	4 meses	\$2.500
Equipo Fotográfico	4 meses	\$10.000
Transporte y alimentación	4 meses	\$600
Material impreso	2 meses	\$20.000
TOTAL		\$35.500

Presupuesto real

ACTIVIDADES	TIEMPO	VALOR
Horas de salidas de campo	4 meses	\$1.000
Horas de edición	4 meses	\$900
Equipo Fotográfico	4 meses	\$600
Transporte y alimentación	4 meses	\$200
Material impreso	2 meses	\$600
TOTAL		\$3.300

5. Cierre

5.1. Conclusiones

Esta investigación evidenciará el estilo y cultura de vida de la comunidad metalera rockera, asistiendo a conciertos, eventos sociales, ferias, exposiciones, con el fin de exponer como un género que aún se disfruta y va creciendo de generación en generación. Con esto nuestro también la pasión de los amantes que practican este estilo.

Esta cultura muestra la rebeldía al expresar la libertad con su estilo característico, su cultura, la energía, el baile, sus sonidos y cantos potentes.

Tomando en cuenta que el rock se ha ido expandiendo a las nuevas generaciones que también son fanáticos de otros géneros musicales.

Realizando una investigación de campo en donde se evidenció fotográficamente a padres, tíos, hermanos, llevando a sus pequeños a disfrutar de estos conciertos, mostrando también que los niños y niñas escuchan y aman la música.

5.2. Recomendaciones

Tener en cuenta que el Metal en Quito sigue siendo marginado y discriminación por la sociedad, entender que este género musical la igual que el resto, es una forma de libertad de expresión.

Se aconseja dejar de lado la discriminación, los estigmas, las ideas erróneas que existen hacia el Metal y entender que es un género que sirve para expresar sentimientos, emociones, gustos, etc.

También se recomienda informarse sobre el tema antes de cometer un juicio de valor, empatizar y respetar las distintas culturas, los diferentes estilos que porta cada persona, ya que eso los vuelve únicos a cada uno.

ANEXOS

Creación de submarca

Se ha creado una submarca para este proyecto, tomando en cuenta la tipografía y simbología de grupos de Metal.

Figura 23: *Creación de submarca.*

Fuente: Samantha Valverde, submarca de la investigación.

El diseño fue creado a partir de simbologías propias que utilizan en este genero como lo es la calavera, pentagrama, colores que los identifican como el rojo y el negro.

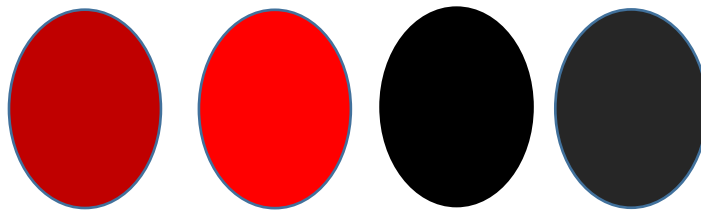
Logro primario

Logotipo

Paleta cromática

Tipografía

MetalLord-Regular

METALLORD-REGULAR

**XBCDEF GHIJK LMNOPQ
ABCDEFGHIJKLMNO P|
1234567890 (!@#\$%&'?@|**

Mockups con submarca

Figura 24: *Mockups en Hoodie.*

Fuente: Samantha Valverde, aplicación de marca.

Figura 25: *Mockups en bolso de tela.*

Fuente: Samantha Valverde, aplicación de marca.

Figura 26: *Mockups en Taza.*

Fuente: Samantha Valverde, aplicación de marca.

Figura 27: *Mockups en pines.*

Fuente: Samantha Valverde, aplicación de marca.

Figura 28: *Mockups en gorra.*

Fuente: Samantha Valverde, aplicación de marca.

Figura 29: *Mockups en libreta.*

Fuente: Samantha Valverde, aplicación de marca.

Imagen Código QR Instagram

Imagen Código QR Flickr

Bibliografía

Revista de FLACSO No 18, (2004, Ecuador) “ÍCONOS 18 “

Recuperado de:

<https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2204/4/RFLACSO-I18-05-Gonzalez.pdf>

Diana Romero (2019, Ecuador) “Una historia de Rock “

Recuperado de:

<https://www.vistazo.com/actualidad/una-historia-de-rock-NEVI139271>

Jessica Lizeth Cueva Muñoz (2016, Ecuador) “LA MÚSICA ROCK COMO VINCULO DE LA COMUNICACIÓN EN LA CREACIÓN Y LA RECREACIÓN DE PROCESOS INTITATORIO”

Recuperado de: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/13445/1/UPS-QT10687.pdf#:~:text=Esta%20cultura%20durante%20el%20tiempo,un%20q%C3%A9nero%20promotor%20de%20violencia.>

Yalilé Loaiza (2021, Ecuador) “Pancho Jaime, el irreverente caricaturista ecuatoriano cuyo asesinato sigue en la impunidad”

Recuperado de:

<https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/04/pancho-jaime-el-irreverente-caricaturista-ecuatoriano-cuyo-asesinato-sigue-en-la-impunidad/>

Juan Pablo Viteri Morejón (2011, “Ecuador) Hardcore y metal en el Quito del siglo XXI”

Recuperado de: [file:///C:/Users/USER/Downloads/LFLACSO-Viteri%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/LFLACSO-Viteri%20(3).pdf)

Lamula.Pe (2010, Ecuador) “Testimonia rock, desde lo más profundo de Ecuador”

Recuperado de: <https://sientemag.lamula.pe/2010/01/06/testimonia-rock-desde-lo-mas-profundo-de-ecuador/sientemag/>

Natasha Caruana y Anna Fox (2013, Tras la imagen: Investigación y práctica en fotografía (Manuales de fotografía creativa aplicada) Biblioteca del Instituto Metropolitano de Diseño.