

**ESTÉTICA PUNK EN RESISTENCIA: ANÁLISIS GRÁFICO DE PORTADAS DE
ÁLBUMES EN MEDELLÍN (1980–1990)**

AUTORES

DANIEL GARCÍA SALDARRIAGA

MARIANA OCAMPO RÍOS

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO GRÁFICO

MEDELLÍN

2025

AUTORES

DANIEL GARCÍA SALDARRIAGA

MARIANA OCAMPO RÍOS

Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Diseño Gráfico.

ASESORA

LINA MARIA ARROYAVE SIERRA

DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

PROFESIONALIZACIÓN EN DISEÑO GRÁFICO

MEDELLÍN

2025

Introducción.....	3
Medellín, la capital del punk	
Contexto Punk Medallo.....	4
La estética del rechazo: filosofía visual del punk medallo	
Movimientos artísticos, estéticos y filosóficos.....	7
Técnica fanzine.....	7
DIY.....	9
Détournement y situacionismo.....	9
Análisis compositivo	
Descripción técnica.....	11
1. El sistema debe morir.....	14
1.1. Elementos visuales y compositivos.....	14
1.2. Contexto y mensaje.....	15
1.3. Importancia dentro de la historia musical de Medellín.....	15
2. Impotable Diversión.....	16
2.1. Elementos visuales y compositivos.....	16
2.2. Contexto y mensaje.....	17
2.3. Importancia dentro de la historia musical de Medellín.....	17
3. Con Las Manos Arriba.....	17
3.1. Elementos visuales y compositivos.....	18
3.2. Contexto y mensaje.....	18
4. Cadenas.....	19
4.1. Elementos visuales y compositivos.....	20
4.2. Contexto y mensaje.....	20
4.3. Importancia dentro de la historia musical de Medellín.....	20
5. Nadie.....	21
5.1. Elementos visuales y compositivos.....	21
5.2. Contexto y mensaje.....	21
5.3. Importancia dentro de la historia musical de Medellín.....	22
Comparación con portadas de bandas internacionales.....	23
Conclusiones.....	25

Introducción

Este trabajo de grado utiliza categorías de análisis históricas, sociopolíticas y estéticas para describir las portadas de álbumes de bandas de punk en Medellín entre los años 80 y 90. Lo hace atrás ves de una revisión del desarrollo del Punk en Medellín contada por sus algunos de sus gestores, el contexto que enfrentaban las juventudes de la ciudad y el reconocimiento de los movimientos artísticos (musicales y gráficos), filosóficos y estéticos que alimentaron la escena punk de la ciudad y por lo tanto su expresión gráfica, para que no quede entre callejones y andenes.

Permite reivindicar y reconocer la historia del punk en Medellín como la historia de juventudes rebeldes que hicieron cara a la ola de violencia del narcotráfico y más aún se enfrentaron a sus propias contradicciones y luchas identitarias dolorosas y placenteras como una canción punk.

“Los punkeros siempre que se reúnen, uno de sus principios de identidad y sociabilidad es vivir siempre recordando” Ricardo Gómez

Medellín, la capital del punk

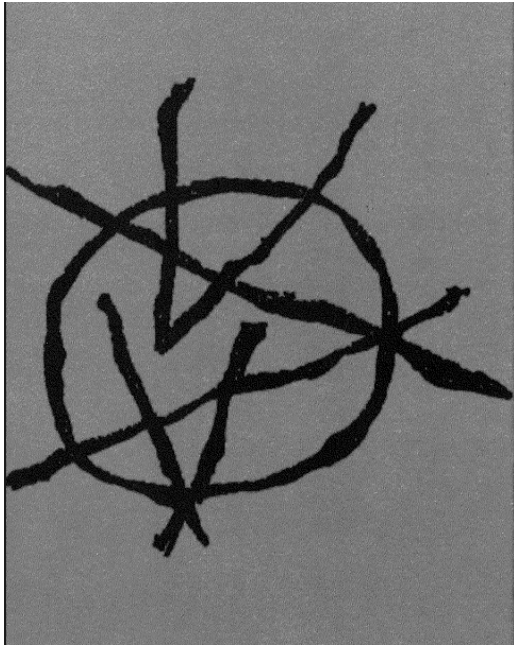
Contexto Punk Medallo

En los años 80, surgió en Medellín una escena punk autogestionada en medio de un contexto marcado por la violencia y la falta de oportunidades. Bandas como Complot, Mutantex, NN y Pichurrias comenzaron a hacer música sin apoyos ni recursos y muchas veces en contra de un entorno que los rechazaba. Este movimiento no era solo un sonido, era también una respuesta política, una forma de resistir y de diferenciarse en una realidad que empujaba a muchos jóvenes de la época hacia el narcotráfico y la violencia.

Mientras en la ciudad se formaban los primeros combos armados, el punk surgió como la alternativa opuesta; como dice Carlos "Caliche" Bravo, de Desadaptadoz: "La música a nosotros de cierta forma nos politizó, nos llevó a pensarnos como jóvenes dentro de la sociedad, ¿qué queríamos?, ¿qué rechazábamos? El punk en los 80 era antisocial. La gente de pronto no entendió eso, pero los jóvenes de los barrios populares veníamos siendo estigmatizados porque en 1984 es asesinado Rodrigo Lara Bonilla por un joven que venía de un barrio popular y eso inauguró lo que se conoce como el *sicariato*, entonces todos los jóvenes de los barrios populares estábamos en el mismo costal."

A pesar de no contar con estudios de grabación ni espacios adecuados para tocar, las bandas encontraron maneras de producir su música. Se grababa de forma casera, se distribuían los casetes entre amigos, y los conciertos se organizaban en casas, bares y lugares abandonados. También había una producción gráfica autogestionada: fanzines y volantes hechos a mano que circulaban entre la comunidad.

Un personaje clave en todo este movimiento fue Fredy "El Chino" Rodas, un tipo inquieto que no solo hacía música sino que también se preocupaba por organizar la escena. Según Caliche, *El Chino* probablemente hizo el primer fanzine de Medellín, *Fragmentos*, y siempre estaba presionando a las bandas para que ensayaran y se tomaran en serio lo que estaban haciendo. También fue quien acuñó el lema "Punk y qué" y promovió la idea de la "Autonomía, Autosuficiencia y Anarquía" con un símbolo de tres "A" que él mismo diseñó.

Autonomía, Autosuficiencia y Anarquía

Fredy Rodas

Más allá de los nombres de las bandas y las personas que marcaron la escena, lo interesante del punk en Medellín fue la diversidad de sonidos y estéticas dentro de cada parche. En Guayabal, por ejemplo, predominaba un sonido new wave; en Castilla, la influencia era más de GBH y Vice Squad; mientras que en Buenos Aires se conseguían acetatos de bandas soviéticas como Rattus y Chaos Z. A pesar de las diferencias, había un punto en común: el punk era un espacio para compartir música y crear una comunidad.

En 1996, Jaime Ska, quien para ese momento era estudiante de biología de la Universidad de Antioquia, redacta para la revista EXENAX un artículo sobre la agonía y muerte del punk en Medellín y pone en consideración 3 momentos de revolución punk en la ciudad. La primera en 1985 con la batalla de bandas punk vs metal que tuvo lugar en la Macarena y que a su vez marcó también un hito en la historia musical de ese momento, entendiendo que el punk apenas tomaba fuerza.

La segunda revolución se da entre 1987 y 1991 con la formación de nuevas bandas que mezclaban estilos generando, por ejemplo, el punk/hard core. Durante esta época se lograron las primeras grabaciones de calidad y nuevos aportes musicales a los ritmos tradicionales.

En esta revolución se destacaron bandas como: IRA, G.P, MUTANTEX, P-NE, entre otras. También fueron parte del gran hito de la época el lanzamiento del Mini LP “La Ciudad Podrida” que fue una recopilación de las mejores bandas del momento y la película Rodrigo D. No Futuro.

Los punkeros de Medellín

La moda tardó un poco en llegar de Europa, pero llegó al fin de cuentas. Se trata del 'punk', un estilo al que se han plegado muchos jóvenes de Medellín que han convertido esto en un fenómeno social que ya empieza a preocupar, debido a las

*tendencias nefastas que tiene éste hacia la droga y la violencia. Fernando Cadavid preparó un informe sobre el tema.
Lea sección 2, página 1*

Artículo publicado en el periódico El Mundo, 1987.

La estética del rechazo: filosofía visual del punk medalla Movimientos artísticos, estéticos y filosóficos

Para entender las decisiones estéticas dentro del punk es importante relacionar las corrientes artísticas, estéticas y filosóficas que influenciaron las características visuales y conceptuales del movimiento.

Técnica fanzine

Un fanzine es una publicación artesanal hecha por aficionados a un tema específico. Pueden ser revistas, folletos, tarjetas o libretas.

Surgió en 1930 en Estados Unidos y se expandió gracias a los aficionados a la ciencia ficción. Después de la década de los 50 fue adaptada por movimientos de contracultura que encontraron características especiales y beneficiosas para la autogestión y distribución de sus opiniones y de la información musical, suelen tener muchos elementos visuales que pueden incluir collage, ilustración, dibujos, fotos, cómics, grabados, etc. y se basan en la filosofía "hazlo tú mismo" (DIY).

En el punk los fanzines fueron usados como un medio de comunicación entre los parches permitiendo el crecimiento del género, la visibilización de bandas y la promulgación de opiniones sobre el estado de expansión del movimiento.

A continuación se presenta una serie de archivos recuperados del libro A la Postre Subterránea, un conglomerado de fanzines entre 1985 y 2000 de la editorial La Ramona Proyectos, que permite contextualizar el uso del fanzine tanto desde su contenido en mensaje como de los usos gráficos respecto a la tipografía y composición.

DIY

La autogestión, la creación de espacios alternativos y la producción independiente de música, fanzines y ropa fueron elementos clave de la estética punk. Este principio, permitió que el movimiento pudiera crear su propia estética, apartándose de lo tradicional y lo socialmente aceptado como agradable y lindo, una forma de asumir la existencia negándose ante la dura realidad política y social.

Détournement y situacionismo

La técnica détournement, creada inicialmente por los dadaístas y retomada en el movimiento situacionista, surgió como un reciclaje de imágenes de la cultura dominante a partir del collage, creando una respuesta visual a la inconformidad que se quería manifestar. En el punk se tomaban elementos como imágenes, slogans y publicidades para distorsionar su significado y darle un efecto crítico y subversivo.

El situacionismo y la técnica détournement llegan a Medellín en un viaje musical desde Inglaterra, los amantes del punk no solo recibieron influencias de sonidos, sino también estéticas que viajaban compactas en las carátulas de los LP y cd's de la época, según cuenta Carlos Alberto David, baterista y fundador de la agrupación Desadaptadoz. Como ejemplo está el trabajo del artista británico Jamie Reid conocido por sus portadas en décollage (El término francés se traduce como «despegarse» en el que se superponen varios pósteres y se rasgan las capas superiores más grandes para revelar las inferiores.) de los álbumes de los Sex Pistols como la portada del single God Save the Queen, su trabajo ponía en manifiesto el poder de la imagen como un mecanismo más de lucha.

Como parte de un ejercicio de contextualización y búsqueda de información se entrevistó a Carlos Alberto David, quien conserva y divulga las memorias de una Castilla punkera y rebelde a través de su colección de discos, LP y cassettes recopilados a lo largo de los años, además de su amplia experiencia en la escena, no solo con su banda sino a nivel personal, como un apasionado más de este movimiento.

En su archivo se encuentran las carátulas de los que serían los primeros discos punk que se editaron en la ciudad

...Y ahora qué?

Banda: Imagen

Año: 1989

Barkizidio

Banda: IRA

Año: 1989

Análisis compositivo

Descripción técnica

En tiempos en que la muerte estaba impregnada en la historia de Medellín, la música se volvió trinchera para los jóvenes y un recurso casi vital para desnormalizar los sonidos de la guerra. Tanto las letras de las canciones como las portadas de los álbumes transmitían un mensaje no solo para los oyentes y seguidores, sino también para los actores de la violencia colombiana, convirtiendo lo que se podía considerar como simple diversión, rebeldía o incluso mal gusto estético en mensajes de resistencia.

A continuación se realiza un análisis sobre los elementos visuales y compositivos, el contexto del álbum y su mensaje, partiendo de una terminología necesaria para el contexto de la descripción:

Estética

1. Barbara Kirshenblatt-Gimblett

Elabora una perspectiva estética frente a la vida alrededor de los actos de improvisación que, gracias a la toma de conciencia, los sujetos llevan a cabo como forma de supervivencia. Se trata de un proceder cotidiano creativo (arte de vivir) que abarca interiores domésticos, comida, lenguaje, artes de socialización, conversación, etiqueta, vestido, jardines, desfiles y procesiones, entre otros (Kirshenblatt-Gimblett, 1995, p. 417).

2. Katya Mandoki

Para Mandoki (2006a), “no es pertinente preguntarse qué hace que una experiencia sea estética y otra no lo sea, sino cuáles son las condiciones de la posibilidad de la estesis” (p. 50). Porque, desde su punto de vista, “toda experiencia es por definición estética, pues experimentar equivale a estesis. Pero no toda experiencia es artística, ya que ésta ocurre sólo en relación con obras de arte” (Mandoki, 2006a, p. 50). Por lo tanto, Mandoki (2006a) sustenta su teoría y modelo de análisis desde la estesis, entendida como “la sensibilidad o condición de abertura, permeabilidad o porosidad del sujeto al contexto en el que está inmerso” (p. 67).

3. Yuriko Saito

Saito (2010) propone expandir el análisis de la estética a “los elementos constitutivos del medio ambiente, a saber: artefactos, actividades humanas y relaciones sociales que determinan la calidad de vida y el estado del mundo”

(p. 373) vinculando así el concepto al medio ambiente y el contexto del ser humano. Saito (2001, 2007a) destaca entonces en su teoría las múltiples posibilidades de experimentar el concepto.

Adaptación de definición

El concepto de estética se desplaza de la obra como único artefacto poseedor de esta para instaurarse como una sensibilidad creativa frente a la experiencia de la vida, la cual puede darse a través de los sentidos y que busca explicar por qué determinados sujetos se sienten identificados, aprecian y valoran ciertos objetos, relaciones y actividades.

Entendido de esta forma el presente proyecto aborda la estética como la sensibilidad que permitió a los punks como tribu urbana generar un lenguaje visual que comunique su experiencia de vida.

Punk

1. *“En un artículo de 1971 de la revista Creem, Dave Marsh, desde su columna Looney Tunes, le haría justicia a todas estas fugas semánticas, abrazando este carácter de escoria y disidencia social como un diseño posible y deseable de existencia anti-normativa: Siendo un perverso cultural desde el momento en que nació, decidí que este insulto [punk] estaría mejor construido como un cumplido; especialmente en comparación a que la alternativa a dicha actitud punkie, para mí era actuar como un boludo dignificado. (Derogatis, 2008: 119)”*

Recuperado de Ninguna línea recta. Contraculturas punk y políticas sexuales en Argentina 1984-2007

2. **Monika Sklar**

Definido por Monika Sklar en su libro Punk Style, el punk era una *nueva forma vital de interpretar las ideas subculturales, que incorporaba su propio arte, música, vestimenta y estilos de vida... comúnmente arraigados en aquellos que de alguna manera están privados de derechos en la sociedad.*

3. **David Viola**

En la ciudad de Medellín, a eso de los años 80' del siglo XX cuando el panorama en la ciudad era desesperanzador y violento, la ira se apoderó de los jóvenes y al asentarse el Punk en nuestra ciudad, en aquellos barrios donde no habían esperanzas de progreso y los púberes, quienes andaban en busca de identidad y de pares con los cuales compartir su ideología, se encerraban por el miedo a la muerte, liberando sus inconformidades en las cuatro paredes de sus casas (Viola, 2005).

El oleaje Punkero que recaía sobre la ciudad estaba lleno de “sintomatología social y actitudes radicales y furiosas donde sus personajes parecían estar dando la vida en un pogo (danza punk) y desarrollaban sus utopías de país libre en los parches callejeros” (Viola, 2005, p. 1).

Adaptación de definición

El punk será entendido como un movimiento cultural que tiene sus bases en la música y sus letras que expresan inconformidad, desagrado y la idea del no futuro, que más allá de ser solo una desesperanza se vincula con la necesidad de actuar en pro de cambiar el presente y poner en palabras, pogos y gritos el dolor y la rabia, así como el amor por los amigos y la vida sin reglas.

Simbología

1. Gheerbrant

"El símbolo no es una simple imagen; es una representación que abre un campo de significaciones, que invita a una interpretación profunda y revela una relación oculta entre los objetos y las ideas". — Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (1996)

2. Jung

"Los símbolos no son solo imágenes, sino vehículos de significados profundos que revelan aspectos ocultos de nuestra psique, sirviendo de puente entre el consciente y el inconsciente." — Jung, C. G. (1964).

3. Arnheim

"El símbolo, en su expresión gráfica, no es solo una representación de una idea, sino que es una forma de comunicar visualmente un concepto profundo, capaz de transmitir un significado más allá de la simple imagen." —

Arnheim, R. (2002). *Arte y percepción visual*.

Adaptación de definición

Entendiendo la simbología como el estudio del símbolo, se podría decir que son vehículos de significados profundos que permiten acceder a realidades que pertenecen a otras personas o a otros ideales. No se limitan solo a entregar simples representaciones sino que al estar cargados de historias y sentimientos conectan personas en contextos diferentes y permiten que otras se identifiquen dentro de un mismo movimiento.

1. El sistema debe morir

Portada

Banda: Mutantex

Año: 1986

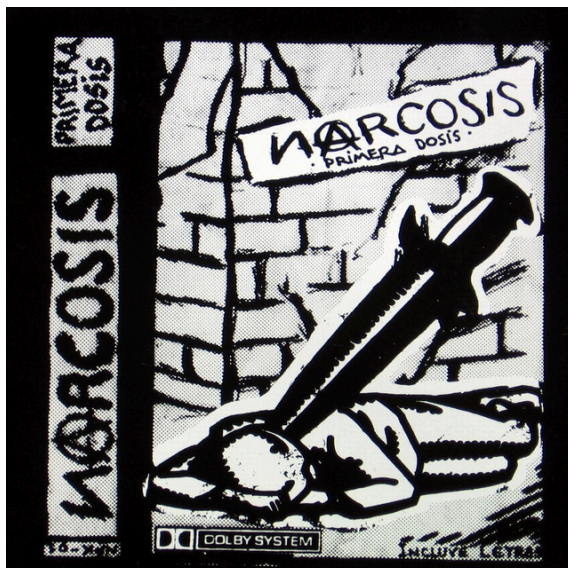
1.1. Elementos visuales y compositivos

- **Tipografía:** Se utilizaron letras en mayúsculas, con un estilo stencil que remite a la técnica DIY (Do It Yourself)
- **Colores:**

- **Ilustración vs. Fotografía:** Para esta portada se usó una ilustración en blanco y negro de un punkero, tal vez inspirada en uno de los integrantes o en uno de sus fans. Tiene rasgos más definidos en comparación al estilo de ilustración del álbum *Con las manos arriba*.
- **Distribución y jerarquía:** La portada de Mutantex tiene un estilo intencional más desorganizado, con texturas grunge y con una influencia muy marcada de la estética de los fanzine.
Al lado izquierdo se reconoce el rostro de un hombre cantando y se hace un juego de contraste ByN muy característico de la época
- **Símbolos y gráficos:** Símbolo Nazi, símbolo anarquista

1.2. Contexto y mensaje

- **Temática:** La temática puntual de la portada parece situarse más en una vivencia punk entre la relación cantante/oyente. La desidia por la vida expresada en el concepto del álbum también se conecta con las formas y texturas usadas para la composición, la falta de armonía visual y color se conectan con la rabia y el odio punkero.
- **Relación con las letras:** Los sonidos y en general la composición musical de las canciones remiten al estilo punk chatarra, considerando esto, la portada se convierte en una extensión de esa intensidad sonora de los gritos, el estilo de la batería, los instrumentos desafinados y sobre todo el enfoque *no futuro*.
- **Influencias externas:** Para los años 80 las bandas de sudamérica ya tenían muy marcado el uso de la ilustración a blanco y negro, como por ejemplo la banda peruana Narcosis, quienes para 1985 salieron con el álbum 'Primera dosis' haciendo uso de la ilustración en este estilo, lo que se puede considerar como un recurso estético característico ya que para los 90 se notaba más el uso de collage y fotografía, muy influyente de Europa.

1.3. Importancia dentro de la historia musical de Medellín

- Una de las principales características de la relevancia del álbum es la relación directa entre la banda y la película **Rodrigo D No Futuro (1990)**, un clásico de la cultura punk dirigida por Victor Gaviria y protagonizada por Ramiro Meneses, integrante de la banda.
Las canciones pertenecientes al álbum que fueron parte de la banda sonora de la película fueron:
 - Ramera del Barrio.
 - Estúpidas Miradas.
 - No Te Desanimes, Mátate.
 - Sin Reacción.
- Alias 'Caliche' narra en una entrevista con *Otra Escuela* como apenas en 1986 se formaba un ensayadero más 'formal' o accesible para los músicos en Castilla gracias a que el vocalista de NN. Es importante esta anotación pues el álbum se realiza bajo el trabajo de autogestión, siendo Mutantex una de las bandas pioneras de punk de Medellín y Colombia como lo documenta también Alejandro Gacham Eljach en su artículo para Señal Colombia '*Bandas que hicieron historia en el punk colombiano*'

2. Impotable Diversión

Portada

Banda: I.R.A.

Año: 1993

2.1. Elementos visuales y compositivos

- **Tipografía:** Se utilizan letras en mayúsculas y tipografías pesadas, con un estilo stencil que remite lo DIY (Do It Yourself).

- **Colores:** Predomina el blanco y negro, generando un contraste fuerte, algo muy característico del punk porque refuerza su estilo directo y agresivo. Además, esta paleta recuerda la estética de los fanzines y los carteles de protesta.
- **Ilustración vs. Fotografía:** La portada utiliza una foto en blanco y negro que no se distingue con claridad, pero da la impresión de capturar una escena de protesta o disturbio, reforzando la conexión del punk con la confrontación social y política.
- **Distribución y jerarquía:** Los elementos están organizados dentro de recuadros de forma estructurada, dando la sensación de un collage de fanzine. La imagen central es la que más resalta, mientras que las palabras clave se ubican en los bordes para guiar la lectura
- **Símbolos y gráficos:** Se utilizan elementos de protesta, junto con un diseño tipo fanzine que incluye fragmentos de texto, reforzando la sensación de caos.

2.2. Contexto y mensaje

- **Temática:** La portada genera una atmósfera de tensión social, abordando temas como la violencia y la resistencia.
- **Relación con las letras:** Sí, el diseño de la portada se conecta directamente con el mensaje del álbum. Su estética caótica en blanco y negro transmite la misma sensación de protesta y desorden social que reflejan las letras.
- **Influencias externas:** Se puede observar una estética DIY que recuerda a bandas como Crass y Discharge, con el uso de collages y tipografías pesadas.

2.3. Importancia dentro de la historia musical de Medellín

- Refleja la violencia y el conflicto que marcaron a Medellín en los 80 y 90, convirtiéndose en un testimonio visual de la época.
- Su diseño DIY y su contenido político contribuyeron a la identidad gráfica del punk en Colombia.

3. Con Las Manos Arriba

Portada

Banda: G.P.

Año: 1993

3.1. Elementos visuales y compositivos

- **Tipografía:** Cursiva bold para el título, combinada con una tipografía estilo máquina de escribir
- **Colores:** La impresión se realizó a blanco y negro, con un estilo similar a los fanzine, lo que remite también a las viabilidades de los bajos recursos usados para la producción del cassette
- **Ilustración vs. Fotografía:** En este álbum se usaron los dos recursos, combinando una ilustración en líneas, sin demasiados detalles o recursos realistas, las sombras están muy bien contrastadas y se juega con una perspectiva de paisaje muy fotográfica.

Dentro de los elementos ilustrados también se puede reconocer una letra hecha a mano como símbolo de la banda, acompañada de una cadena.

- **Distribución y jerarquía:** Los elementos están organizados según la secuencia de espacios que tiene una carátula de cassette. A nivel de distribución no es una pieza cargada de información y permite una buena lecturabilidad, haciendo mucho énfasis en el nombre del álbum.
- **Símbolos y gráficos:** La ilustración del hombre cargando la piedra es una analogía a la historia de la mitología griega sobre el castigo de Sísifo quien fue castigado empujando una enorme piedra hasta la cima de una montaña; al estar cerca de la cima, la piedra cae y rueda hasta el punto de inicio.

Retomando la letra G hecha a mano, si bien ellos contaban con un logo o sello en letras góticas, para esta oportunidad se realizó una G con terminaciones en flechas, lo que parece indicar un ciclo o una indicación de caminos.

En cuanto a símbolos característicos o repetitivos dentro de las portadas punk se puede resaltar el estilo y la forma en que está vestido el personaje, chaqueta, pantalón ajustado y botas.

3.2. Contexto y mensaje

- **Temática:** GP agrupó una serie de demos a través del uso de recursos históricos como el mito de Sísifo y la imagen de 'El Pensador' en *Aquí no se mueve nadie - 1993* una escultura usada dentro de la composición grupo escultórico monumental '*La puerta del infierno*'
- **Relación con las letras:** Además de la ideología anti estado y el relato de los sufrimientos por la violencia, la represión y la corrupción, GP habla sobre el infierno que se vive en Colombia y sobre el poder de la venganza al tomar conciencia de una problemática cíclica y que parecía no acabarse. El hecho de narrar una vida que parece condenada al sufrimiento hasta desaparecer se conecta mucho con el recurso del castigo de Sísifo y permite entender el concepto completo del álbum y la conexión entre las historias de las canciones.

"Tener las manos arriba puede significar que te han detenido,

que nada tienes que ver o que alguien te roba, si es así... demuéstalo, ¡manos arriba!”

Canción *Con las manos arriba*

“Tu consciencia es el castigo,
la venganza es el castigo”

Canción *El detractor y la venganza*

“La gente mata y engaña,
un mundo muerto hace tiempo
está condenado hasta la muerte.

Tú me has condenado hasta la muerte

...

Los niños inocentes han nacido
pero condenados a la muerte,
tú los condenaste hasta la muerte”

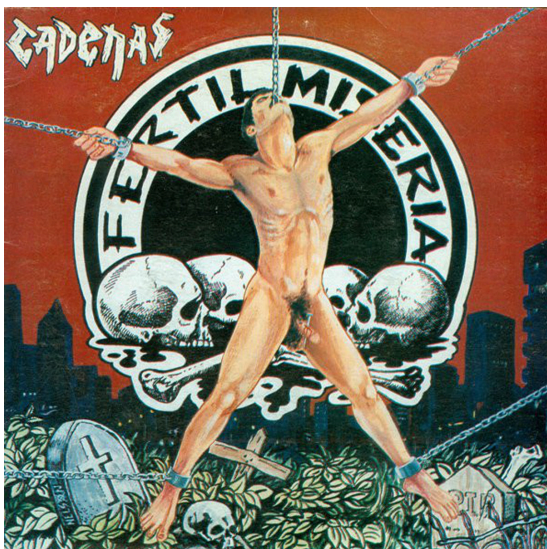
Canción *Condenado hasta la muerte*

3.3. Importancia dentro de la historia musical de Medellín

- *Con las manos arriba* fue el segundo trabajo oficial de una de las bandas más influyentes del Punk Medalla. Además de ese hito, para 1993 Medellín enfrentaba las consecuencias de la muerte de Pablo Escobar, lo que tuvo una gran repercusión en el crimen organizado de la ciudad. Esta portada narra una condena cíclica a la violencia, la desesperanza y rabia que invadía las calles de los barrios, no solo por la represión sobre los jóvenes y sus decisiones políticas, estéticas y musicales, sino también por el sentimiento de no futuro que invadía sus mentes y corazones.

4. Cadenas

Portada

Banda: Fértil Miseria

Año: 1994

4.1. Elementos visuales y compositivos

- **Tipografía:** El nombre del álbum, "Cadenas", está escrito con una tipografía agresiva, irregular y desgastada, evocando el estilo clásico del punk.
- **Colores:** Predominan los tonos oscuros, con un fondo rojo que puede evocar violencia. El negro y el blanco crean un fuerte contraste, resaltando la crudeza del diseño.
- **Ilustración vs. Fotografía:** La portada muestra una ilustración realista de una figura desnuda y encadenada en una postura similar a la crucifixión. La desnudez del personaje muestra su vulnerabilidad y desesperación, reforzando un mensaje de opresión y sufrimiento. El fondo caótico, con calaveras y lápidas, junto a colores oscuros y contrastantes, refuerza una atmósfera de violencia y desesperanza, acorde con la crudeza del punk.
- **Distribución y jerarquía:** La figura central es el foco de la imagen, con el logotipo de la banda enmarcándola para reforzar su impacto visual. Los cráneos, cadenas y lápidas acentúan la sensación de represión y muerte.
- **Símbolos y gráficos:** Aparecen elementos típicos de la estética punk, como la iconografía de la muerte (cráneos, lápidas), las cadenas como símbolo de opresión y esclavitud, y una figura desnuda en postura de sacrificio, que podría representar la tortura y la represión política.

4.2. Contexto y mensaje

- **Temática:** La portada transmite un fuerte mensaje de opresión y sufrimiento, posiblemente reflejando la violencia y la represión en el Medellín de los 80 y 90.
- **Relación con las letras:** Sí, la portada y el mensaje de las canciones de Cadenas están fuertemente conectados. La imagen de una figura desnuda y encadenada en una postura de crucifixión refuerza la sensación de opresión, violencia y sufrimiento, temas que también se reflejan en las canciones.
- **Influencias externas:** Se nota la influencia de la estética punk global, con referencias al arte de álbumes de bandas como Dead Kennedys o Discharge, además de la estética de los fanzines y el arte contestatario del movimiento DIY.

4.3. Importancia dentro de la historia musical de Medellín

- Se ha convertido en un referente visual del punk local, manteniendo una coherencia con la escena underground de la época y sirviendo como testimonio gráfico del contexto social en el que surgió.

5. Nadie

Portada

Banda: Nadie

Año: 1997

5.1. Elementos visuales y compositivos

- **Tipografía:** La palabra "Nadie" está escrita en una tipografía clásica con serifas, contrastando con la estética distorsionada de la imagen. La "A" se encuentra en minúscula y está tachada con una gran "X" roja, un detalle que podría sugerir censura o negación, reforzando la sensación de rebeldía y confrontación.
- **Colores:** Predominan tonos neutros con una base en blanco y negro, pero el rojo aporta un contraste fuerte que resalta la alteración del título y refuerza la agresividad.
- **Ilustración vs. Fotografía:** La portada usa una composición fotográfica manipulada digitalmente, donde los rostros de tres figuras políticas han sido distorsionados generando una sensación de burla o denuncia.
- **Distribución y jerarquía:** La imagen es caótica, con los tres personajes en primer plano y dispuestos sin un orden simétrico. La composición, intencionalmente desequilibrada, da una sensación de incomodidad y de caos.
- **Símbolos y gráficos:** No aparecen íconos punk tradicionales, pero la distorsión grotesca de los personajes y la intervención en el título refuerzan el mensaje de protesta.

5.2. Contexto y mensaje

- **Temática:** La portada parece una crítica directa a figuras políticas. Los personajes, que son políticos, aparecen vestidos de traje y con expresiones exageradas, lo que

refuerza una representación satírica. La distorsión de sus rostros enfatiza la idea de una moral falsa o una imagen pública engañosa.

- **Relación con las letras:** La portada de Nadie está ligada al mensaje del álbum, ya que tanto la imagen como las canciones expresan una fuerte crítica social y política. Temas como Mentas Perversas, Tortura, Respóndeme Ladrón y Mundo Falso denuncian la corrupción, la hipocresía y la opresión, algo que se refuerza visualmente con la manipulación grotesca de los rostros de políticos en la portada.
- **Influencias externas:** Se pueden encontrar referencias a la manipulación de fotos usada por bandas como Dead Kennedys en "Give Me Convenience or Give Me Death" o los collages de Crass.

5.3. Importancia dentro de la historia musical de Medellín

- La portada de Nadie muestra cómo el punk en Medellín toma referencias visuales del movimiento global, pero las adapta a su propio contexto.
- Muestra una evolución en el uso de imágenes fotográficas manipuladas digitalmente en lugar del collage tradicional, mostrando una novedad en la estética DIY dentro del contexto colombiano.

Comparación con portadas de bandas internacionales

- En el análisis realizado anteriormente se encontraron similitudes con portadas de las bandas Discharge o Crass, especialmente en el uso del blanco y negro, el collage y la composición de los textos. Las imágenes que se presentarán a continuación contextualizan sobre las posibles influencias que se pueden atribuir por características compositivas y de color que, gracias a las pocas personas que distribuían la música, llegaron a manos de los músicos de Medellín.

The feeding of the 5000

Banda: Crass

Año: 1978

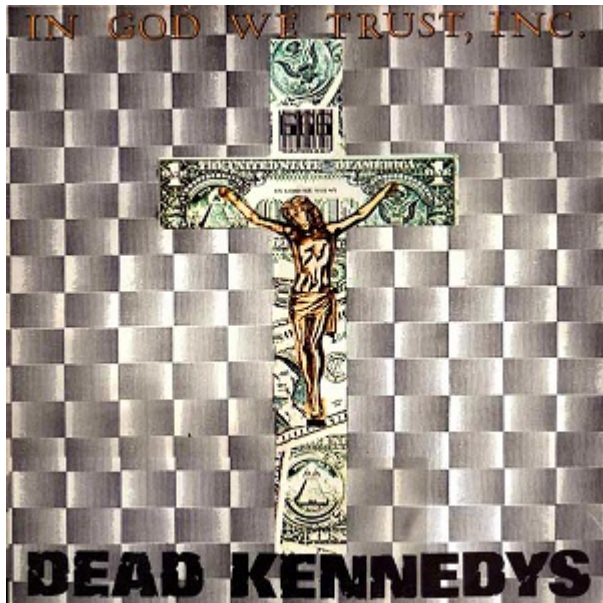

Hear Nothing See Nothing Say Nothing

Banda: Discharge

Año: 1982

- Las imágenes usadas en otros contextos que responden a temas políticos, religiosos o en general sacadas de su contexto original para transmitir otro mensaje, se asemejan a las portadas de Dead Kennedys y Sex Pistols

In God we trust, INC.

Banda: Dead Kennedys

Año: 1981

God save the queen

Banda: Sex Pistols

Año: 1977

Conclusiones

La expresión juvenil, ya sea desde movimientos contestatarios o tradicionales, representa una forma de archivo histórico que refleja los sentimientos, opiniones y problemáticas sociales de cada época. A través de estas manifestaciones, los jóvenes canalizan su voz como agentes potenciales de transformación política y comunitaria.

Aunque el punk en Medellín recibió influencias estéticas y sonoras de bandas internacionales, las portadas analizadas evidencian una clara contextualización de la realidad local. Lejos de replicar modelos, estas obras gráficas revelan búsquedas conceptuales propias, cargadas de simbolismo y crítica social. Las ilustraciones a mano, los trazos sin ninguna intención de salir perfectos según el estándar estético y las tipografías tipo manuscrito fueron características en los 80's e inicios de los 90's, para la década siguiente el uso de la técnica *détournement* demuestra la intención de relacionar directamente las letras e intenciones musicales con situaciones del contexto social.

El uso del collage, el blanco y negro, y la iconografía antisistema conecta al punk medellinense con una red global de contracultura, sin dejar de reflejar su entorno inmediato marcado por la represión, la violencia y la autogestión.

Estas portadas deben entenderse también como archivos de memoria visual. Cada una sintetiza la resistencia de una generación de músicos y apasionados, así como su visión del mundo. Su narrativa contestataria frente a los discursos hegemónicos permiten mantener su vigencia como testimonio gráfico de una sociedad podrida.

A partir de este análisis se desarrolla un fanzine como herramienta gráfica para difundir los hallazgos de la investigación.

Bibliografía

VICE. (2022, 18 de agosto). Fredy "El Chino" Rodas, el pedagogo del punk medalla.

La Ramona Proyectos. (2016). A la postre subterránea: Conglomerado de fanzines entre 1985 y 2000.

Otra Escuela. (2024, octubre 25). Punk, resistencia y memoria en Medellín - Le copio a la inspiración. <https://www.youtube.com/watch?v=iD5HU1UOzhQ&t=1456s>

Kirshenblatt-Gimblett, B. (1995). Theorizing heritage.

Saito, Y. (2001). Everyday aesthetics. *Philosophy and Literature*, 25(1), 87-95.

_____. (2005). The Aesthetics of Weather. En Light, A. & Smith, J.M. (Eds.), *The aesthetics of everyday life* (pp.1 56-176). New York, NY: Columbia University Press.

_____. (2007a). *Everyday Aesthetics*. Oxford, NY: Oxford University Press.

_____. (2007b). The moral dimension of Japanese aesthetics. *Journal of Aesthetics & Art Criticism*, 65(1), 85-97.

Sklar, M. (2013). *Punk Style*. Editorial Bloomsbury Academic.

Viola, D.(2001). "Punk Medallo." Medellín: sin editorial.

Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (1996). *El simbolismo*. Ediciones de la Torre.

Jung, C. G. (1964). *El hombre y sus símbolos*. Editorial Kairós.

David, C. (2019). *Mala hierba*. Editorial La Valija de Fuego.