

PROYECTO DE GRADO

GAYMANCIPACIÓN MUSICAL
El proceso de descubrimiento de género
y orientación sexual desde la música

Estudiante:
Carlos Moreno Castaño

Tutora:
María Isabel Mejía Gómez

Cali, 2023

Resumen

El texto aborda el papel central de la música en la historia humana, especialmente en la formación de identidades y comunidades, como la comunidad LGBTIQ+. Se propone investigar y comprender históricamente esta comunidad, utilizando entrevistas y análisis contextual para explorar la música como acompañante y reflejo de las emociones y fases del proceso de identidad y orientación sexual. La investigación incluye aspectos teóricos como la teoría queer y géneros musicales como rock, pop y punk, buscando comprender su relación con la identidad queer. Con estos hallazgos, se crea un fonograma que busca dar visibilidad a la comunidad, condensando experiencias y emociones universales para el público en general, al mismo tiempo que transmite mensajes más profundos destinados a la identificación y aceptación de la identidad por parte de la comunidad LGBTIQ+.

Abstract

The text addresses the central role of music in human history, particularly in shaping identities and communities, such as the LGBTIQ+ community. It aims to historically investigate and understand this community by employing interviews and contextual analysis to explore music as both a companion and reflection of emotions and phases within the process of identity and sexual orientation. The research encompasses theoretical aspects like queer theory and music genres like rock, pop, and punk, seeking to comprehend their relationship with queer identity. Based on these findings, a phonogram is created to bring visibility to the community, encapsulating universal experiences and emotions for the general public, while also conveying deeper messages aimed at the identification and acceptance of identity within the LGBTIQ+ community.

Introducción	4
Justificación	6
Finalidades	8
Objeto de creación	8
Objetivo de indagación	8
Objetivos Específicos	8
Marco Teórico	10
1. Introducción a la comunidad LGBTIQ+	10
1.1. Identidad de Género	11
1.1.1. Disforia de género	12
1.2. Orientación Sexual	13
1.2.1 El Espectro Asexual	15
2. Música Gay	16
2.1. Rock: Rebeldía Sexual	18
2.2. Pop: Feminismo y Feminidades	20
2.3. Punk: Ataque al Sistema	22
Metodología	24
Etapas del Proceso	28
Emociones del Proceso	30
Proceso de Composición	32
Ignominia	32
Disforia	36
Lienzo	39
Recelo	43
Cueva	47
Resurgiendo	50
Conclusiones	54
Referencias	56
Anexos	58

Introducción

La música ha jugado un papel fundamental en los procesos históricos de la humanidad. Al ser una forma de expresión artística, ha ayudado a la sociedad en procesos de evolución, creación de tradiciones, culturas y comunidades. Un caso más específico es la comunidad LGBTQ+, colectivo que se ha forjado con el paso del tiempo, de sucesos históricos, y por supuesto, música. El objetivo de este trabajo es conocer a nivel histórico e individual estos procesos por los cuales la comunidad LGBTQ+ y sus identidades han logrado apropiarse de su individualismo y autenticidad.

Este proceso se lleva a cabo a través de la investigación del contexto histórico, político y social de la comunidad en diferentes partes del mundo. Conociendo su pasado, desglosando las diferentes siglas del colectivo, y también por medio de un proceso de entrevistas a individuos identificados como parte de este colectivo, conociendo sus experiencias de vida, identificando las etapas que se vivieron durante el proceso, las emociones que evocaron en cada fase, y también, los artista, géneros musicales y sonoridades que acompañaron estas emociones mencionadas durante el proceso.

Para lograr los resultados de la investigación, se hace una indagación profunda de temas que lleva a los conceptos de teoría queer, identidad de género y orientación sexual. También se investigan géneros relacionados con la comunidad a nivel histórico, como lo son el rock, pop y punk, conociendo su origen, los motivos y desencadenantes de la concepción de estos géneros, y su contexto sociopolítico para así poder analizar la codificación queer con la que cuentan.

Una vez recopiladas estas investigaciones, y los resultados de las entrevistas, para llevar a cabo la creación de la parte práctica del trabajo, es decir, el fonograma, se ha hecho una división del proceso en tres aspectos importantes: el procedimiento de identificación de las fases del proceso de descubrimiento de género y orientación sexual, el relacionamiento

del campo emocional con estas fases, y el proceso de composición de las 6 canciones del fonograma.

Finalmente, todo este proceso investigativo y de creación nace con el fin de dar visibilidad a la comunidad LGBTIQ+ a partir de un fonograma que logre condensar emociones y situaciones que se puedan generalizar para todo tipo de público, permitiendo que cualquier persona que desee escuchar el fonograma logre identificarse con estas emociones y situaciones mencionadas, pero al mismo tiempo, por medio de procesos de narrativa y uso de figuras literarias, dejar un mensaje más profundo para que persona de la comunidad LGBTIQ+ logren identificar aspectos de su proceso de descubrimiento y aceptación de identidad.

Justificación

La comunidad LGBTIQ+ continúa en la lucha de su visibilidad e igualdad de derechos. A pesar de que se ha logrado avanzar en estas áreas a lo largo de los años, aún no se cuenta con suficiente representación dentro de algunas agremiaciones, por ejemplo, en la industria musical. Lo anterior, se debe en gran medida al machismo que continúa su régimen en dicha industria, pues todo aquello que es ajeno al hombre blanco cis-hétero aún se encuentra en la búsqueda de abrirse una posición igual a este.

Del mismo modo en que el machismo persiste en la sociedad con sus consecuentes violencias y desigualdades, lo hace en la industria de la música, la cual perpetúa los estereotipos y comportamientos sexistas, las violencias basadas en género, las brechas en la representación, los salarios y las oportunidades desiguales para las mujeres. Un ejemplo de esto, es la participación de las mujeres en la industria, gracias a un estudio de 10 años por la doctora Stacy L. Smith junto con la USC Annenberg se determinó que la participación de la mujer en la industria a nivel global es menor del 30% como artistas, como compositoras es un 12,6% y como productoras solo son el 2,6% del total (Smith, 2021). Teniendo en cuenta lo anterior, si las mujeres aún son invisibilizadas en la industria por el ambiente machista que contiene, resulta fácil imaginar lo difícil que es para la comunidad LGBTIQ+ lograr una representación significativa en este gremio.

El objetivo de este fonograma es alcanzar esta representación en el medio, ser un referente musical para aquellos que aún buscan su identidad. Esta representación es importante a niveles sociales, psicológicos y culturales, pues aporta en el proceso de creación de la identidad individual y social. Recordemos que cuando se habla de identidades, como lo explica Larraín, es un conjunto de características de un ser “yo” con aquellas influencias externas las cuales adaptamos a lo largo de la vida, “las identidades vienen de afuera en la

medida que son la manera como los otros nos reconocen, pero vienen de adentro en la medida que nuestro auto-reconocimiento es una función del reconocimiento de los otros que hemos internalizado.” (Larraín, 2003: 5). Por lo anterior, se puede afirmar que, como artista y referente colombiano sería importante ser una voz en medio de las vivencias sociales del país (machismo, homofobia, entre otras) para las nuevas generaciones. Además, esto no solamente busca representar a la comunidad, sino, a las comunidades excluidas a lo largo de la historia.

Por último, el mayor objetivo con este fonograma es unificar por medio de las emociones, lograr música que no segregue más a la comunidad, sino, que cualquier persona se sienta en la comodidad de escuchar las canciones y se identifique con las emociones narradas, pero al mismo tiempo, este proyecto tendrá un significado aún más profundo para los miembros de la comunidad, ya que además de las emociones, lograrán identificar partes del proceso de descubrimiento que hayan vivido o estén atravesando, generando representación en el medio.

A la juventud, posiblemente aquél ámbito social con más

necesidad de asumir signos identificadores por razones

intrínsecamente generacionales, no le basta el disfrute de su

música, sino que también la necesidad de creer en ella y en

todo lo que representa. (Martí, 1995: 9)

Finalidades

Objeto de creación

Fonograma de seis canciones inéditas enmarcadas en diferentes géneros musicales influenciados por el rock, pop y punk que narran historias del proceso de descubrimiento de género y orientación sexual.

Objetivo de indagación

Identificar las emociones que se experimentan en el proceso de descubrimiento de género y orientación sexual, esto, a partir de la recolección y procesamiento de información por medio de entrevistas a personas que se reconocen como parte de la comunidad LGBTIQ+, con el fin de crear un fonograma que refleje, a través de la música, su identidad.

Objetivos Específicos

- Definir las etapas del proceso de descubrimiento de género y orientación sexual, creando una compilación de los sentimientos de la comunidad LGBTIQ+, a través de las emociones, músicas y sonoridades, de tal manera que, se logre encontrar una relación entre la música y emociones.
- Determinar la relación entre la música y las emociones mencionadas por los participantes, y su impacto en la comunidad LGBTIQ+ por medio de bibliografía con enfoque histórico y psicológico con el fin de tener un sustento para iniciar el proceso de composición.
- Componer canciones a partir de las emociones y musicalidades recopiladas de las entrevistas, esto, por medio de ejercicios de escritura creativa acompañado de recursos literarios que puedan apoyar en la narrativa, y así, dar inicio al fonograma.

- Producir los arreglos de las canciones compuestas, recogiendo aquellos géneros musicales que tienen un impacto en el proceso de descubrimiento de género y orientación sexual, esto, a partir de su relación histórica y social, para demostrar esta investigación en el fonograma.

Marco teórico

1. Introducción a la comunidad LGBTIQ+

Para poder conocer el significado de las diferentes siglas del colectivo, primero debemos conocer cómo nace y se desarrolla la comunidad LGBTIQ+. Primeramente, la homosexualidad es un concepto que surge mucho después de su aparición, el primer momento donde se logra dar una palabra específica para las personas que no cumplían con el régimen heteronormado fue en el siglo XI con la palabra “queer” (raro). En un principio, según Butler (1990), esta palabra era utilizada para denigrar y señalar a todo individuo que se considerara fuera de la norma, en lugar de protegerse de esta designación, algunos individuos empezaron a usarla ellos mismos, reclamando su diferencia y singularidad. Con el tiempo, el término pasó a describir a un conjunto diverso de personas que comparten experiencias de marginalización y exclusión en términos de orientación sexual e identidad de género.

Judith Butler (1990), nos ayuda a conocer este contexto para dar inicio a la teoría queer. Cuando nos referimos a la Teoría Queer, estamos hablando de un movimiento intelectual y activista que se enfoca en resaltar la naturaleza construida de las identidades de género y sexualidades. Desde esta perspectiva teórica, se argumenta que las expresiones de estas identidades son formas de discurso, actos que, al repetirse, desempeñan una función lingüística relacionada con la perpetuación de estructuras de poder y dominación que gobiernan el mundo. (Butler, 1990). A partir de esto, se empieza a resignificar el comportamiento sexual y biológico de los individuos, donde logramos dividir dos aspectos muy importantes para entender a la comunidad LGBTIQ+, la identidad de género y la orientación sexual.

1.1. Identidad de Género

La identidad de género es un aspecto que va más allá de la formación biológica del individuo o su apariencia física, su concepto como tal es “la percepción y experiencia individual de género con la cual una persona se identifica.”¹ Puede coincidir o no con el género asignado al nacer y también es independiente de la orientación sexual del sujeto. Según Butler, en su libro "Gender Trouble" (1990), introduce el concepto de "performatividad" para argumentar que el género no es una cualidad interna y natural de las personas, sino más bien un papel cultural que constantemente interpretamos y representamos a través de la repetición no consciente o voluntaria de las normas heterosexistas.

Otros autores como Kosinski (2016) logran apoyar esta afirmación desde el carácter individual, como lo explica el autor, la naturaleza del carácter no es fija, ya que la interacción con el entorno produce cambios constantes, aunque estos cambios se ajustan y se asientan en consonancia con las disposiciones ya presentes mediante la repetición y la práctica habitual. El carácter experimenta transformaciones, pero lo hace de manera gradual y siempre en línea con lo que lo precede, manteniendo así una continuidad temporal sin interrupciones. Esto nos ayuda a entender un poco sobre cómo la identidad de género se forja a partir de elementos externos e internos que el individuo resignifica e interpreta desde el yo, para llevarlo al plano performativo donde se le da una visibilidad a su identidad.

En adición a lo anterior, se puede ver a partir de los distintos autores una separación del sexo biológico con la identidad de género (o género en sí). Ash Hardell (2016) nos ayuda a tener una comprensión más profunda del significado de género en comparación con el término “sexo”, ya que es notablemente menos tangible. Ningún aspecto físico de una persona, como cromosomas, genitales o la vestimenta que usan, define su género. Por el

¹ Ver el enlace <https://www.significados.com/identidad-de-genero/>

contrario, el género se compone de la percepción y comprensión personal. En términos más sencillos: el sexo asignado se fundamenta en nuestra biología, mientras que el género se basa en nuestra percepción de quiénes somos más allá de esa biología.

Por otro lado, Hardell (2016) también desarrolla la visión del género por parte de la sociedad, ya que dicha visión es binaria (se visibilizan dos géneros: hombre y mujer). Hardell nos explica que “un “hombre” está asociado con la percepción cultural de “la biología masculina” (un pene, cromosomas XY, etc), y una “mujer” está asociada con la percepción cultural de “la biología femenina” (una vagina, cromosomas XX, etc)” (Hardell, 2016).

Lo anterior nos lleva a un concepto muy interesante llamado “roles de género”, pues como lo explica Hardell, la sociedad cuenta con una visión específica de los géneros, se crean unas expectativas o responsabilidades que la sociedad espera que se cumplan a partir del sexo biológico o género asignado. La dirección de igualdad de género de la Universidad de los Lagos explica que los roles de género “son una expresión del género que consiste en atribuir responsabilidades, actividades y roles de manera diferenciada para hombres y mujeres a cumplir en la sociedad.

La determinación de estos roles está dada por las diferencias biológicas entre los sexos. Mientras más machista sea una cultura, más asimétricas serán las relaciones y la asignación de roles de género en la sociedad.” Debido a estos roles asignados, las personas que no logran identificarse con los parámetros de la sociedad heteronormada pueden llegar a padecer de un concepto llamado “disforia de género”.

1.1.1. Disforia de género

La disforia de género, siendo un tema que recibe relativamente poca visibilidad, es de importancia significativa dentro de la comunidad LGBTIQ+, afectando a un considerable

número de individuos. Este término describe la incomodidad persistente experimentada por una persona debido a una discrepancia entre su identidad de género y las características físicas que posee, lo cual puede generar una sensación de desalineación entre la identidad interna y la apariencia externa. Esta experiencia conlleva sentimientos de malestar, ansiedad y angustia, y puede impactar negativamente la salud mental y el bienestar de las personas que la experimentan. La Clínica Mayo define la disforia de género como “la sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo.”²

La noción de sentirse incómodo con la imagen reflejada en el espejo y no reconocerse refleja una realidad compartida por muchos individuos, no limitada exclusivamente a aquellos que forman parte de la comunidad LGBTIQ+. La vivencia de inseguridades y la insatisfacción con la propia imagen corporal es una experiencia común, que ha sido experimentada en algún momento por la mayoría de las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Para comprender mejor la disforia de género, es útil hacer analogías con situaciones en las que todos nos hemos sentido incómodos o inseguros con nuestra apariencia física, permitiendo una mayor empatía hacia quienes viven esta experiencia de manera más continua y profunda. Este enfoque podría ayudar a fomentar una mejor comprensión y apoyo hacia las personas que experimentan disforia de género.

1.2. Orientación Sexual

Lo primero que se debe resaltar de la orientación sexual es su distinción del concepto anteriormente explicado que es la identidad de género, ya que estos dos temas tienden a ser

² Ver el enlace <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/gender-dysphoria/symptoms-causes/syc-20475255>

confundidos. Mientras la identidad de género se relaciona con la percepción y comportamiento individuales, la orientación sexual, según Hardell (2016), se centra exclusivamente en la atracción sexual hacia otros individuos, determinada por estímulos que desencadenan impulsos sexuales. Esta comprensión del concepto subraya la naturaleza subjetiva de la sexualidad, ya que, si bien existen factores considerados comúnmente sexuales, estos no abarcan la totalidad de las experiencias individuales.

En este apartado lograremos desarrollar la mayoría de las siglas de la comunidad LGBTIQ+, mostrando su distinción y características. En primera instancia, se debe entender a la comunidad LGBTIQ+ como un colectivo formado por diferentes identidades fuera de la regla heteronormada. Como desarrolla Hardel (2016), encontramos el significado de cada uno a continuación:

- Lesbiana: identidad que indica la atracción de una persona identificada como mujer, hacia otras mujeres.
- Gay: identidad que indica la atracción de una persona identificada como hombre, hacia otros hombres.
- Bisexual: identidad que indica la atracción por dos o más identidades de género.
- Transgénero: persona que se identifica con un género distinto al sexo asignado al nacer.
- Transexual: este es un término normalmente adoptado por las personas transgénero cuando están dentro de su proceso de transición al género con el que se identifican.
- Intersexual: esta es una categoría de sexo que abarca a las personas que anatómicamente no cumplen con los estándares heteronormados del sexo masculino y femenino.

Retomando el tema anteriormente mencionado, una buena forma de desarrollar más a fondo la sexualidad es, irónicamente, por medio de una orientación sexual llamada asexualidad.

1.2.1 El Espectro Asexual

Para comenzar, se debe definir el concepto de la asexualidad, Elena Donate en su escrito “Asexualidad. ¿Un trastorno o una manera de ser?” (2018) nos ayuda a recopilar una serie de definiciones de lo que podría referirse el ser asexual, se encuentran conceptos como el bajo deseo o carencia de atracción sexual.

En adición a lo anterior, Donate (2018) citando a Kaplan (1977) explica que este proceso de investigación tiene como bases tres aspectos: el deseo sexual, la atracción sexual y la excitación sexual. Kaplan divide la respuesta sexual en tres fases: deseo, excitación y orgasmo. El deseo sexual se define como la sensación que lleva a la persona a buscar o ser receptiva a la estimulación sexual. Además, se diferencia entre dos tipos de deseo: el generado internamente (por pensamientos o aspectos orgánicos) y el generado por estímulos externos (como la presencia de la pareja). Respecto a la excitación y el orgasmo, Kaplan destaca que involucran reflejos autónomos de los genitales.

A partir de estos factores podemos encontrar una relación entre la orientación asexual y el deseo sexual. Como explica Donate (2018), una de las confusiones en la investigación de esta identidad es definir el factor clave que diferencia a la orientación asexual como tal con un tema biológico que implica una carencia o bajo deseo sexual desde un aspecto más relacionado con procesos hormonales.

Durante la investigación surge la incógnita de si las personas asexuales sienten o no, atracción por otras personas, y si estos mantendrían relaciones sexuales con algún individuo.

Donate (2018) desarrolla, citando a varios autores, que Prause y Graham (2007) postularon la hipótesis de que individuos autoidentificados como asexuales, a pesar de mostrar una falta específica de deseo sexual, no necesariamente carecerían de motivación sexual. Esta motivación sexual se interpretaba siguiendo el enfoque de Basson (2000) como una motivación de incentivo o una búsqueda de conductas sexuales motivadas por otras necesidades no exclusivamente sexuales, como por ejemplo, el deseo de mejorar la intimidad con la pareja. Basson (2000), en su estudio sobre la respuesta sexual en mujeres, sugiere que una mujer puede buscar y favorecer la interacción sexual debido a beneficios potenciales que no son exclusivamente sexuales, como la mayor conexión emocional, el vínculo afectivo, el compromiso, entre otros aspectos. Estas teorías explican por qué numerosos individuos asexuales pueden optar por participar en relaciones sexuales únicamente para satisfacer a su pareja (Paredes y Portillo, 2011).

Como conclusión, se puede definir la asexualidad como “una falta de atracción sexual, a la que añadiríamos un bajo deseo sexual y una baja excitación sexual, lo que genera como resultado el expresado desinterés por el sexo. Es importante remarcar que esta falta de atracción no impide a las personas asexuales la búsqueda de relaciones afectivas y románticas.” (Donate, 2018, p: 24)

2. Música Gay

La música en sí misma carece de orientación sexual inherente, ya que es una forma de expresión artística sin características sexuales definidas. Sin embargo, a lo largo de la historia, se ha observado cómo ciertos géneros musicales, artistas y composiciones han sido adoptados y reinterpretados por determinadas comunidades, sirviendo como vehículos simbólicos para representar y dar voz a las mismas.

Desde la etnomusicología, gracias a la investigación de Sebastián Gallardo en su escrito “Música e Identidad” (2014), donde se busca entender el aporte de la música al proceso de construcción de identidad gay, se comienza a dar una visión de la música como cultura en vez de un simple fonograma, y como lo menciona el mismo: “la visión del fenómeno musical se concebiría holísticamente, de modo que se establecerían relaciones pertinentes entre los diferentes elementos y procesos del sistema sociocultural. La música sería entendida como fenómeno cultural, creado por las personas, a las que les sirve y al mismo tiempo las determina.” (Gallardo, 2014, p. 26). Lo anterior nos ayuda a explicar que la música tiene una influencia muy importante a la hora de forjar una identidad, donde se combinan los factores de la canción (género, letra, intención musical), con las situaciones socioculturales que ocurren alrededor de este, tanto en el momento de creación como en el momento específico donde el oyente consume este producto.

Gallardo menciona que todo este proceso se da desde el segundo paradigma de la etnomusicología, donde se le atribuye un valor de símbolo a la música, reconociendo su capacidad de representar ideas, y por ende, identidades y posiciones socioculturales, recordemos que símbolo se define como “elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de una entidad, de una idea, de una cierta condición”³. Además de esto, explica desde la posición de Grebe (1981), que no solamente se debe tener en cuenta el contexto sociocultural del momento de creación de la canción, sino también, su razón de ser. Esto nos permite afirmar que la música, al ser también una forma de expresión humana, sirve como voz tanto de los creadores como de sus oyentes, pues cada individuo desde su contexto sociocultural adoptará estas piezas y tomará la simbología de estas desde

³ Ver el enlace <https://dle.rae.es/s%C3%ADmbolo>

aquello que lo rodea, dándole una reinterpretación personal que apoya el proceso de creación de identidad de los individuos.

Este fenómeno de apropiación musical se manifiesta a través de la identificación de ciertas composiciones o intérpretes con las experiencias, identidades y luchas de grupos específicos, lo que ha llevado a que estos sean reconocidos como símbolos culturales o incluso himnos para esas comunidades. En el siguiente apartado vamos a identificar una relación histórica entre la comunidad LGBTIQ+ con géneros musicales como el rock, punk y pop.

Estos géneros musicales han desarrollado una relación significativa con la comunidad LGBTIQ+ debido a su origen común como formas de expresión que surgieron como una reacción contra las normas sociales establecidas. Cada uno de estos géneros emergió como una protesta cultural y social ante las estructuras dominantes de su tiempo, desafiando convenciones sociales, normas de género y el statu quo establecido. Esta actitud de desafío y rebeldía, intrínseca en el rock, punk y pop, ha proporcionado un espacio para la expresión de identidades no convencionales, permitiendo que comunidades marginadas, incluida la comunidad LGBTIQ+, encuentren una voz y un reflejo de sus experiencias y luchas en la música y la cultura asociada a estos géneros.

2.1. Rock: Rebeldía Sexual

El género Rock, al expresar la libertad sexual y la rebeldía de nuevas identidades no heteronormadas, tuvo sus inicios con una intención de unidad racial. Esta amalgama musical surge como una fusión de géneros como el Blues, Rhythm and Blues, Gospel y Country, conocidos por sus raíces africanas y afroamericanas, como lo detalla Katherine Charlton en su libro “Rock Music Styles: A History” (1990, pp. 26-67). Este género cuenta con un origen difuso, ya que, según Charlton, historiadores y musicólogos no han podido establecer con

precisión el punto inicial del género, o identificar la "primera canción de rock". Esto se debe a que en sus comienzos, el Rock compartía muchas similitudes con sus predecesores, el Blues y el Rhythm and Blues. Como resultado, no se pudo determinar un factor distintivo que separara claramente estos géneros en sus primeras etapas. Algunos historiadores incluso consideran algunas canciones de Blues y Rhythm and Blues de la década de los 40 como parte de los primeros vestigios del Rock.

En los inicios del Rock and Roll, Sam Phillips se erigió como una figura fundamental en la industria musical. Según Charlton, Phillips, inicialmente un ingeniero de grabación de canciones de Blues y Rhythm and Blues, identificó elementos que se convertirían en claves para el éxito futuro del género. En esa época, las audiencias más jóvenes ansiaban letras cargadas de erotismo y sensualidad. Sin embargo, debido al racismo prevalente, la mayoría de esta música solo era aceptada si era interpretada por artistas blancos. Phillips trabajaba con músicos de color del sur y buscaba un intérprete que pudiera fusionar ambas identidades y llevarlas al escenario.

El punto de inflexión llegó en 1954 cuando Phillips conoció a Elvis Presley, quien se convertiría en un ícono del Rock and Roll en una colaboración crucial. Charlton (1990) explica que el factor determinante para que Elvis lograra conectar estos dos mundos fue la autenticidad de su voz. Se describe que su estilo era considerado "demasiado negro" para los escenarios habituales de artistas blancos, pero también "demasiado blanco" para ser aceptado por las audiencias del Blues y el Rhythm and Blues. Sin embargo, su voz no poseía características directamente asociadas con las tradiciones afroamericanas o blancas; en lugar de ello, la voz de Elvis se caracterizaba por ser sensual y acogedora. Otro aspecto que contribuyó al éxito de Elvis, en línea con las propuestas del Rock en esa época, fue su

actuación escénica sugerente. Gracias a sus movimientos, ganó el título de "Rey del Rock and Roll".

Durante la misma década, el Rock también presentó entre sus pioneros a artistas afrodescendientes, ejemplos destacables son Chuck Berry y Little Richard. Todas estas expresiones musicales provenientes de las comunidades afrodescendientes enfrentaron el rechazo en una época marcada por el racismo evidente. La contribución de Little Richard en la relación entre la comunidad LGBTIQ+ y los orígenes del Rock es notable, como destaca Charlton en su libro. Little Richard incorporaba el erotismo como fuente de inspiración en sus letras, abordando estos temas de manera sutil o explícita en la mayoría de sus canciones. A esto se sumaba un enfoque escénico que integraba vestimentas andróginas, un marcado uso de maquillaje y expresiones sugestivas, elementos que contribuyeron a la construcción de su imagen artística.

2.2. Pop: Feminismo y Feminidades

Las raíces del género pop se encuentran entrelazadas con el contexto histórico de otros géneros desarrollados en el texto, por un lado, Charlton (1990) indica el origen de la música pop como una búsqueda de géneros más amigables con el oído del público, musicalmente hablando, por tanto se buscaba dar con composiciones musicales más sencillas en temas de armonía.

Por otro lado, Frederic Martel (2011) también indica que uno de los pioneros del género pop fue un hombre de origen africano llamado Berry Gordy, el cual se encontraba ya emergido en la industria musical, creando a finales de los 50 un sello discográfico llamado Motown Records. Este sello discográfico se destacó por ser tanto casa discográfica como editora de compositores, un enfoque novedoso para la época. Gordy, según Martel (2011), había logrado estudiar la industria musical al punto de conocer cómo funcionaba,

entendiendo que en esa época la música producida por personas de color no era consumida, y que la gente blanca estaba acaparando estos géneros vendiéndolos con artistas blancos, aunque estas canciones y géneros hayan sido brindados por la cultura afro.

Esto llevó a Gordy a priorizar a los escritores y compositores por encima de los intérpretes, al darse cuenta que los derechos morales y patrimoniales de las composiciones se estaban dirigiendo al hombre blanco detrás de estas producciones. Martel (2011) resalta la importancia del sello Motown debido a su innovadora combinación de campos de la producción, las editoras y los sellos, permitiendo que los creadores de las canciones pudieran tomar crédito de sus composiciones.

Gordy buscaba que la música negra se volviera popular entre el público blanco en Estados Unidos, superando su clasificación como música racial para convertirse en un género mainstream. Este esfuerzo llevó al fundador de Motown Records a convertirse en uno de los creadores de uno de los géneros más populares: la música pop (Martel, 2011).

Más adelante, y ya partiendo de la relación de este género con la comunidad LGBTIQ+, desde lo anterior se puede pensar que gran parte de la relación que tienen estos géneros con el colectivo es su contexto histórico, estos géneros nacen por las comunidades afro, conocidas por ser minimizadas en la época racista de Estados Unidos, lo cual guarda gran relación con la discriminación que sufre la comunidad, siendo este un punto en común que lleva a la comunidad a identificarse con estas músicas.

Continuando con este análisis, Irene Regader en su escrito “Visibilización del colectivo LGBT a través de la música pop” (2020) logra desarrollar la relación de otras corrientes como el feminismo y movimientos de igualdad social con el colectivo. Regader (2020) explica, citando a Bilbao (2015), que a lo largo de los años, la cultura popular en todas sus formas ha desempeñado un papel crucial al exponer y transformar realidades sociales, contribuyendo también a la formación de la identidad de su audiencia. Como se ha

mencionado previamente, temas como el empoderamiento femenino, la lucha contra el machismo y la repulsa al acoso escolar han sido abordados por muchas estrellas del pop tanto en sus canciones como en sus actuaciones, lo que ha llevado al público a reconsiderar sus puntos de vista o a sentirse reflejados en el mensaje transmitido.

2.3. Punk: Ataque al Sistema

El género punk emerge a mediados de los años 60 impulsado por dos eventos significativos que coinciden en el tiempo. Según Charlton (1990), el punk tiene sus raíces en la expresión de las nuevas generaciones de la época, fuertemente influenciadas por el rock contemporáneo. Estas generaciones formaron bandas en los garajes de sus hogares, no solo con la intención de hacer ruido y desafiar su entorno, sino también para transmitir mensajes significativos que expresaran su descontento con el sistema sociocultural de la época. Un aspecto destacado de este periodo es la crudeza y naturalidad sonora de estas bandas. Dado que estaban compuestas en su mayoría por adolescentes y estudiantes sin una formación musical formal, la creación musical no seguía las convenciones teóricas, sino que se basaba en las emociones del momento, resultando en una sonoridad característica de garajes y jóvenes inconformistas.

Simultáneamente, algunos grupos estaban utilizando sus recursos musicales para definir la estética sonora de este género. Aunque el formato instrumental podía ser similar al del rock, lo crucial en el surgimiento del punk fue la adopción de letras poéticas por parte de estos grupos. A través de recursos literarios, se buscaba realizar críticas y narrar situaciones de la vida real que raramente se abordaban en la música. Temas como drogas, vida en la calle, violencia y la falta de presencia política en estas problemáticas se volvieron prominentes en las letras del punk.

Ahora bien, profundizando en la relación de este género con el desarrollo histórico de la comunidad LGBTIQ+, se encontró gran participación del colectivo en el proceso evolutivo del género. Esto se evidencia desde el mismo origen de la palabra “punk”, la cual, como explican Jayna Brown y Tavia Nyong'o (2020), el término “punk” se refiere a una persona involucrada en algo deshonroso y socialmente desviado, y como se ha explicado anteriormente, la comunidad LGBTIQ+ cumple con estos aspectos, al ser una serie de identidades que se encuentran fuera del sistema heteronormado, lo cual los ha llevado a ser discriminados, vulnerados, e incluso deshumanizados. Gracias a estos géneros, la comunidad encontró otro refugio musical con este género antisistema. Tanto el punk, como el punk rock abraza este estatus abyecto. Lo celebra y rechaza la sociedad que lo rechaza. Se trata de mal comportamiento, anarquía, anti-sociabilidad y ruido. Se trata de reclamar la libertad de las presiones normativas aburridas e hipócritas. En otras palabras, el punk cuenta con una codificación queer bastante latente.

Metodología

En el primer paso de investigación para la recolección de datos se llevó a cabo un proceso de indagación a través de entrevistas con individuos autoidentificados como miembros de la comunidad LGBTIQ+ o en proceso de exploración de su identidad de género y orientación sexual. Estas entrevistas se estructuraron para recolectar información en cinco áreas específicas: reconocimiento, emocionalidad, identificación, socialización y musicalidad.

El método utilizado para llevarlas a cabo se centró en un enfoque conversacional, diseñado para establecer un ambiente de diálogo amigable y confiable con los participantes. Se enfatizó en la creación de un entorno de confianza e intimidad para permitir una comunicación abierta y franca.

Antes de comenzar cada entrevista, se proporcionó a los participantes una explicación detallada del proceso y el propósito de la entrevista. Además, se les aseguró que tenían la libertad de retirarse o abstenerse de responder cualquier pregunta con la que no se sintieran cómodos en cualquier momento durante la entrevista. Este enfoque se implementó para garantizar la comodidad y el respeto hacia los participantes, así como para promover una interacción abierta y de confianza durante el proceso de recolección de datos.

Los campos de reconocimiento, identificación y socialización fueron estructurados con la intención de explorar y contextualizar la narrativa biográfica de los participantes, centrándose en sus experiencias individuales en el descubrimiento de su identidad de género y orientación sexual. Estos campos fueron concebidos con la finalidad de desarrollar una línea temporal detallada que reflejara los momentos significativos en el viaje personal de cada individuo, lo cual permitiría identificar y comprender momentos claves en sus respectivos procesos.

La intención detrás de esta estructura era obtener una comprensión más profunda y detallada de los hitos y desafíos específicos a lo largo de estos procesos personales. Este enfoque facilitaría la identificación de momentos particulares y relevantes en las historias de vida de los participantes, proporcionando información valiosa para la exploración de temas que se integrarían en el método de composición de las canciones.

El campo de la emocionalidad fue crucial para identificar y delinear emociones específicas experimentadas durante el proceso de descubrimiento de género y orientación sexual. El propósito principal fue descubrir y examinar emociones comunes compartidas por los participantes, y articular estas emociones de una manera que permitiera una generalización, posibilitando que tanto individuos dentro de la comunidad LGBTIQ+ como aquellos que se identifican como heterosexuales pudieran comprenderlas.

El campo de musicalidad se centró en dirigir las entrevistas hacia una dimensión más musical, permitiéndonos conocer y explorar las influencias musicales de los participantes. Este enfoque se concentró en identificar los artistas, géneros musicales y canciones que acompañaron a los individuos a lo largo de distintos momentos en su proceso de descubrimiento de género y orientación sexual. A través de estas exploraciones, se buscó comprender las emociones asociadas con estas experiencias musicales.

El objetivo principal fue determinar géneros musicales que pudieran considerarse comunes a lo largo de los procesos de los participantes, tomando estos referentes como base para definir los géneros que se emplearían en la creación del fonograma. Este enfoque facilitó la identificación de elementos musicales compartidos que serían utilizados como pilares en la creación y selección de géneros musicales para el proyecto final, permitiendo la representación de las diversas experiencias y emociones a través de la música. A continuación se adjunta el guión del formato de la entrevista:

Reconocimiento

1. ¿Cómo te identificas?
2. ¿En qué momento lo descubriste?
3. ¿Cómo describirías ese momento? ¿Qué recuerdas de él? ¿Cómo te marcó?
4. ¿Cuáles sientes que fueron las mayores dificultades a la hora de encontrar tu identidad?
5. ¿En este momento te reconoces ante el mundo?

Emocionalidad

6. ¿Qué emociones relacionas mejor con tu proceso?
7. ¿Puedes narrarme una situación inolvidable dentro de tu proceso?
8. ¿Cómo le explicarías lo que sentiste a una persona que no ha vivido esa situación?

Identificación

9. ¿Encontraste algún referente social o de identidad? Puede ser en los medios, redes sociales, programas de TV, etc
10. ¿Consideras que contamos con suficiente representación en el mundo?
11. ¿Qué piensas sobre los lugares de representación o representatividad para la comunidad?

Socialización

12. ¿Alguna vez le has dicho a alguien que eres...?

13. ¿Qué te animó a contarle a esta persona en particular?
14. ¿Cuál fue el punto de quiebre que te llevó a socializarlo al mundo? ¿Cómo sentiste que era el momento? ¿Cómo percibes que fue la reacción?
15. ¿Cómo lo has compartido al mundo?
16. ¿Cómo se lo dijiste a tus padres?
17. ¿Alguna amistad o relación llegó a cambiar? ¿Cómo?
18. ¿Experimentaste transformaciones en tus relaciones (amistades, etc)?
19. ¿Cómo consideras que es el trato a la comunidad en tu contexto social?
20. ¿Has llegado a vivir un momento de discriminación? ¿Podrías relatarlo?

Musicalidad

21. ¿Algún artista o género musical te acompañó en tu proceso?
22. ¿Qué tipo de música escuchabas?
23. ¿A qué música acudías cuando sentías (una emoción específica)?
24. Para ti, ¿qué papel sientes que la música jugó en tu proceso de descubrimiento?
25. ¿Actualmente, con qué música y artistas te identificas?
26. ¿De qué te gustaría que hablasen las canciones?

Se llevaron a cabo catorce entrevistas con individuos entre los 18 y 28 años, quienes se identificaron como miembros de la comunidad LGBTIQ+ y provenientes de diversas ciudades del Valle del Cauca. Estas entrevistas estaban diseñadas para recopilar datos

cualitativos sobre experiencias relacionadas con la identidad de género y orientación sexual.

Se aseguró a los participantes la opción de mantener el anonimato si así lo deseaban, respetando su comodidad y privacidad.

Etapas del Proceso

A partir de las entrevistas, se lograron identificar momentos significativos en el proceso de descubrimiento de género y orientación sexual de los participantes.

Específicamente, se destacó un primer momento, particularmente al discutir sobre la orientación sexual, en el que los individuos reconocen que sus preferencias y conductas no se alinean con lo que la sociedad considera "normal". Aparentemente, las expectativas sociales en términos de roles de género y atracciones no concuerdan con la identidad de los participantes.

Se mencionó el concepto de "el closet", término utilizado para describir el período en el que una persona cuya identidad está fuera de la norma esconde, reprime o no acepta esa parte de sí misma, como si pudiera guardarla en un armario y olvidarse de su existencia. Esta metáfora se utiliza para describir la experiencia de ocultar una identidad u orientación sexual no conformista, a menudo debido a la presión social o el temor al rechazo.

Después de esto, se identificó un segundo momento en el proceso, donde cada individuo experimentó un período de duelo con respecto a su identidad. La presión proveniente del entorno social, especialmente en un ambiente que seguía una norma heterosexual predominante, les impedía aceptar y asumir de inmediato esta nueva identidad que estaban descubriendo.

Durante esta etapa, varios participantes mencionaron un cambio de ánimo significativo en sus vidas. Algunos se encontraban en un estado intermedio entre ocultar su

identidad o mostrarla abiertamente, otros optaron por reprimir su identidad inmediatamente, y otros experimentaron una mayor comodidad al exhibirla. Estas elecciones se vieron influenciadas por las personas presentes en sus vidas, los lazos que tenían en ese momento, su nivel de confianza con familiares y amigos, entre otros factores relevantes en su entorno social y emocional.

El tercer momento está íntimamente relacionado con el segundo, ya que ambos se centran en el proceso de aceptación, aunque de maneras distintas. Mientras que el segundo momento se enfoca en la aceptación interna influenciada por factores externos, el tercero se enfoca en la presentación social de esa identidad al mundo exterior.

Para cada participante, compartir esta identidad con familiares y amigos de confianza tuvo un impacto significativo. La aceptación inicial de esta identidad por parte de estas personas fue crucial y resultó en transformaciones en las relaciones de los participantes. Algunos encontraron mayor comodidad al socializar su identidad con ciertos individuos, lo que mejoró su bienestar, mientras que otros perdieron relaciones significativas al compartir su identidad, o incluso a día de hoy no han logrado presentar su identidad a su entorno social.

El cuarto momento identificado en el proceso de descubrimiento de los participantes se centra en las relaciones interpersonales. Se recopilaron historias, tanto personales como de los participantes, que involucran un proceso no lineal de aceptación de la identidad. Esto refleja la complejidad de las relaciones durante el descubrimiento de la identidad, ya que, al igual que los participantes, otras personas enfrentan el mismo duelo.

El proceso de aceptación tiende a ser poco proporcional debido a las distintas etapas que cada individuo experimenta en su proceso de descubrimiento. Algunos encuentros resultaban en rupturas debido a las diferencias en las etapas de descubrimiento de cada

persona, lo que podía dar lugar a retrocesos en ambas partes. Este fenómeno surge del hecho de que cada persona vive un momento diferente en su proceso de descubrimiento, y cuando estas etapas no coincidían, se generaba un nuevo proceso de duelo, específicamente en el ámbito amoroso.

Finalmente, con la mayoría de los participantes, se destacó el momento crucial de sus procesos: la aceptación. Este es el momento final en el cual los individuos logran sentirse cómodos con la nueva identidad con la que se identifican. Algunos participantes continúan en este proceso, con la esperanza de alcanzar eventualmente una plenitud consigo mismos y con su entorno.

Emociones del Proceso

A través de las entrevistas, se identificaron emociones comunes entre los participantes, aunque se reconoce que cada experiencia de descubrimiento es única. La mayoría mencionó el miedo asociado con la primera etapa de descubrimiento. Como se explicó anteriormente, en el primer momento en que los individuos tomaron conciencia de su nueva identidad, el temor fue una de las emociones evocadas.

Este miedo se atribuye a la certeza que tienen los participantes de que estas nuevas identidades no son socialmente aceptadas, especialmente en un contexto como Colombia, donde el machismo es palpable y la norma heteronormativa prevalece en la cultura. Esta influencia está arraigada en la crianza de los individuos, lo que implica un proceso de desaprendizaje de estas costumbres para abrazar con amor y aceptación la nueva identidad. Al mismo tiempo, implica asumir el valor necesario para mostrar esta identidad ante la sociedad, una tarea que resulta aterradora en la primera etapa del proceso de los participantes.

En la segunda etapa del proceso de descubrimiento, la emoción predominante resaltada por los participantes fue el dolor y la tristeza. Iniciar un proceso tan personal como

la construcción de la identidad no es fácil. La mayoría de los entrevistados compartió sus experiencias sobre lo doloroso que resulta llevar internamente esta nueva identidad y no poder expresarla de inmediato. Influenciados por el miedo, buscaron diversas estrategias para sobrellevar este proceso.

Algunos optaron por la comodidad del 'closet', mientras que otros enfrentaron circunstancias más desafiantes al compartir su identidad en una etapa temprana de su proceso. Este actuar se pudo desencadenar debido a la desesperación ante el sufrimiento generado al lidiar con esa carga en soledad. También, en algunos casos, la revelación de esta identidad fue involuntaria, ya sea por la presión emocional que les llevó a compartirlo antes de lo planeado o debido a situaciones en las que la identidad fue descubierta por familiares o personas cercanas. Este descubrimiento desencadenó una confrontación con los prejuicios de una sociedad que aún no estaba lista para acoger esta nueva identidad, al igual que ellos mismos.

Al hallar una interconexión entre el segundo y tercer momento, se evidencia la prolongación de estas emociones hasta la tercera etapa del proceso de descubrimiento. La tristeza y el dolor no solo se relacionan con el proceso individual de aceptación de identidad por parte de los participantes, sino también con momentos de rechazo al compartir esta identidad con personas de su entorno cercano. Estas experiencias desencadenan una serie de emociones adicionales, como la furia, el miedo o el autorechazo, dependiendo de la interpretación y la forma en que cada individuo enfrenta estas circunstancias.

Para el cuarto momento identificado en el proceso de descubrimiento, se puede denotar un conjunto de emociones más variado, dependiendo de las vivencias del individuo durante esta etapa, se pueden señalar emociones como ansiedad, amor, desamor, nuevamente se retoma el miedo, durante los momentos de socialización de la identidad, puede incluso variar entre la alegría y la tristeza.

Finalmente, en el quinto momento del proceso, cuando la persona alcanza la comodidad con su identidad, prima una sensación de paz y plenitud tras haber enfrentado la carga y luchado interna y externamente por su aceptación. Se manifiestan otras emociones como la alegría, la euforia y la tranquilidad, entre otras.

Proceso de Composición

Durante el proceso de composición, se buscó una estrategia narrativa que permitiera a cualquier oyente conectar con las emociones presentadas en las canciones. Al mismo tiempo, se exploró el uso de figuras literarias y simbolismos para ofrecer detalles sutiles y específicos que los miembros de la comunidad podrían reconocer, permitiéndoles entender que se trataba de un desarrollo particular vinculado a sus experiencias personales. Este enfoque dual tenía como objetivo lograr que las canciones fueran universalmente accesibles en términos emocionales, al mismo tiempo que ofrecían elementos distintivos y simbólicos para aquellos directamente implicados en el proceso de descubrimiento de género y orientación sexual. A continuación, se presenta una explicación de cada canción que hace parte del fonograma:

Ignominia

La primera canción del fonograma obtiene su nombre gracias a la definición de este, “la ignominia, en definitiva, es una ofensa que se realiza de manera pública y que resulta visible por los integrantes de una comunidad. La víctima de la ignominia puede sentirse avergonzada por la acción y sufrir el descrédito social.”⁴ La ignominia es tomada como un grado de vergüenza tan alto que puede llegar a deshumanizar a la persona, que daña su honor, y es más o menos lo que pasa con las personas de la comunidad LGBTIQ+ cuando expresan su identidad en un contexto social heteronormado, donde el machismo es bastante latente,

⁴ Ver el enlace <https://definicion.de/ignominia/>

pueden llegar a ser violentados, exiliados de sus casas, negados por su propia familia, entre otras situaciones.

Ignominia aborda ese instante inicial en el que se experimenta el descubrimiento de una atracción hacia una persona del mismo sexo. Se enfoca en la orientación sexual y en el temor que surge al percatarse de que se es diferente, mientras se explora un nuevo mundo que resulta atractivo y cautivador. La canción busca transmitir una intención sexual al hablar del placer inherente a este nuevo descubrimiento, al tiempo que explora el miedo que surge al considerar la posibilidad de ser descubierto.

El término "closet", como se ha destacado en los resultados de las entrevistas, desempeña un papel esencial en la letra de la canción. A través de metáforas y una descripción literal del armario, la primera estrofa busca transmitir la sensación de estar atrapado en este espacio, generando incomodidad pero, paradójicamente, permitiendo el comienzo de experimentación con otras personas, en este caso, con una atracción específica por alguien. La letra expresa el deseo de salir de este "armario" para poder estar con esa persona.

Gracias al uso de metáforas y otras figuras literarias, la canción logra representar ese momento en el que alguien siente una atracción hacia otra persona y desea estar con ella, a pesar del miedo circundante. Este sentimiento puede ser aplicable a situaciones de la vida cotidiana que no necesariamente están relacionadas con la comunidad LGBTIQ+. Muchas veces, deseamos estar con alguien pero nos retrae el temor a la opinión de los demás, ya sea por barreras económicas, el rechazo parental o de la persona amada, entre otros factores. A continuación se anexa la letra de la primera canción:

Estrofa 1

Despierto

Cuatro paredes que me están estremeciendo

En un inmenso mar de pétalos de viento

Vil deseo

Y llueve

Y la madera de mi cruel confinamiento

Como tus labios y los míos, aquí, adentro

Se humedece

Pre-coro

Llévame contigo a los rincones de esta ansiada libertad

Y saciemos el odio de la sociedad

Coro

No puedo más, quiero escapar

Renuncio al cielo, al infinito yo por ti

En tu universo ser feliz

No puedo más, quiero vibrar

Constelaciones orbitando en mi latir

Quiero intentarlo hasta el fin

No puedo más

Estrofa 2

Te siento

Desorientando la balanza de mi credo

Sacia y marchita el peso de nuestros afectos

Tanto miedo

Pero te beso

Y esa ignominia impuesta va desvaneciendo

Me siento vivo en este mundo ya tan muerto

Tan ligero

Profundizando en la influencia musical de "Ignominia", se procuró arraigar su base en el rock, aunque durante el proceso de composición de la letra se notó una inclinación hacia influencias de la salsa y música latina. Por lo tanto, al abordar los arreglos musicales, se identificaron referentes que pudieran fusionar los ritmos latinos con el género rock, tanto

desde antiguas épocas como desde la música más contemporánea. Dos referentes destacados para la identidad musical de la canción son Santana, un artista de la época, y Diamante Eléctrico, una banda contemporánea. Se recurrieron a aspectos característicos de Santana, como la sonoridad distintiva de la guitarra eléctrica rítmica, considerada un componente fundamental para la intención de sensualidad de la canción. Asimismo, se exploraron recursos más contemporáneos a partir de Diamante Eléctrico y su canción "Amalia", que contribuyó a fusionar los ritmos latinos con la esencia rockera de Santana.

Disforia

La canción "Disforia" ocupa el segundo lugar en el fonograma debido a su reflexión sobre un momento específico del proceso. Este instante se vincula con el duelo por una nueva identidad. La Real Academia Española define la disforia como un "Estado de ánimo de tristeza, ansiedad o irritabilidad", descripción acertada para ilustrar este período de lucha. Tanto la sociedad como la persona enfrentan dificultades para aceptar esta nueva identidad, generando un desasosiego, así como el sentirse juzgado por el entorno y la insatisfacción con la propia identidad.

Además, 'Disforia' posee un significado más profundo al hacer alusión a la disforia de género. Este término se refiere a la inconformidad con la imagen y la autopercepción de una persona que no se identifica con el género asignado. La canción se basa en la historia de Juana, una de las participantes en las entrevistas, quien confió en compartir su experiencia. Juana destacó la importancia de este término y cómo rara vez se aborda en la música. Su conmovedora historia sirvió de inspiración para la creación de esta canción, capturando todo el dolor y sufrimiento relatado en su historia de vida.

Un momento crucial para la letra de esta canción surgió cuando Juana comentó que, en un momento en que aún no se sentía cómoda mostrando su nueva identidad, uno de sus profesores le dijo: "Ojalá algún día pueda llamarte por quién eres, por tu nombre". Esta

experiencia fue fundamental para que Juana tomara el valor de iniciar su proceso de aceptación personal, llevándola a convertirse en la mujer que es hoy en día. A continuación, se adjunta la letra de Disforia:

Estrofa 1

Una vez más me enfrenté al espejo

Y me desangra el puñal de este reflejo

Duele caminar cargando esta piel

Quiero romper esta caja y mostrar mi ser

Pisar un mar rodeado de cuervos

Una sociedad que me juzga en silencio

Susurran mi nombre porque no se atreven

Al darme la espalda, mis hilos mueven

Pre-coro

Si pudieran ver lo que veo en mí

Soy titiritero de mi sufrir

Raro es para ti, raro es para mí

Yo ya quiero salir

Coro

Un día gritarán mi nombre por quién soy

No soy solo una cara, enfoca a mi corazón

No es fácil habitar mi mundo con dolor

Mi nombre es Disforia, y marioneta soy

Estrofa 2

Perseverar es rendir mi duelo

Una batalla de mis ancestros y mi alter ego

Círculo vicioso, puñales y flores

Distorsionar mi alma y mis colores

En 'Disforia', se emplea la metáfora de una marioneta para explorar la vivencia de dolor asociada a la disforia de género. Juana describió en su momento que la disforia puede dar la sensación de estar manejando un cuerpo ajeno, como una marioneta hecha de carne. Esta analogía se utilizó para representar el sufrimiento ligado a esta experiencia.

El uso de la metáfora y el enfoque en primera persona permiten abordar de manera sutil y amplia la sensación de disconformidad con la propia identidad. Esto facilita que la

canción pueda ser generalizada para situaciones más comunes, mientras incorpora detalles sutiles que hacen referencia a la comunidad LGBTIQ+. La letra también fue concebida pensando en el público adolescente, ya que en esta etapa, los jóvenes suelen estar en medio del proceso de descubrimiento de su identidad. Este trayecto puede ser doloroso, lleno de inseguridades y complejos personales, aspectos que la canción también logra abordar.

Seguido a la composición, desde el primer instante de creación de “Disforia” se pensó como un rock que fuera de carácter profundo, aunque la canción comenzó como una idea en piano y voces, el carácter de ésta permitió que en el proceso de arreglos se pudieran agregar elementos del rock que fortalecieran el impacto sonoro, se incorporaron elementos característicos del género, como guitarras eléctricas, un piano complementario para enriquecer el espectro sonoro y se consideró incluso la adición de cuerdas para realzar la ambientación de la canción, intensificando la emotividad y otorgándole un matiz más dramático a la melancolía presente en ella.

Lienzo

Lienzo, la tercera canción del fonograma, aborda una temática más rebelde contra el sistema heteronormado, aludiendo a las comunidades dentro del espectro asexual. La asexualidad, un tema poco explorado, sobre todo en la música, se consideró como el foco para esta canción, ya que las personas asexuales desafían las normas de nuestro sistema. Aunque no se discute con frecuencia, se dice que el sexo es el centro de nuestras costumbres, pues todo lo que se ha creado y se desarrolla en las sociedades está basado en el acto sexual, el ser humano actúa inconscientemente en pro de éste, desde la ropa que se elige, los comportamientos, la imagen que se proyecta, todo esto normalmente es con una intención primitiva de reproducción, lo cual separa casi por completo a la comunidad asexual.

Esta canción se creó en base a la metáfora y personificación de un lienzo, donde se desarrolla que el ser humano es un lienzo, donde cada uno crea su propia obra de arte y cómo el protagonista busca su individualidad en su forma de pintar, explicando que su lienzo es propio, y que nadie debe influir en el proceso creativo de este arte. La canción también cuenta con metáforas sutiles que abarcan a la comunidad asexual, expresando cómo el protagonista no posee ese “carnal deseo” que los demás sí, se hace una crítica al sistema heteronormado que impone la sexualidad como centro de todo, y que este no siempre es el caso.

Las emociones condensadas dentro de la canción son el dolor seguido de una furia e inconformidad con los estándares impuestos por la sociedad, donde se expresa desde la decepción ese intento por mostrar la verdadera identidad del protagonista, y cómo ésta no es bien vista por sus alrededores, el intento de una sociedad por encasillar a esta persona dentro del marco heteronormado que conocemos, desencadenando una rabia hacia el sistema que intenta suprimir esta nueva expresión de identidad.

Lienzo también se puede tomar desde una perspectiva de inconformidad con un sistema y una sociedad que te impone ciertas reglas, y cómo las personas se sienten aprisionadas por estas, lo cual es un caso que se puede generalizar sin una relación directa con la comunidad LGBTIQ+, pues muchos individuos pueden llegar a compartir esta inconformidad con su sistema de gobierno, con las reglas impuestas en casa, entre otros casos. A continuación se adjunta la letra de la tercera canción:

Intro

Duele ser yo

Un arte abstracto tan renegado e indescifrable

Es tan afable

Duele mucho ser yo

Estrofa 1

Cuesta entender mi visión, mi trazar

Oigo en sus voces que todo está mal

Un molde al que no pertenezco

Cuadrículados me quieren cambiar

Ceros y unos, soy infinidad

No quiero ese carnal deseo

Pre-coro

No se robarán mi experiencia

Yo solo camino tras la esencia

Coro

Porque soy lienzo

No quiero cambiar mi identidad

Atesoro mis óleos, mi pintar

Estoy floreciendo

Y aunque me duela, afianzará mi lienzo

Soy lienzo

Soy más que vigor, fertilidad

A la mierda tu régimen mortal

No soy como el resto

Y aunque me duela, afianzará mi lienzo

Estrofa 2

Si te acompleja el no conectar

Quiero que sepas que somos tantas

Galaxias diversas y singulares

Con tus pinceles no vas a arruinar

Lo que he creado, no hace falta ya

Completa mi vida la siento ya

Para la creación de "Lienzo", se tomó como punto de partida el género punk, reconocido por su carácter anti-sistema y su intención de ridiculizar las normas y regulaciones impuestas por el entorno político y social. Se procuró que la estructura instrumental fuera fiel al estilo punk de la época, reflejando la sonoridad característica de los grupos juveniles de garaje. A pesar de abordar una temática dolorosa, "Lienzo" emerge como un punto culminante en el desarrollo conceptual del álbum, irradiando una intensa energía. A través de su narrativa vehemente, la canción impulsa al oyente a abrazar su verdadera identidad, a luchar por sentirse cómodo consigo mismo.

Recelo

La cuarta canción del fonograma se desarrolla desde una etapa más adelantada del proceso, pues el protagonista, aunque está cómodo con su identidad, se encuentra con una persona que todavía no está lista para socializar la suya. Como se había explicado anteriormente, nos basamos en la cuarta etapa identificada del proceso de descubrimiento. Esta canción está inspirada en una experiencia personal, donde la otra persona al no estar segura de su identidad, se encontraba en una etapa muy temprana de su proceso, donde su identidad seguía oculta, y se vivieron momentos de avance y retroceso, teniendo encuentros emocionales con el protagonista, pero debido a su miedo y su negación, la persona optó por tener encuentros de manera simultánea tanto con el protagonista como con otra chica, negando luego cualquier sentimiento e invalidando las experiencias que habían compartido juntos, para poder así continuar su relación socialmente aceptada, pero dejando heridas tanto en ellos como en él mismo.

Recelo busca ser una de esas canciones de desamor donde, desde la melancolía del dolor provocado, se expresa cómo a pesar de este daño causado por el individuo, los sentimientos continúan allí, llevando al protagonista a cuestionarse sobre su identidad, pero al mismo tiempo comprendiendo el avance que tiene frente a la situación. Aunque la letra se puede considerar poco sutil en ciertos puntos como en la segunda estrofa, la narrativa del principio permite que cualquier persona que haya sufrido una ruptura se identifique con la letra de la canción, enfocando así de manera general las emociones de dolor, desamor, y nostalgia. A continuación se adjunta la letra:

Estrofa 1

Tus ojos ya no dicen lo mismo

En tu ausencia me perdí

Me negaste tu sentir

Con egoísmo

Por ti me lancé hacia el abismo

En tus mentiras me caí

No creo que pueda vivir sin ti

Al lado mío

Pre-coro

Y aunque tú

Destruiste mis alientos para amar

En mi altitud

No te dejo de extrañar

Coro

Tanto tiempo a tu lado

Se perdió en el fin

De tu universo contra el mío

Y en tu canto descarado

Aprenderé a vivir

Y no morir por tu recuerdo

Estrofa 2

Tu ser viril como un abrigo

Para ocultar tu amor por mí

Por tu fachada desmentir

Salí herido

Jugaste con ella y conmigo

Crimen perfecto para ti

No sé ya qué más decir

Siento el vacío

Coro final

Tanto tiempo a tu lado

Se perdió en el fin

De tu universo contra el mío

Y en tu canto descarado

Aprenderé a vivir

Pues no pudiste con lo nuestro

En cuanto a la identidad musical de Recelo, se buscó desde la influencia del pop y géneros más contemporáneos como el pop urbano, trap, lo-fi, entre otros géneros urbanos.

Buscando una sonoridad parecida a artistas más locales como Chela, artista emergente caleña, la cual sirvió como referente para los aspectos más importantes de la canción: la forma de escritura de las letras y su sonoridad, ya que, la artista logra combinar dos mundos bastante ajenos, la música de cantautor con elementos sintéticos del género urbano, llevando canciones de guitarra y voz a producciones más elaboradas, acompañadas de recursos digitales como beats, bajo 808, pads, entre otros. Chela, al tener influencias como el R&B y recursos del Soul, logra un tipo de sonoridad única de la cual se tomó como referencia, creando una propuesta a partir de las ramificaciones más actuales del género pop.

Cueva

La quinta canción del fonograma nombrada “cueva” retoma la metáfora del "clóset" aludido como un lugar real, comparándolo con una cueva que representa un espacio oscuro y solitario para ocultarse. En la narrativa, el protagonista, en una etapa avanzada del proceso de descubrimiento, se encuentra con alguien cuya identidad sexual aún no se ha revelado al mundo, lo que lleva al fin de la relación. Sin embargo, esta vez, la canción busca abordar el tema desde una perspectiva amorosa, invitando a la persona a compartir su identidad y acogerla desde el amor y la aceptación. "Cueva" busca transmitir un mensaje romántico y hermoso al cantarle al amor.

El desarrollo de la metáfora crea un entorno natural, utilizando un espacio real en el campo donde se encuentra la cueva del sujeto al que se le canta. El protagonista invita a salir de este espacio para contemplar el paraíso que se encuentra más allá, equiparando esta acción con salir del clóset. Se resalta la paz que se experimenta al aceptar la propia identidad y la posibilidad de compartir el amor cultivado juntos. A continuación se adjunta la letra de la canción:

Estrofa 1

Junto a la vereda

Ahí, donde la luz no llega

Donde mi palpar

No puede hacer más que añorar

Y descubrí tu mano

Levemente en mi alma reposando

Y hoy maldigo los demonios del pasado

Que confunde el trayecto de los dos

Pre-coro 1

Si pudiera ir

Y abrazar el fin

Y tú pudieras admirar

El paisaje que rodea tu supuesto hogar

Coro

Porque en tu cueva no se puede sembrar

Y mis alas malheridas apenas cargan con mi vida

Porque en tu cueva no se puede pintar

El romance y su nobleza, porque de tu cueva aún no quieres escapar

Estrofa 2

Abre ya la puerta

Deja ahí eso que te atormenta

Sal de esa oscuridad

Que se ha llevado tu brillo y tu paz

Crucemos el arado

Hacia el esplendor que tanto te ha aguardado

Para florecer contigo a mi lado

Y sanar esos miedos de tu voz

Pre-coro 2

Si pudieras ir

Y abrazar el fin

Y juntos poder admirar

El paisaje que rodea nuestro nuevo hogar

“Cueva” fue concebida como una balada pop centrada en un enfoque romántico, optando por una sonoridad tranquila y un formato simple para destacar la voz y la narrativa. Se empleó un piano para llenar el espectro sonoro, brindando un acompañamiento sutil pero significativo. Además, se trabajó en la creación de armonías vocales con procesos de postproducción, como la reverberación y otros efectos, con el fin de generar una sensación de grandeza en la canción. Estos elementos contribuyen a crear un espacio sonoro expansivo que permite disfrutar de manera más inmersiva la experiencia auditiva propuesta.

Resurgiendo

La última canción del fonograma representa el momento final del proceso de descubrimiento, centrándose en una sonoridad y narrativa que buscan transmitir una sensación de paz en lugar de celebración alegre. Aunque este momento genera felicidad, la experiencia predominante es la plenitud, la calma y la sensación de liberación, tal como se reflejó en las historias personales de los participantes. La aceptación de la propia identidad los liberó de una carga emocional y mental significativa.

En el proceso creativo de la canción, se consideraron diversas ideas para desarrollar la metáfora, entre ellas surgió la imagen de una caja musical. Esta caja simbolizó el desarrollo de una historia: una bailarina encerrada en ella, abandonada en una repisa y deteriorándose con el tiempo, sin que nadie notara su presencia. La imagen evoca la idea de cómo la bailarina decide finalmente salir por sí misma, reconociendo sus virtudes y cualidades únicas

que la definen como bailarina. Lo anterior logra conectar de manera bastante precisa con el momento identificado, a continuación se adjunta la letra de “Resurgiendo”:

Estrofa 1

Sentado en mi repisa

Viendo a la gente pasar

Nadie me nota

Mi caja rota

Se oxida con las horas

No saben de mi nueva risa

Vino con mi nuevo andar

Mi sombra vive

Mis ojos grises

Aprecian más mi alma

Pre-coro

Soy baile

Soy música

Soy belleza

Soy sensualidad

Soy fuerza

Soy única

Soy mi historia

Y mucho más

Coro

Resurgiendo (x4)

Estrofa 2

Pasé encerrado muchos días

En mi caja musical

Caja tan quieta

Nadie contemplaba

Mi valor real

Me mostraré, ya no me aterra

Que el mundo aceche mi cantar

Todos mis giros

Mi paz, mis gritos

Son lo que me conforma

Puente

Y aunque todos me rechacen

Voy a ser mi propia estabilidad

Porque habían cegado mi camino

Y mi propósito real

Porque soy

Desde la visión musical en el proceso de creación de la canción, se buscó fusionar elementos que contribuyeran a transmitir emociones de alegría y paz. Esto dio como resultado un estilo pop disco, pero con un enfoque más minimalista, manteniendo la intensidad en un rango de dinámicas más bajo. La instrumentación incluyó la grabación de cajón, shaker, pandereta, bajo eléctrico, guitarra eléctrica, piano y voces.

Aunque se apartó de los estándares tradicionales del género disco, que a menudo incorporan una batería para generar una sensación más energética, se logró condensar y simplificar una combinación de ritmos y texturas que transmiten movimiento, pero desde una perspectiva más sosegada y tranquila, en sintonía con la sensación de paz.

Conclusiones

En la conclusión de este proyecto de grado, es fundamental evaluar si se han logrado satisfactoriamente todos los objetivos establecidos inicialmente, así como determinar si se ha alcanzado el resultado deseado al finalizar las canciones.

El primer objetivo que se ha planteado para este trabajo consiste en analizar y delimitar las distintas fases del proceso de descubrimiento de género y orientación sexual, a través de una recopilación de experiencias de la comunidad LGBTIQ+. Se emplearon emociones, elementos musicales y sonoridades para explorar y establecer vínculos entre la música y las emociones en este contexto específico. Se puede afirmar que este primer objetivo fue cumplido de manera satisfactoria, pues por medio del proceso de entrevistas se conoció más sobre las experiencias del colectivo, encontrando momentos claves y puntos en común los cuales llevaron a definir 5 etapas durante el proceso de descubrimiento de género y orientación sexual.

La investigación, al centrarse en un análisis bibliográfico y en entrevistas, logra integrar y vincular aspectos esenciales de la teoría queer y del desarrollo histórico. Esto se traduce en una comprensión amplia que abarca desde una perspectiva general hasta experiencias personales, permitiendo definir las etapas del proceso a través de historias de vida y momentos históricos relevantes para la comunidad LGBTIQ+.

Par el segundo objetivo, se puede concluir que los géneros más relevantes recopilados en las entrevistas fueron el rock, pop, y punk, aunque se mencionaron gran cantidad de variedades, pues la música logra ser un símbolo individual para cada persona, logrando que cada uno se identifique con una canción o un género dependiendo de su contexto social, histórico y el contenido de la canción que resuena con el oyente, llevándonos a tomar los géneros como influencia para el fonograma, sin encasillar directamente las canciones dentro de estos.

El tercer objetivo fue cumplido de manera sorprendente con un total de 6 canciones, abordando una temática y narrativa conceptual que logra tomar experiencias de vida y narrarlas por medio de estas canciones, pasando por diferentes procesos emocionales, fases del proceso de descubrimiento, y al mismo tiempo, dejando mensajes valiosos a nivel general sobre la importancia del proceso de aceptación propia, cumpliendo satisfactoriamente con el objetivo establecido.

El cuarto objetivo se cumplió mediante el proceso de producción y arreglos de las canciones, generando 6 identidades sonoras únicas. Estas reflejaron la influencia de géneros como el rock, pop y punk, incorporando recursos tanto locales como globales, desde épocas pasadas hasta contemporáneas. Se exploraron desde el punk clásico hasta el pop urbano actual, dando como fruto el fonograma desarrollado en este proceso.

Gracias a toda la investigación realizada, desde conocer la historia de la comunidad LGBTIQ+, definir sus conceptos, indagar entre las diferentes identidades del colectivo, se considera de gran importancia para el proceso de creación de mi proyecto personal como artista, esto no solo me nutrió de manera académica, sino también de manera personal.

Otra conclusión que deseo resaltar de todo este proceso, es que la producción es un trabajo en equipo, este campo cuenta con infinidad de tareas, roles y detalles que son cruciales para el proceso de creación y materialización de una canción, y sin un equipo de trabajo sólido y dispuesto, nada de lo que hoy conocemos a nivel musical sería posible.

Referencias

Smith, S. (2021). *Inclusion in the Recording Studio? Gender and Race/Ethnicity of Artists, Songwriters & Producers across 900 Popular Songs from 2012-2020*. Universidad del Sur de California.

Larraín, J. (2003). *El concepto de identidad*. En Revista Famecos, n° 21, agosto. Porto Alegre. En <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/File/3211/2476>

Martí, J. (1995). *La idea de 'relevancia social' aplicada al estudio del fenómeno musical*. En TRANS-Revista Transcultural de Música, n°1. En <http://www.sibetrans.com/trans/a301/la-idea-de-relevancia-socialaplicada-al-estudio-del-fenomeno-musical>

Butler, J. (1990). *Gender trouble: feminism and the subversion of identity*. Nueva York: Routledge.

Kosinski, A. (2016). *Una manera de responder ¿quién soy? la identidad narrativa de Paul Ricoeur*. Avatares Filosóficos.

Hardell, A. (2016). *The ABC's of LGBT*. Coral Gables, Florida.

Donate, E. (2018). *ASEXUALIDAD ¿Un trastorno o una manera de ser?*. Universidad Pontificia Comillas.

Gallardo, S. (2014). *Música e Identidad: una aproximación al estudio del aporte actual de la música a la construcción de la identidad gay en Santiago de Chile*. Universidad de Chile.

Charlton, K. (1990). *Rock Music Styles: A History*. Universidad de San Antonio. Walnut, California.

Martel, F. (2011). *Cultura mainstream: Cómo nacen los fenómenos de masas*. Madrid: Taurus.

Regader, I. (2020). *Visibilización del colectivo LGBT a través de la música pop*. Universidad Pompeu Fabra. Barcelona, España.

Brown, J. Nyong'o, T. (2020). *Queer As Punk: A Guide To LGBTQIA+ Punk*. Organización NPR Music. <https://www.npr.org/2020/06/15/876087623/queer-as-punk-a-guide-to-lgbtqia-punk>

Anexos

Fotos con algunos de los entrevistados:

Fotos del proceso de grabación del fonograma:

