

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**LO DIONISIACO DENTRO DE LA MÚSICA
EL METAL COMO FORMA DE EXPRESIÓN
Y COMUNICACIÓN DE LOS JÓVENES.**

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PRESENTA:

ELIZABETH GARCÍA MONTIEL

ASESORA: DRA. FRANCISCA ROBLES

CIUDAD UNIVERSITARIA, 2014

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

Gracias a mi familia, que son los únicos quienes realmente me demuestran lo más importante que existe en esta vida, que es el amor, y quienes me apoyan incondicionalmente en todo lo que hago y sé que siempre podré contar con ellos.

En especial a mi mamá Teresa, quien siempre me apoya en todo y no me juzga por seguir mis sueños; a mi padre Joaquín por inculcarme valores y porque gracias a él me empecé a interesar por la lectura a temprana edad.

A mis tías Ángeles y Mercedes, porque sin su cuidado yo creo que ahora no sería quien soy, muchas gracias de verdad. Y a mi abuela Alicia, quien desde donde está sé que me sigue cuidando como desde el primer día, sé que está orgullosa de mí.

Gracias a mis amigos y a todos los que han creído en mí.

Pero sobre todo gracias al único que está siempre para mí, que no pone peros, que no me juzga, que está presente cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy enojada, cuando necesito pensar, que está siempre para mí y quien formó parte de mi personalidad y ese, ese es el METAL, quien sobre todo me da siempre muchas alegrías y me ayuda a reflexionar.

ÍNDICE

Introducción	4
Capítulo 1. El mito de Dioniso y su relación con la música	8
1.1 Dioniso: el comienzo del mito	10
1.2 Lo dionisiaco en el arte	18
1.3 Los dioses del arte se enfrentan: Dioniso contra Apolo	21
Capítulo 2. El metal como forma de expresión	28
2.1 La música: un medio de expresión global	29
2.2 El sonido de la violencia	34
2.3 El metal como medio para crear identidad	45
Capítulo 3. El metal como forma de comunicación, un arte	
Dionisiaco por naturaleza	49
3.1 Más que una música, un estilo de vida	50
3.2 El éxtasis dionisiaco en los concierto de metal, una comunicación transgresora	55
Conclusiones	74
Fuentes	76

Introducción

La música es un arte que desde siempre ha atrapado al ser humano, tiene algo especial, algo místico que genera una comunión entre los hombres, un lazo único. Ya sea escuchándola o ejecutándola, es uno de sus principales hobbies o trabajos.

La música es una forma de comunicación, de eso no existe la menor duda, pero dependiendo del género la expresión cambia.

Desde muy pequeña, 12 años, la música se convirtió en mi gran pasión, pero, a diferencia de la mayoría de las chicas de mi edad, yo me enfoqué en un estilo de música casi prohibido, considerado de gueto: el metal¹.

Conforme fueron pasando los años descubrí subgéneros del metal cada vez más violentos, el death², black³ y thrash⁴, por los cuales me apasioné de inmediato.

Y también desde temprana edad pude asistir a mi primer concierto de metal, Brujería en 2006 a los 17 años, para darme cuenta que los eventos de este tipo eran totalmente distintos a los demás; se formaba una especie de hermandad entre todos los “metaleros”.

¹ Género nacido a inicios de los 70, derivado del rock, con letras de contenido político, religioso o místico. Combina los cuatro instrumentos base (guitarra, bajo, batería voz) siempre con rapidez y profundidad.

² Subgénero del metal que se caracteriza por su lírica sobre muerte, asesinatos, violaciones, enfermedades, entre otros.

³ Subgénero del metal que se caracteriza por su lírica antirreligiosa, en algunas ocasiones satánica y en otras haciendo alusión a los cultos que existían antes del cristianismo.

⁴ Subgénero que se caracteriza por la rapidez con que se tocan los instrumentos, sobre todo batería y guitarra, y la distorsión que se usa en esta última.

Ahora he tenido la oportunidad de entrevistar y hasta conocer a algunos de mis ídolos musicales, gracias a mi trabajo y también de asistir a eventos y shows de metal de todo tipo, por lo que he podido comprobar empíricamente que es cierto, sí existe una unidad metalera que nace en los conciertos.

No importa que vayas solo a un concierto, siempre habrá algún desconocido que termine siendo tu amigo, que te invite un trago o que sólo te pregunte qué tal te la estás pasando, siempre hay una comunión que se genera en estos espacios, en estos espectáculos y eso es lo que se estudiará en este trabajo, esto pasa sobre todo en los festivales del género, en donde pasas días encerrado en un mismo lugar y la gente se acerca a conversar contigo.

Con el paso de los años puedo decir que gracias a eso ahora soy quien soy, y no sólo lo digo yo, la mayoría de mis amigos comparte que este género no sólo es música, es un estilo de vida que comunica rebeldía e inconformidad con la manera de vivir actual, con la religión, la educación y la política.

El género metal es una forma de expresión única, no se parece en nada a las demás, ¿por qué?, Porque este expresa violencia, rebeldía, energía y enojo.

Se escoge el metal porque es un tipo de música con características únicas. Es una subcultura que habita junto con otras en el Distrito Federal pero difícilmente se mezcla con las otras. Para los términos de la investigación se utilizarán estos subgéneros del metal: el death, el thrash y el black metal.

La aportación hacia el área de comunicación será conocer y afirmar hasta qué punto el metal ha penetrado en la vida de los jóvenes y cómo ellos lo

han hecho parte de su vida diaria, dejando de lado que tan sólo es una música para convertirlo en su estilo de vida, en una forma de comunicación.

Otra de las aportaciones será cómo, por medio del mito de Dioniso, se pueden explicar otras formas de comunicación desconocidas por la mayoría de la sociedad y que también éstas son válidas como formas de expresión juvenil.

El trabajo se sustentará con entrevistas a músicos, en su mayoría europeos, que notan grandes diferencias entre el público mexicano y el del viejo continente, ellos mismos no pueden creer que, en un país que el metal no es el género más popular, miles de jóvenes paguen boletos de 400 pesos o más para verlos.

En el primer capítulo se presenta el mito de Dioniso, visto desde los ojos de los escritores Friedrich Nietzsche y Roberto Calasso.

Nietzsche hace una distinción entre las artes dionisiacas y las apolíneas; habla de las fiestas de este Dios del vino y la locura, las llamadas bacanales.

Mientras que Calasso habla más sobre el origen de Dioniso, explica desde cómo se gestó, quiénes son sus padres y cómo se convierte en el Dios de la locura.

En el segundo capítulo se explicará qué es el metal, en dónde surgió, qué bandas fueron las causantes de que este género naciera y también de que se le catalogara como gueto y hasta satánico.

Se hablará del metal como una forma de expresión, se explicarán los subgéneros de los que vamos a hablar, qué bandas los representan y cómo se distinguen entre sí.

Por último en este capítulo se explicará que, aparte de ser un género musical, el metal representa más que eso, va más allá, pues crea todo un estilo de vida, desde cómo habla un metalero, cómo viste, cómo ve y critica a la sociedad y cómo se relaciona tanto con sus iguales, pero también con las personas que son totalmente opuestas a él.

En el tercer y último capítulo se explicará porqué el metal es una forma de comunicación.

Con la teoría de la experiencia interior, del filósofo George Bataille, en donde habla que cualquier ser humano que se enfrente a un poder superior puede alcanzar un estado fuera de sí, se explicará porqué un concierto de metal puede ser catalogado como una experiencia interior, pues los fans salen de sí para mezclarse con los otros fans que se encuentran ahí, pero también para sentir la música y estar en contacto “espiritual” con los músicos, quienes son sus ídolos.

Para sustentar esto se entrevistó a algunos músicos europeos de los subgéneros estudiados y también se asistió a, cerca de 25 conciertos de metal, así como checar bibliografía y videografía especializada en el tema.

Capítulo Uno: El mito de Dioniso y su relación con la música

Los hombres siempre están buscando explicaciones para el mundo, explicaciones en su mayoría de veces racionales que no dan espacio para fantasías. Algunas personas creen en los mitos, los utilizan para darle una explicación a su mundo y, al hacerlos los traen a la vida, pues algunos ya han sido olvidados.

Las batallas épicas y las fabulosas historias que los mitos encierran no sólo son fantasía, tienen mucha relación con la realidad, pues los hombres que crearon los mitos extrajeron pasajes de la vida cotidiana para crear a los dioses a su imagen y semejanza, y de esta forma tener características similares y poder asemejarse a ellos.

En la actualidad algunos de los mitos o relatos divinos pueden compararse con las cosas que suceden en la realidad, algunos autores relacionan hechos, comparan acontecimientos o realizan investigación partiendo de mitos.

Los mitos griegos son los más utilizados, ya que esta civilización sembró las ideas, creó a los héroes y a los dioses, y les otorgó a cada uno una especialización, una característica. Lo más importante es que a pesar del paso del tiempo, los mitos siguen vigentes y le dan significados. y legitiman qué sucede en el presente.

“El poder del mito como mecanismo purificador de la sociedad no es un simple divertimento, es constatar la presencia de una serie de fuerzas que ejercen su poder sobre la existencia de la sociedad sin que ésta pueda hacer

nada al respecto”⁵.

Para el autor Jorge Alberto Ayala Blanco el poder del mito va más allá, no es algo absoluto, pero tampoco es una mentira, es un medio que brinda significados, es algo que está presente aunque muchas veces parezca inexistente.

Muchas son las discusiones acerca de la palabra mito y su injerencia en la actualidad, el mismo Roberto Calasso, uno de los autores más sobresalientes en las cuestiones griegas y de los mitos, propone hablar de la palabra mito sólo para designar las historias de los dioses y de los héroes antiguos que definieron la historia, pero es imposible negar la importancia de estos textos a la hora de realizar análisis sobre la sociedad y sus conductas.

Un ejemplo de cómo se pueden relacionar los mitos griegos con la actualidad es tomando a Dioniso, el Dios del vino, la locura y el éxtasis, pero que también tiene a su cargo el cuidado de la música, de la música que lleva a la locura y relacionarlo con un género musical propio de la nueva época, el metal.

Sin embargo, antes de relacionar este tipo de música con Dioniso, se necesita conocer más acerca del Dios, su personalidad, sus características y su afán por explotar la locura en los hombres, característica que lo ha acompañado desde su nacimiento.

⁵ Ayala Blanco, Jorge Alberto. *El silencio de los Dioses*. México. Sexto Piso. 2004, pág. 37.

1.1 Dioniso: El comienzo del mito

Los dioses, ¿Qué sería del mundo sin ellos?, ¿qué sería del hombre sin la idea de Dios, sin la idea de los mitos? Seguramente estaría perdido o ya habría creado otros seres míticos para explicar su trágica realidad en la tierra.

Los mitos nacieron al mismo tiempo que el hombre, quien necesitaba explicar los fenómenos que pasaban a su alrededor y lo consiguió creando historias de seres fantásticos, creando historias de Dioses. Los griegos fueron una de las culturas más importantes en la creación de dioses y mitos, los cuales han sido objetos de estudio alrededor del mundo y a través del tiempo.

Uno de los dioses más estudiados es Dioniso, el Dios del vino, del éxtasis y la locura. Pero ¿Cuáles son las consecuencias de ser el Dios encargado de transformar la realidad de los hombres?

Algunos estudiosos de la historia y la filosofía griega denominan como Dionisiaco todo aquello que se relaciona con Dioniso, pero ¿Quién es este ser?, ¿De dónde proviene?

“Dios de la emancipación, de la supresión de las prohibiciones y de los tabúes, el dios de los desfogues y de la exuberancia”.⁶

A Dioniso la tragedia lo acompañó desde el nacimiento, pues es hijo de Zeus, Dios del Olimpo y Semele, una mortal. Semele, la princesa hija de Cadmo, robó el amor del Dios, quien en forma de serpiente copuló con ella. Como Semele murió antes de darlo a luz, Zeus, su padre, lo sacó del vientre y

⁶ Chevalier, Jean. *Diccionario de símbolos*. Sexta edición, París, Editorial Herder, 1999, pág. 420.

lo incubó en su pierna, por eso se le conoce como el nacido dos veces⁷.

Dioniso es conocido por causar éxtasis en sus seguidores; por medio de las fiestas que se realizan en su honor, las Bacanales, sus adoradores salen de sí mismos, olvidan su mortalidad, e intentan unirse con Dioniso en el éxtasis, en la embriaguez.

Este Dios causó un revuelo en la sociedad griega, él rompía tabúes e invitaba a los hombres a enloquecer, a salir de esa realidad que los ataba a ver las cosas de manera científica y rigurosa, Dioniso invitaba a romper reglas, a disfrutar de la vida sin ataduras.

Con el paso de los años el mito de Dioniso se fue extendiendo a lo largo del mundo. Los estudiosos revelaban misterios sobre él y su fama crecía, llenándolo de ese halo oscuro con el que siempre ha cargado.

Uno de esos autores que estudió los mitos griegos y abordó la historia de este Dios es Roberto Calasso, quien en su libro *Las bodas de Cadmo y Harmonía* recrea la vida de los dioses en su habidad natural, pero con un toque de poesía en su narración.

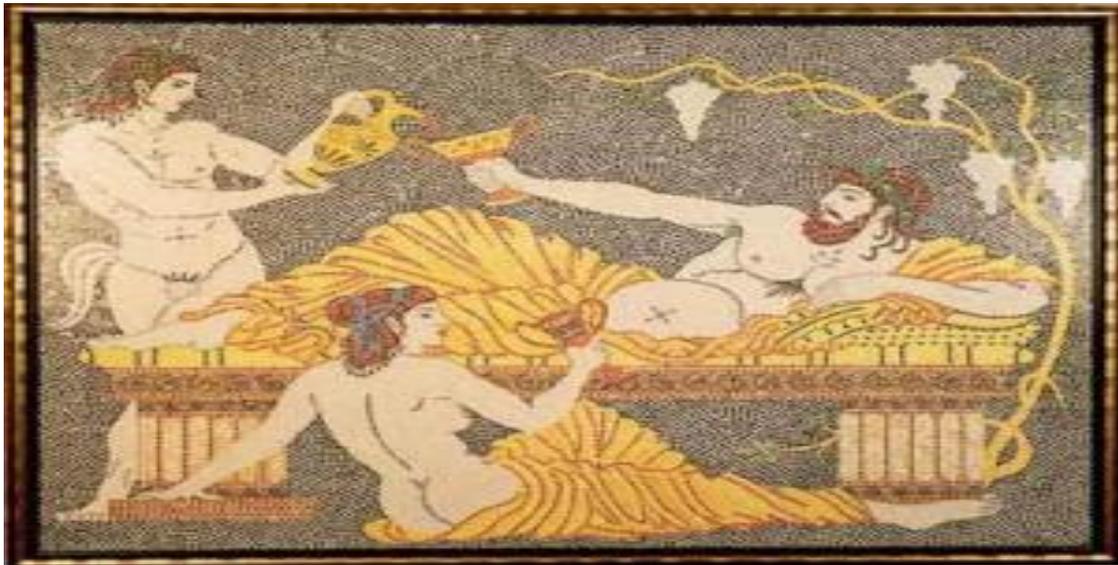
“Dioniso no es un dios útil para tejer, anudar, sino un Dios que desata, disuelve. Las tejedoras son sus enemigas. Llega, sin embargo, un momento en que abandonan el telar para correr detrás de él por los montes. Dioniso es la corriente cuyo flujo incesante advertimos en la lejanía, como un zumbido distante; y un día puede inundarlo todo, como si el estado no sumergido de las cosas, la sobria delimitación fueran un breve paréntesis inmediatamente anulado”.⁸

Lo que Calasso refuerza en esta cita es la visión que los hombres tienen de

⁷ Calasso, Roberto. *Las bodas de Cadmo y Harmonía*. Tercera edición, Barcelona, Compactos Anagrama, 2000, pág. 44.

⁸ Calasso, Roberto. *Op cit.* pág. 48.

Dioniso, ese Dios destructor, que rompe esquemas y cadenas, un personaje que no sigue reglas y que va contra lo establecido.

Grabado de Dioniso, Dios del vino y de la locura.⁹

También refleja la personalidad del Dios, él está en constante devenir porque le gusta abarcar muchas cosas, sumergirse en ese mar de locura y éxtasis, que a la vez es conocimiento, como se verá más adelante.

Dioniso es un Dios poderoso, pero también celoso y egocéntrico, pues busca que todas las personas, por lo menos alguna vez en su vida, queden atrapadas en sus garras y él hará todo lo posible para que eso sea realidad.

“Para Dioniso la posesión es realidad inmediata, indefectible, que le acompaña en todos los vagabundeos, por los aposentos de la ciudad y por las abruptas montañas. Si alguien no lo reconoce, Dioniso está dispuesto a acosarle como una fiera terrorífica”.¹⁰

Pero ¿Qué es lo dionisiaco? ¿En qué actitudes se refleja esta conducta?,

⁹ <http://www.dexuberance.com/dexuberance/dionysos1/> (14 de abril 2014)

¹⁰ *Ibidem.*,. pág. 135.

El vino, el éxtasis y la locura son los elementos principales para entrar en ese estado, para salir de sí mismo y hacerse uno con el otro o con la nada, eso es lo dionisiaco.

Friedrich Nietzsche es uno de los principales autores que habla sobre lo dionisiaco, en su libro *El Origen de la Tragedia*, hace un estudio a fondo de todas las implicaciones que este estado trae a la sociedad y al hombre y lo relaciona con la embriaguez, como se lee a continuación.

“Lo dionisiaco se comprende mejor con la analogía de la embriaguez. Gracias al poder de la bebida narcótica que todos los hombres y pueblos primitivos han cantado en sus himnos, se despierta esta exaltación dionisíaca que arrastra en su ímpetu a todo lo subjetivo, hasta sumergirlos en un completo olvido de sí mismo (...) Cantando y bailando el hombre se siente miembro de una comunidad superior: ya se olvidó de caminar y de hablar, y está a punto de volar por los aires danzando”.¹¹

Este autor teorizó sobre los efectos que el estado dionisiaco tiene en los hombres y contestó algunas preguntas que muchos otros autores se habían hecho, también agregó dos cosas muy importantes al estudio de este Dios, la cuestión artística, la danza y sobretodo, la música.

Otro de los aspectos que se deben tomar en cuenta para entender el mito de este Dios es la relación que tiene con la concepción de agitación, con el concepto de salvaje y con dos órganos importantes del cuerpo humano, el corazón y los órganos sexuales, en especial con el pene.

¹¹ Nietzsche, Friedrich. *El origen de la tragedia*. Buenos Aires, Terramar Ediciones, 2005, págs. 27-28.

Según Marcel Dettiene, autor del libro *Dioniso a cielo abierto*, el ser humano cuando nace es todo fuego, no puede mantenerse quieto: “es una pequeña bestia loca, que grita y gesticula, sin reglas, habitada por una pulsión saltarina”.¹²

Para el autor es muy importante la relación entre el salto, no estar quieto, y el corazón, ya que por medio de la actividad física éste se agita y ayuda a que toda esa condición de “cansancio”, esa pulsión de movimiento, se irrigue a todo el cuerpo, llenándolo de éxtasis. La pulsión también lleva el ritmo y la energía al cuerpo y la transmite a otros humanos que estén cerca, que se sientan identificados con esos saltos, con esa energía.

“El salto se revela como el principio constitutivo de lo viviente, y según la exacta medida en que la danza de las coribantes viene a injertarse en el frenesí del cuerpo báquico”.¹³

Esta cita sirve para comenzar a adentrar el tema del metal y su relación con Dioniso. Si en los bailes de las coribantes, las seguidoras, el salto era fundamental, en los conciertos de metal el salto también es importante pues brinda energía. Con cada salto, el espectador, el seguidor, gasta energía, pero a la vez la transforma en emoción porque puede ver a sus ídolos, a sus “dioses” en acción, porque con cada mirada, se identifica con ellos, se siente parte de ellos.

Más adelante se desarrollará mejor esta parte, introduciendo otros conceptos, como los “bailes” o rituales propios de este género. Siguiendo con

¹² Dettiene, Marcel. *Dioniso a cielo abierto*. España, Gedisa, 1986, pág. 117.

¹³ Idem.

la relación de los órganos con Dioniso, Dettiene explica que las cosas que vienen de afuera son las que impactan más, no todas, pero algunas influyen tanto en la vida humana que sencillamente rompen, marcan una brecha, un antes y un después que perturba y sacude al espectador.

Lo más importante cuando se habla de lo dionisiaco es buscar esa salida, ese éxtasis que se encuentra afuera, sólo las condiciones y los fenómenos externos pueden sacar al hombre de ese estado pasivo para llevarlo a un fuera de sí, a una conexión que va más allá de las relaciones humanas, es una conexión con, en este caso Dioniso, o puede ser con dioses, con el diablo, héroes, músicos o con la nada.

Retomando la relación del falo con Dioniso y con el corazón, ésta es muy sencilla, en la locura de las fiestas, el falo significa la divinidad singular que hace saltar a la ménade y brotar el vino; el corazón y el falo simbolizan una potencia que es liberada como un empujón, que embriaga a cualquiera, esto es: Dioniso es una potencia que, de manera rápida empuja a sus seguidores a enloquecer, al éxtasis.

“El culto dionisíaco testimonia el violento esfuerzo de la humanidad por romper la barrera que la separa de lo divino. Los desbordamientos sensuales y la liberación de lo racional no son más que torpes búsquedas de algo sobrehumano”.¹⁴

Una de las características de ese estado dionisiaco del que se ha hablado es que el hombre desea, de una manera angustiosa, olvidar su presente, abandonar su realidad por unos segundos y ser otra persona.

¹⁴ Chevalier, Jean. *Op.cit.*, pág. 421.

Aunque de alguna manera eso es imposible, porque el hombre no puede olvidar su condición humana, su condición de ente real, se han creado algunas formas en las que se puede evadir.

Las drogas son un ejemplo claro de ellos, un ejemplo demasiado drástico, pero que a mucha gente le funcionan para olvidar unos minutos de sus problemas y sus fracasos, incluso de sus alegrías.

Otros ejemplos son el erotismo, cuando se practica sólo con el afán de divertimento, no con un fin de procrear; el arte, cuando es arte por el arte, no un arte comercial para darle gusto a las masas, un arte que en verdad nace del corazón; y aquí se puede agregar otro ejemplo, el que se tratará en esta investigación, los conciertos de metal.

¿Por qué un concierto de este tipo es un ejemplo? Porque en estos eventos, que pueden ser masivos o pequeños, los asistentes evaden su realidad por medio de la música, de los gritos, de los golpes y los bailes. Por una hora y media son otros, crean una relación íntima con los músicos que idolatran, no se perciben como sujetos pues se funden en una sensación con todos los demás asistentes, es un abandono total.

“El éxtasis del estado dionisiaco produce un estado letárgico, en el que se desvanece todo recuerdo personal del pasado Entre el mundo de la realidad diaria y la dionisiaca se abre ese abismo del olvido que los separa al uno del otro”.¹⁵

El éxtasis dionisiaco ayuda a que, quien lo vive, se separe un rato de su realidad y entre a otro mundo, uno que para muchos puede ser visto como

¹⁵ Nietzsche, Frederich. *Op. cit.*, pág. 51.

fantasía, pero para quien lo vive significa todo.

Cuando se llega a este estado, el concepto de sujeto se anula, pues la persona se funde en uno con su Dios o con lo que esté teniendo la experiencia interior.

Con el paso de los años, el concepto de dionisiaco y el propio Dionisio se asoció con el diablo, por presentarles a los hombres el otro lado de la moneda, por enseñarles que, además de mesura, también existe la locura y ésta no siempre tiene una connotación “mala”, como los religiosos quisieron darlo a entender.

“Todo el simbolismo de Dioniso, el dios de la vid, la fiesta y la transgresión, la divinidad agrícola, cuya esencia es la manía (delirio sagrado) y también la salvación, fue desfigurado totalmente por la cristiandad para dejarlo balbucear sólo bajo el aspecto del Demonio”.¹⁶

1. 2 Lo dionisiaco en el arte

De forma general ya se habló de lo dionisiaco y ahora es momento de ahondar más en este concepto y relacionarlo con el arte, con el cual tiene una íntima relación.

Lo dionisiaco rompe esquemas y, de alguna manera, el arte también lo hace, pero depende el tipo de arte que se vaya a analizar y también de las distintas formas de expresión y corrientes en las disciplinas artísticas.

¹⁶ Vega Osornio Joseline. *Mito y Música, Comunicación Festiva y Posmodernidad. Éxtasis Dionisiaco y Experiencia tecnoritual en la cultura Rave*. Tesis de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, FCPyS, UNAM, 2007, pág. 198.

Primero se necesita hacer la distinción entre las distintas disciplinas y retomar un poco más sobre la historia de Dioniso.

Este Dios organizaba fiestas cada que llegaba a un lugar, al igual que sus seguidoras, las Bacantes, mujeres que amaban a Dioniso y crearon cantos y danzas para que las disfrutara, ellas se entregaban a un estado de locura y para llegar a él recurrían al arte de la música, seguían con su cuerpo los sonidos que salían de los distintos instrumentos que ejecutaban.

Nietzsche, en su libro *El origen de la tragedia*, hace un estudio sobre los distintos niveles artísticos en los que Dioniso interviene y propone a todas esas artes que rompen reglas, a todos esos artistas que hacen arte sólo por el gusto de hacerlo.

“El arte dionisiaco quiere convencernos del eterno goce inherente a la existencia; pero no debemos buscar este goce en las apariencias, sino detrás de ellas”.¹⁷

La premisa básica para adentrarse al arte dionisiaco es buscar el estado puro de las cosas, ir más allá de los velos y, de alguna manera, olvidarse de los discursos racionales y perderse en lo maravilloso que es el arte, en la belleza de la locura.

Todo está relacionado con dejarse llevar, de alguna manera perderse con los sonidos para estar fuera de la realidad, estar fuera de sí es lo más importante para el arte dionisiaco, sólo de esa manera se puede alcanzar el éxtasis.

Pero, ¿Cuáles son las formas artísticas que caben dentro del “arte

¹⁷ *Ibidem*, pág. 95.

dionisiaco”? La verdad es que no son muchas, al contrario, pocas son las disciplinas que pueden denominarse de esta manera y entre ellas, la más importante es la música. Nietzsche hace una división entre las artes, como se lee a continuación: “El arte plástico apolíneo y el arte desprovisto de formas, la música, el arte de Dioniso”.¹⁸

A Dioniso se le puede clasificar como Dios protector de “el arte desprovisto de formas, la música, el arte de Dioniso”¹⁹ y también de las artes trágicas, el teatro y la música sin lírica o dionisiaca, sólo con el uso de tambores o sonidos.

La música, la que invita a bailar de manera violenta es la que se asocia al mito de Dioniso y es la que se utilizará para este estudio, en su momento se hablará de esa música que se acerca a lo dionisiaco, ese género es el metal.

¿Por qué la música sin voz se acerca a lo dionisiaco?

“El lenguaje, como órgano y símbolo de las apariencias, no ha podido nunca manifestar la esencia íntima más profunda de la música (...) inclusive la elocuencia lírica es absolutamente impotente para revelarnos el sentido más profundo de la música”²⁰.

Esta cita se relaciona con la falta de letras en las canciones, que el lenguaje nunca podrá imitar los sonidos logrados por instrumentos, habla de la música con letra inentendibles y eso sucede con el metal, en donde los sonidos guturales hacen que las letras no se entiendan.

En las narraciones de Calasso y en las interpretaciones de Nietzsche se

¹⁸ *Ibidem.*, pág. 24.

¹⁹ *Idem*

²⁰ *Ibidem.*, pág. 47.

habla de los sonidos ditirámicos, los cuales producen locura y éxtasis en las personas que los escuchan, orillándolos a bailar, a volverse violentos, en general a enloquecer.

En la actualidad existe un tipo de música que provoca los mismos sentimientos y conductas en sus seguidores, un género que sin duda Dioniso y el mismo Nietzsche amarían por sus raíces violentas, esa música es el metal, que como base de ritmo utiliza la batería, que coincide con los tambores ditirámicos de los griegos.

“El mito nos protege contra la música y, sólo él, por otra parte, le da a ésta la suprema libertad. La música confiere al mito trágico un alcance metafísico tan penetrante y decisivo que, sin este auxiliar único, la palabra y la imagen no hubieran alcanzado nunca”²¹.

Es importante la relación entre el mito y el arte, en especial la música, porque entre los dos se crea un significado, los dos forman un significado, el uno no se entiende sin el otro, se puede hablar de una libertad subordinada.

El autor va más allá, haciendo referencia a que existe un tipo de música que representa perfectamente lo dionisiaco, música más agresiva, pero que es la que mejor retrata la realidad en la que vive el hombre.

“La música verdaderamente dionisiaca se nos aparece como espejo universal de la Voluntad del mundo; este episodio perceptible, cuya imagen se refracta en este espejo, crece en nuestro sentimiento hasta la expresión perfecta de una verdad eterna”.²²

²¹ *Ibidem*, pág. 116.

²² *Ibidem.*, pág. 98.

Así, desde este momento se hace una división, retomada de Nietzsche, sobre la música, que es un arte dionisiaco por naturaleza.

1.3 Los dioses del arte se enfrenta: Dionisio contra Apolo

“Lo dionisíaco, comparado con lo apolíneo, se manifiesta como una fuerza artística originaria y eterna, que llama a la vida al mundo entero de la apariencia, en medio del cual es necesaria una nueva ilusión transfiguradora para retener en la vida el mundo animado de la individuación”.²³

Nietzsche en su libro *El origen de la tragedia*, explica la gran diferencia entre los dioses del arte, una brecha abismal es la que los separa.

Como lo dice la cita, el arte dionisiaco intenta captar la realidad de la vida, es imposible, pero al menos lo intenta.

El arte dionisiaco no se queda con la apariencia, va más allá, trasciende, transgrede.

¿Cuál es la diferencia entre Dionisio y Apolo?, ¿Quién es Apolo?

Dios de la sabiduría y del arte, Apolo se relaciona con la medida y la belleza artística, por eso a él le corresponde proteger la poesía, la lírica en general, y las artes visuales.

“Apolo en cuanto a Dios de todas las fuerzas creadoras de formas es, al mismo tiempo, el Dios adivinador. Él que es, según su raíz, el 'resplandeciente', la divinidad de la luz, reina también sobre la apariencia plena de belleza del mundo interior de la imaginación”.²⁴

²³ *Ibidem.*, pág. 134.

²⁴ *Ibidem.*, pág.26.

Apolo es la luz, es el que brilla y brinda la belleza armónica al mundo. Crea sentidos, da formas y conceptos a los hombres, por eso es el Dios de la belleza, hay que recordar que para muchos griegos las formas, los conceptos eran lo más sagrado, por lo mismo lo más bello, a lo que el hombre podía aspirar.

Apolo, el Dios resplandeciente.²⁵

Por lo tanto, el arte al que Apolo protege es un arte fino, como la poesía, la escultura, la pintura, la arquitectura y, más tarde, la ópera.

Las artes visuales propias de la época griega son producto de querer retratar la realidad tal y como el hombre la veía; la belleza equivalía a pintar todo como era, igual, sin omitir detalles, ya que eso le regalaba poder y valor a las obras.

²⁵ http://www.pobladores.com/channels/fantasia/La_Boca_del_Dragon/area/36/subarea/2 (20 de abril de 2014).

La sabiduría y la medida son características propias de este Dios, a quien muchas veces se le representa con una cítara, lo que simboliza tranquilidad, una paz interior.

“Mesurada limitación, a ese estar libre de las emociones más violentas, a esa serena sabiduría del dios de la forma”.²⁶

Apolo cuida a la poesía, es una de las artes que para los griegos, y también en la actualidad, reúne todas las características de Apolo, es medida, la mayoría de las veces tiene forma y es creada con rimas, con estrofas, esto hace que sea una creación medida, pensada, elaborada a través de reglas.

Racionalizar los sentimientos, eso es muy importante en el arte apolíneo, porque se trata de presentar las cosas de una manera bella, en el sentido medido.

Para los griegos la belleza era sinónimo de medida y por eso amaban las esculturas de hombres que eran perfectos, porque en la realidad ellos no podían serlo.

Las diferencias son evidentes, mientras Apolo ama la belleza medida, a Dioniso le encanta el arte desbocado, el arte que lleva a la locura, por eso cuida la música, la danza y todo lo que tenga que ver con la locura.

“Lo 'titánico' y lo 'bárbaro' le parecían al griego apolíneo estados provocados por lo dionisiaco”.²⁷

Para los griegos 'medidos', aquellos amantes de la apariencia fina y la

²⁶ *Idem.*

²⁷ *Ibidem.*, pág. 37.

medida, las fiestas en honor a Dioniso les parecían locuras seductoras; las veían como excesos encantadores.

¿Por qué pasaba esto? Porque a pesar de las críticas que hacían, todo ser humano anhela, aunque sea una vez en su vida, poder disfrutar la locura y el éxtasis a nivel desmedido, sin reglas, sin leyes y eso es a lo que invita Dioniso y sus fiestas.

Pero estos dos dioses también tienen cosas en común, para Calasso son como dos hermanos muy diferentes entre sí:

“Apolo y Dioniso son falsos amigos, así como son falsos enemigos, algo les une para siempre y los distancia de los restantes camaradas divinos: la posesión. Tanto Apolo como Dioniso saben que la posesión es la más elevada forma de conocimiento y el más elevado poder”.²⁸

Por lo tanto, la posesión tiene una infinita relación con el arte y la medida, porque el artista necesita poseer a los objetos que va a representar en sus creaciones, tiene que conocerlos bien para plasmarlos, tiene que poseerlos, hacerlos suyos para fundirse con ellos y así conocer más sobre lo que va a trabajar.

“Para Apolo la posesión es una conquista. Y, al igual que cualquier conquista, es defendida con un gesto imperioso. Al igual que cualquier conquista tiende también a borrar el poder que la ha precedido”.²⁹

En el sentido de Dioniso la posesión es imprescindible, porque la locura y el éxtasis poseen a sus víctimas, primero las conocen, luego las seducen y al

²⁸ Calasso, Roberto. *Op cit.* pág. 134.

²⁹ Nietzsche, Friedrich. *Op cit.* pág. 37.

final las poseen. En este sentido la posesión es el último paso pero el más importante, pues es donde el cuerpo se entrega sin ninguna reserva a los brazos de la locura, se deja llevar y es cuando puede salir de sí mismo.

“Pero la posesión que atraía a Apolo era muy diferente de la que pertenecía desde siempre a Dioniso. Apolo quiere la obsesión escandida por el metro, quiere imprimir inmediatamente el sello de la forma sobre el flujo del entusiasmo. También la lógica es impuesta por Apolo: como metro vinculante en el flujo de la mente”.³⁰

Para Dionisio la posesión es más fuerte que para Apolo, porque en el caso del último, la posesión es una observación, aunque también es una conquista pero es superficial; en el caso de Dioniso se necesita tener a la víctima, conocerla, es una posesión más íntima, que involucra una conexión.

Para enfatizar qué es el arte dionisiaco, y en específico la música dionisiaca, es bueno advertir que ésta es muy visceral y egoísta.

“La música dionisíaca eleva y amplifica la apariencia individual hasta hacer de ella un símbolo universal”.³¹

Otro punto en el que convergen estos dos dioses es que Apolo también cuida de la música, pero en su caso es la música mesurada, la que lleva un ritmo.

“La música de Apolo era una arquitectónica sonora de arte dórico, pero cuyos sonidos estaban sólo insinuados como los de las cuerdas de la cítara. La esencia misma de la música dionisíaca y de toda música, la violencia

³⁰ Idem.

³¹ Idem.

conmovera del sonido, el torrente unánime de la melodía y el mundo incomparable de la armonía estos elementos fueron separados cuidadosamente como no apolíneos. En el ditirambo (canción en honor a Dioniso) el hombre se siente arrastrado a la más alta exaltación de todas sus facultades simbólicas; entonces siente y quiere expresar algo que jamás hasta entonces había experimentado: la destrucción”.³²

Aunque también es importante destacar que, si no hubiera existido esa confrontación entre Apolo y Dioniso, esa dualidad, el arte, como lo conocemos ahora, no se hubiera desarrollado del todo.

Se necesitan dos fuerzas creadoras que se contrapongan para que nazca algo verdaderamente relevante y diferente, algo que haga a los hombres pensar, soñar y disfrutar, así fue como nacieron las artes y la música.

“El despliegue progresivo del arte es el resultado del 'espíritu apolíneo' y del 'espíritu dionisiaco', de la misma manera que la dualidad de los sexos engendra la vida en medio de luchas perpetuas y donde la conciliación es periódica”.³³

El tipo de música y el género que se abordará en esta investigación es totalmente dionisiaco, pues, como lo dijo Nietzsche, es música que va directamente al corazón, que toca las fibras más sensibles de éste.

“La música toca directamente el corazón, puesto que es el verdadero lenguaje universal que en todas partes se comprende”.³⁴

³² *Ibidem.*, pág. 31.

³³ Nietzsche, Friedrich. *Op .cit.* pág. 24.

³⁴³⁴ Nietzsche, Friedrich. *El drama musical griego*. Buenos Aires, Terramar Ediciones, 2005, pág.11.

En conclusión, sabemos ahora cuáles son las diferencias entre los dos dioses, Apolo, Dios de las formas y la medida, y Dioniso Dios de la locura, el vino y la música, también de las fiestas.

Se sabe que Dioniso era uno de los dioses más amados y queridos de los griegos, uno de los que más fiestas tenía al año y que incluso sus seguidores más fieles se perdían siempre en el vino y la fiesta en honor a este Dios.

En el siguiente capítulo se hablará sobre uno de los géneros musicales que podría catalogarse como dionisiaco: el metal.

Se investigará de dónde surgió este subgénero del rock, qué lo hace diferente a lo demás, porqué podría clasificarse como dionisiaco y cómo es que ha ganado tanta popularidad en tan sólo 50 años de vida.

Capítulo Dos: El metal como forma de expresión

La música es un medio para expresar sentimientos, es uno de los vehículos de comunicación más importantes que tiene el ser humano. Desde su nacimiento, los sonidos han ayudado a que el hombre se exprese ante su comunidad y, en la actualidad, no es la excepción, pues la música forma parte importante del lenguaje de los jóvenes. Lo importante es comprender qué tipo de sentimientos comunica cada tipo de música, ya que no todo expresa lo mismo. También hay que definir para qué tipo de público está designado cada género, porque en la actualidad hay tantas divisiones en la música, tanta variedad para los gustos más exigentes.

Existe la música que relaja, la que mueve los cuerpos a la pista de baile, la que enamora, pero también la que puede llegar a ser violenta o reflexiva, la que hace que los cuerpos se expresen mediante gritos, saltos, golpes y patadas, esa es la que se abordará en este trabajo, eso es el metal. Pero no se puede definir sólo así, se debe dar una explicación más contundente, más precisa y en este capítulo se abordará todo eso.

¿Qué es el metal?, ¿Qué géneros existen?, ¿Cuáles son los más conocidos, cuáles los más violentos?, ¿Es sólo una música o ya forma parte de la cultura?, ¿Es un estilo de vida? Todas esas dudas se intentarán resolver a lo largo de este capítulo y de la investigación en general.

En esta breve introducción se necesita aclarar que el metal será el eje conductor de esta investigación, al igual que los conciertos, tanto masivos como pequeños, que haya de esta música. Se sostendrá que es un estilo de vida para muchos jóvenes que viven en el Distrito Federal, se investigará y sustentará con

información verídica, experiencias de vida, y entrevistas con agrupaciones internacionales y nacionales del género y también se hará un análisis de cómo impacta esta música en los jóvenes.

Se retomarán sólo algunos tipos de metal, ya que no es suficiente una investigación para hablar de todos los subtipos de metal que existen tan sólo en México. Adelante del capítulo se especificarán y definirán con mayor detalle, cuáles serán los subgéneros que se retomarán para esta investigación.

2.1 La música: un medio de expresión global

Bien lo dijo Nietzsche, “Sin música la vida sería un error”, pues es bien sabido que para los hombres la música es una de las partes más importantes de su vida y sin ella no hay comunicación. Sin comunicación el ser humano se sentiría como un ermitaño, como una persona que vive en una isla abandonada, el hombre se volvería loco. Es por esa razón que desde la antigüedad, los humanos han buscado y creado diversas formas para comunicarse entre ellos, algunas burdas, otras muy artísticas, pero todas tienen un mismo fin, crear un vínculo, una comunicación.

Antes de entrar en materia y de hablar de géneros musicales, es necesario como parte de la investigación hacer un pequeño esbozo de la definición de música como expresión, medio de comunicación e influencia en la vida cotidiana.

“La música influye en la manera de actuar y de pensar de las personas y contribuye a modificar la forma en que los adolescentes conocen y comprenden

la realidad que los rodea”.³⁵

La gente escucha música desde pequeños, desde el vientre materno, después, cuando niños, los padres tienen una gran influencia sobre los gustos musicales de los pequeños. Pero todo comienza en la pubertad, en la adolescencia, donde los chicos van formándose un carácter y una personalidad que los definirá a lo largo de su vida.

“La música para algunos jóvenes se convierte en el cristal a través del cual analizan el mundo y comprenden algunas situaciones de su vida. Ella se transforma también en un elemento socializador en su forma de relacionarse cotidianamente con los demás”.³⁶

Es en esta etapa de la vida, que los chicos comienzan a ser “rebeldes” a separarse de papá y mamá para formarse una identidad propia y decidir qué camino van a tomar sus vidas. En la actualidad existe una amplia gama de géneros, contraculturas o movimientos, ahora sí que los chavos tienen de donde escoger.

En muchas ocasiones sus decisiones están basadas en su contexto, el lugar en donde viven, su forma de pensar, en sus amigos, en cómo se quieren ver, a veces si alguien los obliga a entrar a un grupo o por presión social, pero al final todos esos factores influyen en la construcción de un próximo adulto.

“La música es percibida como una construcción en la que destacan dos grandes áreas que determinan la selección o identificación por parte de los

³⁵ Domínguez Águila, Lucía. Muñoz Barriga, Luis. “Sentido y significado de la música en adolescentes varones de un establecimiento de enseñanza media particular subvencionada de Concepción, Chile”. *Theoria*. Año/vol. 15, Núm. 001, Universidad del Bío-Bío, Chile, pág. 45.

³⁶ *Ibidem*, pág. 49.

adolescentes con ella: la música misma (melodía-ritmo) y la letra que ella contenga”.³⁷

La música es una expresión, todo en ella es parte de un mensaje, como se lee en la cita, los sonidos dan un mensaje, las bandas cuando crean su música quieren transmitir un mensaje, aún cuando griten a los cuatro vientos que ellos no quieren darlo, lo hacen, porque al crear música, se convierten en un medio de comunicación.

“Hay quienes, cuando son adolescentes, se sienten bien con conejitos de peluche, hay quienes dibujan sus fantasías más viles al final de sus cuadernos, pero de repente llega una banda y piensan: ¡Es exactamente lo que estoy sintiendo! ¡Ahora!”, Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden.³⁸

Por esa razón, los chavos se identifican con lo que está a su alcance. A veces es muy notorio, hasta en el propio rock se pueden distinguir clases sociales, por ejemplo, es común ver que a los chicos que les gusta el rock urbano son personas que viven regularmente en zonas marginadas, chavos que ya no estudian y tienen que trabajar para sobrevivir; la mayoría de conciertos de este género son gratis y en ellos hay drogas como “la mona” o activo.

En cambio, la nueva camada de jovencitos, conocidos como hipsters, son niños de clase media o alta que aspiran estudiar una carrera que esté de moda y entrar a los bares más cool de la ciudad de México, la música que escuchan la denominan indie rock y los músicos de que la ejecutan suelen ser gente que tiene el estatus que los chavitos desean.

³⁷ *Ibidem.*, pág. 50.

³⁸ *Heavy: La historia del metal*. Estados Unidos, VH1, con: Dee Snider, Kerry King, Dave Mustaine. 2 horas 50 min, 2005.

Los metaleros, o la gente que le gusta el metal, se caracteriza por querer transgredir las formas socialmente aceptadas, son jóvenes entre los 14 y los 30 años que visten con playeras negras que tienen los logotipos de sus bandas favoritas, cabello largo, cadenas, pantalones y botas tipo militar y son chicos que, en su mayoría, que saben tocar algún instrumento, que estudian o trabajan para pagar boletos para asistir a diversos conciertos, que ahora en el Distrito Federal hay bastantes de este tipo de música.

Atuendo e imagen común de los metaleros. En la foto la banda SoulsPELL.³⁹

Como otras tribus urbanas, los metaleros basan mucho de su estética y de su pensamiento en las bandas que siguen, para ellos la música lo es todo, en este caso su música favorita también les dicta quiénes tienen que ser y cómo tienen que comportarse ante la sociedad.

³⁹ <http://www.metalworks.co/soulsPELL-los-power-metaleros-brasileros-presentan-change-the-tide> (25 de abril).

“La capacidad que ésta (la música) tiene de expresar modelos de conducta, posiciones ideológicas y sentimientos, a través del lenguaje, sonidos e imágenes. Es así que se pueden explicar una serie de movimientos culturales juveniles en el mundo occidental”.⁴⁰

La cita no sólo alude a que la música es parte de los grupos sociales, también que la música los crea. Es decir, gracias al nacimiento de algunos géneros musicales han podido ver la luz algunos movimientos juveniles o contraculturales.

Sin lugar a dudas la música es un medio en donde el ser humano puede expresarse y decir lo que quiera, las melodías ayudan a expresar sentimientos, posiciones ideológicas y formas de ver la vida.

En algunas entrevistas, muchos grupos agregan que la música la utilizan como un medio de comunicación para transmitir sus ideas, otros aclaran que es para desahogarse y transmitir sus sentimientos con otras personas, pues saben que hay más chicos que se identifican con los temas que tratan en sus canciones.

“La música ha sido desde siempre un vehículo de expresión de los sentimientos, pero todos ellos también están de acuerdo en que las letras de estos tiempos se han vuelto más crudas, explícitas y violentas”.⁴¹

La música, como cualquier arte, está influenciada por el contexto, por el momento histórico, social y político en el que está inmerso y sí, las letras en la

⁴⁰ *Ibidem*, pág. 47.

⁴¹ <http://www.uag.mx/NEXO/oct2002/conciencia.htm> revisada el 29 de mayo del 2010.

actualidad son más violentas, sobre todo en géneros como el metal, pero responden a situaciones y ambientes donde los jóvenes y los músicos creadores se desenvuelven, como se verá más adelante. Y para englobar el sentido de música como expresión, la siguiente cita.

“La canción popular nos aparece ante todo como espejo musical del mundo”.⁴²

El mundo que las canciones de metal refleja es un mundo de excesos, de vicios, de miedos, de soledad, de agresión, de violencia, las canciones de este género tienden a mostrar lo más crudo de la sociedad, lo más podrido, ya que para los músicos y los fanáticos es una forma de protestar contra las cosas que no les parecen, contra lo que creen que no debería pasar.

2.2 El sonido de la violencia

Unos compases de guitarra y rasgueos de cuerdas que estremecen a cualquiera, sonidos provenientes de la batería que atemorizan e infunden rapidez, armonías llenas de violencia, de odio, de desprecio, pesimismo, perversión, pero también de la búsqueda de un mundo mejor, esos son sólo algunos de los sentimientos que el metal expresa en cada una de sus canciones.

Pero ¿Qué es el metal?, ¿Qué lo hace diferente del rock y de otros tipos de música? Y ¿Cuáles son los géneros que se utilizarán en esta investigación?, ¿Qué expresa cada uno de ellos?

⁴² Nietzsche, Friedrich. *Op. cit.*, pág. 45.

Si se intenta hacer una definición, se puede decir que el metal es un género musical derivado del rock de los años setenta que combina los cuatro instrumentos base (guitarra, batería, voz y bajo) con voces guturales, desgarradoras, que evocan sonidos primitivos y en otros casos con gritos agudísimos, depende el caso del género.

Los instrumentos se caracterizan por tener una velocidad y técnicas insospechadas, sobre todo la guitarra, la cual es tocada o con un alto virtuosismo o con una intrépida rapidez; la batería, ésta lleva todo el ritmo de las canciones y suelen ocuparse dos pedales y dos bombos; y el bajo en algunos géneros suele llevar la base rítmica, con una profunda pesadez que incorpora una atmósfera, lúgubre, temida y a veces terrorífica.

¿En dónde surgió el metal?

“Hay una pasión dentro de los fans del metal por el verdadera significado del metal”, Dee Snider, vocalista de Twisted Sister

La historia del metal es la historia de los suburbios, de la gente pobre, de los trabajadores marginados de Inglaterra, provenientes de ciudades como Birmingham, quienes vivían en los barrios más bajos y sobrevivían en ese ambiente de pesadumbre, podedumbre, días grises y lluviosos al lado de las fábricas.

Retomando el documental que realizó el canal VH1, titulado *Heavy: La historia del metal*, se pueden sacar varias opiniones de los músicos de metal, a continuación se mostrarán varias:

“Realmente no sé, siempre ha sido algo extraordinario, pero es un tema difícil de abordar porque lo tienes que escuchar, tienes que experimentarlo”,

Rob Halford, vocalista de Judas Priest.

“Somos la generación perdida de la gente que no encaja”, Dave Mustaine, líder de la banda de thrash metal Megadeath.

“El heavy metal siempre ha tenido que ver con el horror se clasifica de la misma forma que un libro o una película y el heavy metal también estaba en la sección de horror”, Gavin Baddeley, autor de *The Gospel of Filth, A Black Metal Bible*.

Fue una banda que cimbró al mundo de la música y en gran medida la responsable de que el metal naciera como se conocer ahora, esa agrupación es Black Sabbath.

En el año de 1968 Ozzy Osbourne, Tommy Iommi, Bill Ward y Geezer Butler, originarios de uno de los barrios más pobres de Reino Unido, Birmingham, se unieron para crear una banda de blues rock, primero la llamaron Earth, pero gracias a la pasión del bajista por las novelas de terror cambiaron a Black Sabbath.

El sonido que los originarios de Inglaterra lograron se debe a varios elementos, uno de los más importantes es el accidente del guitarrista Tony Iommi, quien trabajaba como obrero en una fábrica de metal. Acababa de entrar a la banda y estaba a punto de renunciar, cuando un día le pidieron que manejara la cortadora de metal y sufrió un terrible accidente, pues el aparato le cortó una parte de los dedos de la mano izquierda. Eran tantas sus ganas de tocar que le hicieron unas prótesis de dedos falsos.

El sonido denso que Sabbath logró en su primer disco, *Black Sabbath* (1968) se debió al accidente de Iommi, ya que para no forzarse tuvo que bajar

medio tono su afinación y decidió usar el tritono, conocido como diabolus in música, el cual fue prohibido en el siglo XIII por la Iglesia.⁴³

Pero el mote de “satánicos” se lo ganaron con sus letras, que hablaban de sacrificios, de la Iglesia y hasta de asesinatos. Su vestimenta también fue castigada y juzgada por los puritanos, ya que siempre se caracterizaron por salir con playeras negras, pantalones del mismo color, gabardinas o chamarras de cuero, collares con formas de cruces o pentagramas y cabello largo y desarreglado, a ellos también se les debe la forma en que el metalero se viste hoy en día.

Black Sabbath, alineación original.⁴⁴

Otra de las bandas que sembró el campo donde florecería el metal fue Led Zeppelin. Ellos también provenían de Birmingham y algunos les atribuyen la

⁴³ Llamamos tritono a un intervalo que tiene tres tonos y es un intervalo musical que abarca tres tonos enteros. <http://www.teoria.com/referencia/t/tritono.php?l=1> Consultado el día 11 de noviembre del 2013.

⁴⁴ <http://www.glidemagazine.com/43162/black-sabbath-the-complete-studio-albums-1970-1978-now-available-digitally/> (29 de abril 2014).

creación de una de las formas de cantar en el metal, los sonidos muy agudos. Gracias al misticismo de Zeppelin y de Sabbath, la gente empezó a relacionar al heavy metal con Satanás, con las artes oscuras, con los ritos y los cultos, pero también les abrieron los ojos a los fans, a la gente que en esos momentos necesitaba escuchar otro tipo de música, más agresiva, más profunda, alejarse de toda la era hippie, la era amor y paz, los niños bonitos, los poperos, The Beatles.

Led Zepellin, precursores del metal.⁴⁵

Otro de los considerados padres del metal es Alice Cooper, quien con una actitud desenfadada, canciones llenas de atmósferas densas, y mucho sensacionalismo dentro de sus conciertos puso las bases para las siguientes generaciones, para crear shows con alusión al terror, la locura y hasta utilizando

⁴⁵ <http://www.mtv.com/artists/led-zepellin/> (29 de abril de 2014).

aspectos necrofilicos y cosas que parecían salidas de una casa del terror.

El término heavy metal, según el documental, fue acuñado por un chico que escribía reseñas de discos en una revista, llamado Mike Saunders, quien lo utilizó para hablar del disco *As Safe As Yesterday Is* de la banda Humble Pie.

Pero no todo en el metal es agresión o violencia, hubo un tiempo, con grupos como Motörhead, Mötley Crüe, AC/DC o Saxon, en el que las bandas decidieron que era tiempo de divertirse, que al metal le hacía falta ese toque divertido y así nacieron canciones rápidas pero con letras que hablaban de conquistas amorosas de una sola noche, borracheras que duraban días, motocicletas y drogas, el clásico “Sexo, Drogas y Rock and Roll”.

A pesar de que se le relaciona con un público marginal, lo cierto es que el metal ocupa un espacio importante dentro de los géneros de música popular, sólo hay que observar el número de conciertos y de fans que asisten a ellos, depende del artista pero casi siempre los recintos se llenan.

Hay un número considerable de seguidores porque hay subgéneros dentro del metal que se adaptan a diversidad de gustos y que tienen variaciones para que cada quien se identifique con la que mejor le parezca.

“La cualidad de marginal con la que se ha etiquetado responde a la estética con la que las bandas se manejan en el escenario y en el arte de sus discos. Escenas violentas que transgreden la moral convencional, imágenes pornográficas o ritos paganos crean esa imagen violenta de los 'heavys' como los conocen algunos”.⁴⁶

⁴⁶ Martínez, Silvia. “Heavies: ¿una cultura de transgresión?”, *Revista de estudios de juventud*. Madrid, 2004, págs. 74-85.

Tras un largo camino, lleno de subidas y bajadas y gracias al esfuerzo de muchos músicos, productores y organizadores de conciertos, el metal se ha labrado un camino propio y aunque, por lo menos en México, no hay muchos espacios que exploten este tipo de música, sólo encontramos el Circo Volador, el Rock and Road, El Multiforo Cultural Alicia, la Arena López Mateos, José Cuervo Salón y bares particulares, los verdades metaleros siguen presentes, tocando, fungiendo de público y luchando porque se abran espacios, tanto escenarios como medios, para difundir esta cultura.

Es impresionante ver el número de personas que asisten a los conciertos locales, y no se diga a los internacionales, los cuales siempre convocan a miles de fanáticos, claro siempre en lugares marginales, como foros en el Estado de México o el conocido Circo Volador, cerca de Calzada La Viga, en Venustiano Carranza, algunos son celebrados en el Foro Sol o Palacio de los Deportes, pero tienen que ser bandas muy fuertes y que convoquen a muchas personas, como Black Sabbath, Metallica o Iron Maiden.

Y aunque el metal se relaciona con el satanismo, eso no siempre es cierto pues como se lee en la cita de arriba, el metal tiene una estética rebelde, transgresora, que busca ser vista y ser congruente con las cosas que tienen las letras, sólo hay un género que sí ha coqueteado con el satanismo y ese es el black metal, que se verá a continuación.

Después de una entramada historia, empezaron a nacer distintos subgéneros, pero al ser demasiados para esta investigación sólo se utilizarán tres, los que se considera que representan de mejor manera la verdadera cualidad del metal: son rudos, violentos, agresivos, densos y rápidos. A

continuación una pequeña descripción de cada uno:

A falta de buenas definiciones en libros, revistas o portales, es necesario poner los conceptos de los géneros, son definiciones creadas con base en las experiencias y el conocimiento empírico.

Thrash metal: Sus acordes suelen ser simples y concisos, las canciones, cortas, veloces y furiosas, directas al estómago y con frecuente temática acerca de sexo, violencia y todo tipo de excesos. No es un estilo precisamente virtuoso. Metallica, Slayer, Megadeth, Testament, Sepultura, Carcass, Motorhead y Anthrax son los principales exponentes. Este estilo nació en la década de los ochenta, en Estados Unidos, también hubo una fuerte ola en Alemania, encabeza por las bandas Kreator, Sodom, Tankard y Destruction; perdió fuerza en los noventa gracias a la llegada de la fusión entre metal y hip hop y tomó un nuevo aire a principios del 2000 con bandas como Municipal Waste, Havok, Violeto, entre otras.

“Barking of machinegun fire, does nothing to me now, sounding of the clock that ticks, get used to it somehow. More a man, more stripes you bare, glory seeker trends, bodies fill the fields I see, the slaughter never ends” (“Disposable Heroes”, Metallica)⁴⁷

“Drunk with my friends, It never ends, Looks like beer pressure has got us again, Race till it's gone, Finish the glass, We're getting drunk and we're doing it fast” (“Beer Pressure”, Municipal Waste)⁴⁸

Death metal: Extremando la lírica del Thrash, el Death centraliza su interés en las vísceras, el sufrimiento y la muerte. Los riffs son aún más bestiales,

⁴⁷ El ladrido de un disparo no significa nada para mí ahora. El sonido del reloj que hace tic, de alguna forma me acostumbré a él. Más un hombre, más rayas que tú desnudas. La gloria busca tendencias, los cuerpos llenan los campos que veo, la matanza nunca termina. (“Disposable Heroes”, Metallica).

⁴⁸ Tomar con mis amigos nunca termina. Parece que la presión de la cerveza nos alcanzó de nuevo. La carrera comienza, terminate el vaso. Nos pondremos ebrios y los haremos rápido. (“Beer Pressure”, Municipal Waste).

chirriantes y pesados y las voces se convierten en ruidos desgarradores que, en muchos casos, hacen imposible la tarea de entender las letras. Muy siniestro, sus raíces provienen de Black Sabbath, iconos idolatrados por los amantes del metal oscuro, aunque habría que mencionar también a los suizos Celtic Frost como pioneros en comenzar a experimentar. Death, Napalm Death, At The Gates, Sentenced y Venom son una buena muestra, aunque algunos de ellos evolucionaron hacia estilos más ambientales y menos extremos.

Como subgénero del death se encuentra el grind, que se especializa por su lírica de sangre a chorros, sexo violento, sadomasoquismo, tripas y desmembramientos, una buena dosis de sangre combinada con fluidos corporales, de donde estos provengan, no importa, el chiste es hablar de ellos; enfermedades venéreas, gusanos, cropofilia y cosas que en general son asquerosas o terribles para la mayoría de la gente.

Se considera a Carcass como los pioneros del género, seguidos por Cannibal Corpse, aunque dentro de este género hay varios subgéneros y otras bandas de origen mexicano, pero con reconocimientos mundial, como Brujería y Asesino, quienes hablan de los problemas de los mexicanos en EU, como los inmigrantes y sus dolorosas y lentas muertes a manos de la migra, problemas de drogas y sexo.

*“Hands in another's pocket, The bed they make, Is not the one in which they lie, The same old faces, The same old establishment, The same old lies, Cross your 'x', It's your only voice, Do as you're told, Stay in line, Don't rock the boat, And buy what you're sold” (“R**K the Vote”, Carcass)⁴⁹.*

⁴⁹ Las manos en el bolsillo de otro, la cama en la que lo hacen. No es aquella en donde ellos mienten. Las caras de siempre, las instituciones de siempre, las mentiras de siempre. Cruza tu 'x', es tu única voz. Hazlo que te dicen, mantente en la línea, no mover el bote y comprar lo que venden. (“R**K the Vote”, Carcass).

“La ley del plomo, pórtate bien, la ley del plomo, bala te clava” (“La Ley del Plomo”, Brujería)

Black metal: Sus acordes pueden confundirse con los del Death. Comenzó en Dinamarca donde Mercyful Fate y después King Diamond, su líder en solitario, sembraron la semilla con su Heavy Metal de lírica satánica.

El Black Metal germinó de manera más fuerte e influyente, creando una corriente que centró la atención del metal extremo en toda Escandinavia. Profundamente antirreligioso y con habitual temática satánica, el Black también comenzó a incluir sintetizadores creando atmósferas y cierto aire teatral que enfatizaban el dramatismo de la música. Además, los grupos nórdicos también se animaron a introducir aspectos de su mitología en las canciones, se nota una profunda tristeza y melancolía por la cultura vikinga, lo que para algunos provocó el nacimiento de otro subgénero denominado Metal Escandinavo, que no siempre es cercano al Black.

Bathory, Darkthrone, Emperor y Mayhem son sus mayores glorias, aunque los británicos Cradle Of Filth han sido los más populares y los noruegos Dimmu Borgir los actuales punta de lanza. Los blackers se han visto involucrados en muchísimos escándalos gracias a sus extremas formas de vivir y llevar su filosofía al límite.

Conocidísimos en la escena metalera son los asesinatos y suicidios de algunos integrantes de Mayhem; la quema de Iglesias en Noruega a manos del líder de una de las bandas más populares de black, Burzum, y Varg Virgkens, quien se encuentra recluido en la cárcel por matar a uno de los integrantes de Mayhem, aún desde las rejas Varg ha sacado dos discos de Burzum.

“Other planes lie beyond the reach, of normal sense and common roads, But they are no less real, than what we see or touch or feel, Denied by the blind church, 'cause these are not the words of God, the same God that burnt the knowing” (“Lost Wisdom”, Burzum)⁵⁰

Al leer la definición de cada género hay algo que queda muy claro y es que hay una similitud entre ellos, el gusto por la violencia, pero ¿por qué el metal es un género violento?, ¿por qué utilizar este sentimiento para comunicarse?

“La violencia (Polemos) es padre y rey de todo” dice Heráclito, en la violencia están los verdaderos sentimientos del hombre, es el origen mismo, porque nada puede nacer sin que haya una ruptura y ésta es una violencia en la forma en que el mundo se mueve.

Como ya se mencionó arriba, en el metal hay violencia, porque de alguna forma estos músicos desean llegar al origen de todo, buscar una explicación a varias desgracias y al origen, ellos con su estilo de vida y de música crean una ruptura con todo lo comercial, con lo “normal” pues el metal no es un estilo que pueda entrar en esa categoría.

Una frase que se relaciona totalmente con el metal, su forma de vida, su música y lo que presentan en sus conciertos es esta de Ayala Blanco:

“Sólo hay diversión si el juego es violento. Aún más, no hay juego sin violencia”.⁵¹

Y en los conciertos de metal sí que hay violencia, ya que, cómo se

⁵⁰ Otros planes existen lejos del alcance de los sentidos y caminos normales, pero no son menos reales que lo que sentimos o tocamos. Negados por la iglesia ciega, porque éstas no son las palabras de Dios. El mismo Dios que prendió fuego a la sabiduría.

⁵¹ Ayala Blanco, Luis Alberto. *Op. Cit.*, p. 96

explicará a detalle más adelante, los metaleros utilizan los conciertos como un ritual, un lugar a donde van a desfogar toda su energía, su terror y su enojo.

2.3. El metal como medio para crear identidad

Ahora es momento de hablar sobre cómo impacta este género musical en los jóvenes y adolescentes mexicanos, porque no sólo es una música, es un estilo de vida.

Contemos esta historia: Un chico de 12 años, quien siempre ha vivido escuchando la música que le gusta a sus padres, un día, por casualidad, sus compañeros, sus amigos, llevan a la escuela su Smartphone, uno de ellos pone un video de su banda favorita, llamada Metallica, el video: The Memory Remains. El chico queda impactado por lo que acaba de ver, de escuchar, por todas las sensaciones que experimentó, mientras el video con duración de cinco minutos se reproducía.

Desde ese día su vida se transformó, en vez de escuchar las bandas de moda, empieza a obsesionarse con Metallica, compra discos, playeras, investiga en internet quiénes son, llena su cuarto con pósters de la banda y poco a poco va escuchando bandas afines a la música de sus nuevos “héroes”, Megadeth, Slayer, Anthrax y otras más.

Este chico empieza a asumir la identidad, la personalidad de los integrantes de su banda favorita, mostrándose siempre rebelde, retador ante sus padres, profesores y personas de autoridad, querrá dejarse el cabello largo y tatuarse como sus ídolos.

Poco a poco va congeniando con lo que dicen las canciones, aceptando y entendiendo las letras, el alto contenido político de algunas melodías de Metallica, por ejemplo, y siempre retador.

“(Fanáticos) Los hay de todas las edades y de ambos sexos, pero parecen abundar entre los jóvenes, ya que a esta edad puede darse fácilmente esa rara mezcla de coraje y limitación, de energía y pusilanimidad. Así, por ejemplo, un joven defiende entusiastamente a cierto caudillo político”.⁵²

En el caso de los metaleros, ellos no están obsesionados con un partido político, más bien con los guitarristas, bateristas, bajistas o vocalistas de una banda, son sus héroes y quieren ser como ellos, por eso hacen todo para imitarlos.

Es en la adolescencia donde los chicos buscan parecerse a alguien e imitarlo, los músicos de este género siempre tendrán una imagen transgresora, una imagen de liderazgo, que engancha al momento.

Vestimenta común de los metaleros.⁵³

⁵² Kunkel, Fritz, *Caracterología de la juventud*. Psique, Buenos Aires, 1976, pág. 76

⁵³ <http://pensamientosdeunbuho.blogspot.mx/2011/12/metaleros.html> (1 de mayo 2014).

“El adolescente buscará más ardientemente hombres e ideas en quienes tener fe, lo cual significará también hombres e ideas cuyo servicio valga la pena de mostrarse digno de confianza”.⁵⁴

Tenemos que hacer hincapié en que esto no es pasajero, como muchos padres podrían creer, el gusto por el metal puede durar toda la vida y más que formar parte de la personalidad de una persona, el metal forja la identidad, crea la identidad de miles de seres humanos alrededor del planeta.

Y ¿Cómo se crea la identidad?

“La noción de identidad (es) tiene como característica principal el contener en su lógica interna un proceso de separación y de unificación en las relaciones de interacción entre grupos e individuos. En una palabra, la (s) identidad (es) unen y separan”.⁵⁵

Mucho se habla en los adolescentes de querer encajar en un determinado grupo y eso también les pasa a los metaleros, quienes con tal de tener más amigos que sean afines al género hacen de todo por pertenecer a un grupo y con ello están formando su identidad.

“Por tanto, estamos hablando específicamente de procesos, es decir, de relaciones que se dan en un espacio social dado, y que no se reducen únicamente a procesos de dominación (apropiación legítima de la producción de sentido), sino de igual manera, a las negociaciones, estrategias, adhesiones

⁵⁴ Erikson H., Erick. *Identidad, Juventud y Crisis*. Taurus Humanidades, Madrid, 1980, pág 110.

⁵⁵ Gutiérrez Martínez, Daniel. “Heurística de las identidades colectivas y las identificaciones” en Daniel Gutiérrez Martínez (Coord.), *Epistemologías de las identidades. Reflexiones en torno a la pluralidad*. Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, México, pág. 78.

y seducciones que se vislumbran en la interacción de los grupos e individuos”.⁵⁶

No sólo es un elemento, son varios los que los jóvenes rescatan para formar su identidad, una personalidad que los acompañará durante varios años, pues bien se sabe que los metaleros viven día a día la pasión por su música favorita como un estilo de vida.

En conclusión, el metal no sólo es un género musical que en pocas décadas ha ganado bastantes adeptos, también se ha convertido en una forma de vida para los millones de seguidores que tiene alrededor del mundo y que lo defienden a capa y espada contra sus detractores, pero también lo aman, lo sienten y en general lo viven, no sólo en los conciertos, también en la vida diaria.

En el siguiente capítulo se abordará la forma en la que los fanáticos del metal se comportan en los conciertos, los cuales llegan a ser rituales y experiencias inolvidables para los chicos que son seguidores de este género musical.

⁵⁶ Ibid., pág. 79.

Capítulo Tres: El metal como forma de comunicación, un arte dionisiaco por naturaleza

En las siguientes páginas se abordará más sobre el metal como un estilo de vida, pero también como forma de comunicación.

En el primer subcapítulo se hablará de cómo el metal es algo que pasa de generación en generación, de padres a hijos y quien se engancha de él, difícilmente cambia de opinión, como se dijo anteriormente, es un estilo de vida.

En el segundo se tratará a detalle el metal como forma de comunicación, en específico los conciertos de este género como una forma de comunicación.

La investigación está basada en las teorías de los autores Frederick Nietzsche y George Bataille sobre el arte dionisiaco, que como ya vimos la música metal entra dentro de los parámetros de esta teoría y también de la experiencia interior.

En este apartado se desarrollará lo que es la experiencia interior, qué tiene que ver esta teoría con el metal y se hará un análisis de cómo se viven los conciertos de metal en México.

Algunos artistas y músicos de la escena metalera, en su mayoría europeos, fueron entrevistados para completar este apartado, todos coincidieron en que el público latinoamericano es el más “loco”, “insano” y “apasionado” (palabras que usaron los mismos entrevistados) a ellos les parece raro que pase esto, porque el metal no es el género más popular en esta parte del mundo, es más popular en el viejo continente, puesto que ahí nació el género.

Integrantes de bandas como Arch Enemy, Lacuna Coil, Carcass y también de bandas mexicanas de metal como Maligno y Garrobos, fueron entrevistadas para esta investigación. Entremos de lleno a checar la relación de estas teorías con la realidad de los conciertos de metal y lo que pasa en ellos.

3.1 Más que una música, un estilo de vida

Pero, ¿cómo es que una persona, un adolescente, se acerca al metal?, ¿Por qué tiene tantos seguidores alrededor del mundo?

En este apartado se intentará ahondar en las características que hacen único al metal y que más que una música, que es relativamente joven, se ha convertido en una manera de vivir de miles de personas alrededor del mundo.

“Las acusaciones --no por ridículas menos ciertas-- de música insana, incitadora al suicidio, diabólica y amoral, no se dirigen hacia un repertorio aséptico y aislado de un entorno social, sino que a través de la música, condenan un conjunto de elementos mucho más amplio y estigmatizan unos determinados valores, estética y actitudes”⁵⁷.

Como en todos los estratos sociales la gente ha estigmatizado este tipo de música, tachando a todos los chicos como satánicos, pero como ya se vio antes, no todo el metal se asocia con Satanás. Aunque existen muchísimos subgéneros de esta música, hay una característica que une los une a todos y se llama rebeldía.

La rebeldía nació desde los cincuenta con el rock and roll, muchos dirán

⁵⁷ Martínez, Silvia. *Op Cit.*, pág. 74.

que el “ser rebelde” sólo le concierne al punk, pero en esta investigación asociaremos la rebeldía con todo el concepto metalero. Las bandas de metal son rebeldes porque tocan temas que otros no se atreven a pronunciar, porque enloquecen a través de su música, desatan las cadenas que los mantienen atados a la realidad.

Una muestra de esto se puede encontrar en las letras de las canciones, tomemos una banda, Slayer, catalogada como una de las cuatro grandes bandas del metal.

Los californianos comenzaron su carrera a mediados de los ochenta y en verdad rompieron esquemas pues aparte de agregarle rapidez a la música que ya se estaba haciendo en ese tiempo hicieron realidad el sueño de varios músicos de su generación, llevar las letras y las portadas de sus discos al extremo.

Un ejemplo, el disco *Reign in Blood* es considerado uno de los más importantes del metal, con canciones fuertes y que marcaron la pauta para los siguientes subgéneros del metal.

Ahí está una de las canciones de metal más conocidas, *Angel of Death* (Ángel de la Muerte) de Slayer, la cual habla de una muerte lenta, pero segura, en los campos de concentración alemanes. A continuación unas estrofas de la canción:

*“Auschwitz, sinónimo del dolor.
La forma en que quiero que mueras.
Muerte lenta, decadencia abismal.
Duchas que te limpian la vida.
Forzado a entrar como ganado.*

*Eres despojado del valor de tu vida.
Cobayas humanas para el Ángel de la Muerte.
Cuatrocientos mil más morirán.
Ángel de la Muerte.
Monarca del reino de los muertos.
Cirujano sádico de la defunción.
Sádico de la sangre más noble”, (Angel of Death, Slayer)*

Es un tema demasiado fuerte para cualquier época, que toca fibras muy sensibles para varios sectores de población, incluso los mismos músicos contemporáneos de metal hablan que Slayer se adelantó a su tiempo con esa canción tan descriptiva e incluso algunos músicos hubieran querido escribir esa canción.

“Los denominados heavies --tanto grupos como el público que se mimetiza-- irán consolidando un vestuario y un aspecto distintivo, una gestualidad y unas pautas de comportamiento deliberadamente agresivas en sus formas, así como actitudes provocadoras asociadas tanto al elevado tono de algunas de las letras de sus canciones (anticlericales, sexuales, antisistema, etc.) como a su puesta en escena y su imagen pública”⁵⁸.

En este momento algunos se preguntarán ¿Por qué tanta violencia? Retomemos el punto de la sociedad dividida, de los lugares en donde los músicos crecieron, los ámbitos en donde se desarrollaron, y mostrarles el otro lado de la moda, intentarle abrirle los ojos a la gente que los escucha, con una combinación así, ¿cómo no iban a acercarse al “lado oscuro”?

El metal se convirtió en un estilo de vida de una manera muy rápida y no fue porque hubiera una amplia comercialización de los discos, al contrario para

⁵⁸ Ibidem, pág. 75.

las bandas ochenteras fue muy complicado dar a conocer su música, todo esto se debió a que los adolescentes y los jóvenes se identificaban con la rebeldía y la locura de las bandas, también porque deseaban imitar el desenfreno que mostraban en el escenario.

“No debemos olvidar que el contexto sociocultural que envuelve este y otros fenómenos de la música popular aparece fuertemente condicionado por un culto generalizado a la juventud como valor per se. En este marco, las músicas se presentan como emblemáticas de la juventud”⁵⁹.

Siguiendo con la cita y para completarla ¿cuál es uno de los valores más representativos y asociados con la juventud?, la rebeldía, así que todos los caminos nos llevan a lo mismo; el metal está directamente asociado a la juventud y a la rebeldía.

Pero esto no quiere decir que el metal sólo lo escuchan adolescentes y jóvenes, este tipo de música también es seguido hasta por gente mayor, como ya dijimos es un estilo de vida y lo mejor es que se va transmitiendo de generación en generación, así los padres se lo inculcan a sus hijos, tíos a sus sobrinos o los hermanos mayores a sus hermanos menores.

“Hay algo que debo decir sobre el aspecto familiar. Entré a una tienda ayer y se me acercaron algunos padres con sus hijos...no sabrías quién arrastró a quién. Resultó que a ambos les gustaba la banda (Slayer). Los padres y los hermanos más grandes llevan de la mano a los niños y hermanos. Con el hip hop, por ejemplo, la emoción por un artista es algo temporal. Eso pasa hasta con el punk. Por otra parte, nosotros hemos mantenido un nivel de

⁵⁹ Ibidem, pág. 75.

excelencia durante 30 años y los fans lo aprecian y lo respetan”⁶⁰.

Kerry King, guitarrista de Slayer.⁶¹

La cita de arriba es una entrevista con el guitarrista de Slayer, Kerry King, quien con más de 30 años de carrera, reconoce que el Metal es un género que se transmite de generación en generación y que ya es muy común ver en los conciertos a padres con sus hijos adolescentes o incluso niños, parece ser una marca o hasta algo genético que ya se tiene desde la infancia hasta la vejez.

⁶⁰ Abrams, Howie; Jenkins, Sacha. *The Merciless Book of Metal List*. Abrams. Estados Unidos 2013, pág. 13.

⁶¹ <http://loudwire.com/slayer-kerry-king-gary-holt-next-album/> (15 de agosto del 2014).

3.2 El éxtasis dionisiaco en los conciertos de metal

Antes de hablar de los conciertos de metal, se hará una pequeña síntesis sobre lo que es el éxtasis dionisiaco, este tema es muy extenso por eso se intentará abordar lo más claro e importante para los motivos de esta tesis.

Se tiene que empezar por hablar de la experiencia interior, uno de los conceptos manejados por George Bataille para hablar de ese momento en que el hombre puede salir de sí mismo y conocer otras realidades, unirse con otros entes.

“El éxtasis es el estado que nos revela un sentimiento de continuidad. El estar fuera de sí (ex-tasis) implica la ruptura de la discontinuidad individual para acceder al orden de la continuidad sagrada. De ahí que el éxtasis que el ser humano logra alcanzar a través de experiencias como la erótica, la estética, la festiva o la mística sean metáforas de una *petite morte*. El éxtasis nos comunica con la Alteridad”.⁶²

Una definición más certera sería decir que la experiencia interior es un estado del cuerpo y el espíritu en el cual el hombre se reconoce con el Universo, se pierde y se funde con lo que está en el más allá, sea lo que sea (dios, demonio, etcétera).

Según George Bataille, la experiencia interior es un estado que nos saca de sí y nos conecta con otro ser, puede ser una divinidad u otra cosa.

“La experiencia interior de un hombre se da en el instante en que, rompiendo la crisálida, toma conciencia de desgarrarse él mismo, y no la resistencia que se le opondría desde fuera. La superación de la conciencia

⁶² Vega Osornio, Joseline. *Op. Cit.*, pág. 201.

objetiva limitada por las paredes de la crisálida, está vinculada con esa transformación”⁶³.

Uno de los estudiosos de Bataille, Loreto Casado, retoma el concepto de experiencia interior en una de sus investigaciones y la denomina de la siguiente manera.

“Es la revelación de la angustia, de la nada, que se transforma en éxtasis. La experiencia interior que conduce al saber absoluto y la comunicación de lo que precisamente es incomunicable, comienza por la angustia aceptada y vívida hasta el final”.⁶⁴

Una total angustia, así es como Casado define la experiencia interior y no es para menos, pues cuando algún afortunado consigue alcanzarla, más que dicha tiene angustia de saber qué es lo que le espera y después la angustia es por saber cómo comunicarlo, pues no hay manera de manifestar por medio del lenguaje las cosas que suceden en esta experiencia, sea del tipo que sea.

La experiencia interior es un acto que no cualquiera alcanza, incluso hay formas, reglas, manuales o como quieran llamarlos, que muestran algunos pasos que gente religiosa, sobre todo, ha seguido para alcanzar esta experiencia o tener una comunicación con sus dioses, sea Buda, Jesús o Alá, o quien sea.

“Somos, por breves instantes, el ser primordial, sentimos su ansia y su alegría desenfrenada de vivir; la lucha, la tortura, el aniquilamiento de las apariencias se nos manifiestan ahora como cosas necesarias ante la

⁶³ Bataille, George. *El Erotismo y la Experiencia Interior*, pág. 43.

⁶⁴ Casado, Loreto. *Op cit*, pág. 40.

sobreabundante profusión de formas de vida que se presentan y luchan, en presencia de la fecundidad desbordante de la Voluntad universal”.⁶⁵

Pero sea la divinidad o espíritu que el hombre quiera alcanzar por medio de esta experiencia, que también se denomina experiencia dionisiaca, lo cierto es que al final de cuentas, si la alcanza, los dos seres se funden en uno sólo, aunque sea por unos momentos; el yo individual se pierde y es cuando llega la nada. “La destrucción del individuo y su unificación con el ser primordial”.⁶⁶

Es tan fuerte la ruptura que se da en esta experiencia interior o estado extático, que quién la vive, al salir de ella no puede describir lo que percibió, algo que frustra a todo aquel que lo experimenta.

“Blanchot (junto a Bataille) subraya la imposible expresión discursiva de la experiencia extática. Si aquel que se expresa debe pasar de la esfera ardiente de las pasiones a la esfera relativamente fría y somnolienta de los signos, esto significa que sólo la ficción puede restituir el destino humano”⁶⁷.

Por esa razón y después de haber estudiado el fenómeno del metal como música y estilo de vida, ahora entramos al terreno de los conciertos de metal como forma de experiencia dionisiaca.

Primero se debe hablar de estos conciertos como únicos, en donde la locura, la insanidad están a la orden del día.

Dentro del mundo del metal y en los conciertos, en el acto en vivo existe un “baile”, un movimiento que se denomina slam o mosh, el cual consiste en

⁶⁵ Nietzsche, Friedrich. *Op. Cit.* pág. 95.

⁶⁶ *Ibidem.*, pág. 56.

⁶⁷ Pradeau, Jean Francois. “Bataille: la experiencia extática” Publicado en Cragnolini, M; Kamiosky, G; (compiladores) *Nietzsche actual e inactual Vol. II*. Buenos Aires Oficina de Publicaciones del C.B.C, 1996.

armar un círculo donde todos los que entren lanzan patadas y golpes al aire, dándole al primero que se cruce enfrente. Existe otra modalidad, llamada Wall of death, en donde dos grupos se confrontan, se arman dos líneas y cuando empieza una canción, las líneas se enfrentan a golpes.

Mosh pit en un concierto de metal.⁶⁸

Por supuesto este movimiento está acompañado de otro muy importante en la escena del metal, el headbang o sacudida de cabeza, esto es, los asistentes a los conciertos y las propias bandas menean la cabeza de arriba a abajo o a los lados al ritmo de la música, mostrando sus largas cabelleras.

Headbang en el metal⁶⁹.

⁶⁸ <https://www.flickr.com/photos/marianneharrisphotography/3705146799/galleries/> (15 de agosto 2015).

⁶⁹ <http://allaxess.com/news/doctors-prove-headbanging-can-cause-bleeding-brain/> (15 de agosto 2015).

En el documental *Get Thrashed*, en donde se narra cómo nació el metal y en específico el thrash metal, se muestra la locura que los chicos de los ochenta y de algunas bandas, como Exodus o Slayer.

El concierto de metal es todo un rito, desde que se adquieren los boletos para ver a los ídolos, maestros o músicos, que la mayoría de las veces se cree que están en un estado más allá del bien y del mal por la forma en la que tocan.

Ya el día del concierto el verdadero ritual metalero comienza, primero hay que buscar con quién ir, con tus amigos, tu banda, esas personas a las que les gusta la misma música que tú y que se desviven por tal agrupación; después necesitas la ropa perfecta, pues no por ser metaleros no quiere decir que no deseen verse bien y demostrar que son fans acérrimos de la banda en cuestión a la que van a ver, es todo un ritual el buscar la playera adecuada para asistir al evento y buscar la mirada de todos por ser “diferente” y llevar algo que nadie más tendrá o comprar la playera que está de moda o ir vestido igual que tus amigos.

Después te citas con tus amigos en algún lugar y algo clásico antes de entrar a un buen concierto es echarse unas cervezas, ya sea en casa de alguien o en el lugar donde se llevará a cabo el concierto.

Y no es que los metaleros sean unos alcohólicos, pero el tomar cerveza y llegar con unas copas encima es infaltable en cualquier concierto, es parte del ritual para aguantar lo que sabes qué pasará en el recinto y durante las dos horas donde una batalla cuerpo a cuerpo se libraré en la pista de baile, también es una forma de acercarse a nuevas personas, ya que a los metaleros les gusta conocer siempre gente que esté en el mismo rollo y con quienes pueda

conversar acerca de la música, pueden pasar horas hablando de música.

Buscar el mejor lugar para ver a la banda favorita es fundamental, la mayoría de la gente y cómo en cualquier concierto, busca estar hasta adelante para tener la mejor vista, pero los metaleros también lo hacen buscando quiénes serán los aventados compañeros de slam o mosh que entregarán su cuerpo y alma en ese crudo baile.

La espera se va haciendo más lenta, el alcohol sigue corriendo a raudales y la paciencia se agota, es hora de que la banda estelar, esa que te hace volverte loco, literal, aparezca y entregues todo en el escenario, cómo ellos lo hacen.

Y entonces se apagan las luces y esos semidioses del metal que tanto esperabas, llámese Metallica, Slayer, Amon Amarth, At The Gates, Cannibal Corpse o Immortal, salen al escenario con un aire de dioses que harán todo por empezar una batalla campal, ellos contra sus instrumentos que masacrarán, el público contra la gente que está a su alrededor.

Depende de la banda y del set list que cada agrupación lleve, por lo general se necesitan dos canciones para “prender y calentar” al público metalero y que empiece la verdadera acción, la verdadera entrega.

“En un concierto de heavy metal podemos ver al público completamente inmerso en la música, pero eso no significa que todos aquellos que guitarrear en el aire estén fantaseando con subirse al escenario. Experimentar el heavy metal es experimentar la fuerza del concierto como un todo, del cual los músicos son una parte, el sistema de amplificación, otra, y la audiencia, otra. Cada fan disfruta del hecho de ser una parte necesaria del conjunto del

proceso; por eso los videos de heavy siempre incluyen imágenes de un concierto en directo, independientemente del contexto o del argumento del clip: de ese modo captan y reconocen la energía que se desprende de la vivencia del concierto.”⁷⁰

Es entonces cuando llega la verdadera experiencia interior, cuando la entrega se hace presente y el público se funde con la música de la banda, dan todo en el escenario y abajo de él.

“La multitud entusiasmada de los servidores de Dioniso lanza gritos de alegría; el poder de este sentimiento los transforma ante sus propios ojos, de tal suerte que se imaginan renacer como gemidos de la naturaleza, como sátiros (seguidores de Dioniso, seres libres)”.⁷¹

Según Nietzsche, quien muestra su postura sobre el culto dionisiaco, la gente sí se entrega por completo al dios, salen de sí para estar en una comunión completa, pero no se pierde totalmente.

“El servidor de Dioniso tiene que estar embriagado y, a la vez, estar al acecho detrás de sí mismo como observador. No en el cambio de sobriedad y embriaguez, sino en la combinación de ambos se muestra el artista dionisiaco”.⁷²

Entre los mismos chicos van buscando con quiénes pueden armar el slam o siempre hay alguien que ya está muy entrado en copas y comienza a armar el círculo en donde los más valientes se “sacrificarán” con tal de adorar a

⁷⁰ Frith, Simon. "Towards an aesthetic of popular music". *The politics of composition, performance and reception*. Cambridge University Press, Cambridge. 2001. pág. 7.

⁷¹ Nietzsche, Friedrich. *El origen de la tragedia*. pág. 53.

⁷² Nietzsche, Friedrich. *La visión dionisiaca del mundo*. Buenos Aires, Terramar Ediciones, 2005, pág. 3.

sus “dioses” del metal.

“En un mundo estructurado de esa forma y artificialmente protegido irrumpió ahora el extático sonido de la fiesta dionisiaca, en el cual la desmesura toda de la naturaleza se revelaba a la vez en placer y dolor y conocimiento. Todo lo que hasta ese momento era considerado como límite, como determinación de la medida, demostró ser aquí una apariencia artificial: la 'desmesura' se desveló como verdad”.⁷³

Mosh pit durante un concierto de la banda de metal Lamb of God.⁷⁴

Y entre mejor esté el mosh, más felices se encuentran los asistentes al concierto y también los integrantes de la banda, ya que consideran que eso es el sinónimo del triunfo en su gig y los metaleros también, entre más destrozados y maltrechos acaben después de un buen “mosh” creen que están totalmente realizados en un concierto de metal, lo mismo pasa en las fiestas, bacanales,

⁷³ Ibidem., pág. 11.

⁷⁴ <http://www.documentingreality.com/forum/f149/there-method-their-madness-p-moshing-40015/> (15 de agosto 2014).

de Dioniso, el baile siempre ha ido de la mano con la fiesta y con entregarse a un ser supremo, también es sinónimo de rendirle pleitesía y querer salir del cuerpo físico, de la materia, para llegar al más allá.

“Las bacantes o ménades son las seguidoras de Dioniso. Mujeres que se abandonan con fervor a su culto por medio de movimientos convulsivos y espasmódicos. Flexión del cuerpo hacia atrás, la contorsión y la agitación de la nuca recuerdan afecciones neuropáticas que implican despersonalización. Posesión de la locura que es como el arma mágica del dios”.⁷⁵

La masacre sigue y la mayoría de las bandas no dan tregua, siempre son dos horas de pura violencia, en donde la gente puede liberar esos demonios internos que tiene, ese estrés laboral, escolar y familiar que trae cargando a cuestas desde hace meses o quizá años, en un momento en donde la gente se vuelve una comunidad, en donde “la masa” se uniforma y todos buscan lo mismo: libertad, diversión, despojo, es un sacrificio comunal en donde todos se ofrecen como regalo.

Es ahí en donde todos buscan llegar a la experiencia interior, la mayoría de ellos lo logra, llega un momento en donde la gente, los fans, ya no son los mismos, están en el mosh, hacen headbang, pero en realidad no están, su “espíritu” está afuera, está en conjunción con la música, ese es el momento más alto, cuando un fan alcanza la experiencia interior es cuando no le importa nada, más que la música, que toda su vida vale la pena por estar en ese lugar, en el momento preciso, en ese concierto, las horas se borran y toda la gente

⁷⁵ Chevalier, Jean. *Op cit.*, pág. 422.

que está alrededor también, sólo importa corear y moverse sin pensar en el futuro, sólo en el presente.

“De acuerdo a Bataille, en su forma acentuada, los estados de excitación, que son asimilables a estados tóxicos, pueden ser definidos como impulsiones ilógicas e irresistibles al rechazo de bienes y materiales o morales, que habría sido posible utilizar racionalmente (según el principio de la contabilidad)”⁷⁶.

Una cita textual que complementa esta idea es la extraída de otro artículo escrito por Bataille, que habla de Dioniso, quien en sus fiestas llevaba a los asistentes a un estado que rozaba la locura, en donde cada uno se entregaba al Dios y al mismo tiempo se formaba una comunión con los otros que estaban participando en la fiesta y, con todo esto, rechazaban la razón, se entregaban a la locura.

“La transgresión es lo que da a la fiesta un aspecto maravilloso, divino. Entre los dioses, Dioniso está particularmente ligado a la fiesta. Dioniso es el dios de la fiesta y de la transgresión religiosa. Casi siempre está representado como el dios de la viña y la embriaguez (ivresse). Dioniso es un dios ebrio, dios cuya esencia divina es la locura. Aunque, para empezar, la locura es de esencia divina. Divino, es decir, que rechaza la regla de la razón”⁷⁷.

Eso pasa en los conciertos de metal, los fans rechazan lo establecido, la sociedad que les impone un tipo de música, una serie de reglas para comportarse y ellos, en vez de seguir lo preestablecido, se entregan a la locura que Dioniso está generando en esta fiesta llamada concierto de metal.

⁷⁶ Bataille, George. *La Parte Maldita*. Barcelona, Icaria, pág. 36.

⁷⁷ Bataille, George. *Las lágrimas de Eros*. Barcelona, Tusquets, 2002, pág. 94.

Y aunque rechazan mucho de lo que la sociedad ha establecido, también crean una comunicación entre ellos, porque la experiencia interior es una forma de comunicación.

Para que haya comunicación es preciso que el sujeto desaparezca, para que algo circule entre él y los demás, ya sea a través de la risa o el erotismo, la comunicación para Bataille excluye al lenguaje. Existen dos tipos de comunicación, la ideal (la del trabajo) y la fuerte (la del sacrificio)".⁷⁸

Pongamos un ejemplo más específico, Black Sabbath visita por primera vez, en 40 años de carrera, la Ciudad de México, acompañados de otra banda muy gustada en el país: Megadeth.

La legendaria banda de Reino Unido visitó México para brindar sólo un concierto con tres cuartas partes de la banda original, el mítico Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne, Tony Iommi en la guitarra y Geezer Butler en el bajo, este concierto se realizó el sábado 26 de octubre del 2013 en el Foro Sol, operado por OCESA.

Seis meses atrás comenzaron a venderse los boletos, los cuales se agotaron en cuestión de tres días, costando desde mil 500 pesos hasta 300.

Los metalheads de México verían por primera vez a una de las bandas que marcó historia alrededor del mundo, los estudiosos y especialistas del género le atribuyen a Sabbath el inicio del metal, gracias a su sonido profundo, denso y pesado, su vestimenta y su lírica de corte misterioso.

El día llegó y desde el metro Ciudad Deportiva se podían ver ríos de gente que avanzaban para entrar al Foro Sol, el ejército del metal estaba listo,

⁷⁸ *Ibidem.*, pág. 41.

todos uniformados con sus playeras de la banda estelar y reunidos en grupos, desde los 10 hasta los 60 años, personas de todas las edades acudieron a la cita.

El concierto empezó puntual, con la salida al entarimado de Megadeth, comandados por Dave Mustaine, quienes con un set corto, alrededor de 12 canciones, calentaron los ánimos de una multitud ansiosa.

Conforme el recital de los thrasheros avanzaba, la gente iba transformándose, el ambiente iba cambiando, todos hablaban con todos, compartían sus copas con todos, era una gran comunidad, personas que ni siquiera se conocían convivían entre sí, algunos hasta parecían amigos íntimos.

Black Sabbath en México, 26 de octubre del 2013.⁷⁹

La hora de la verdad llegó, Black Sabbath salió al escenario y desde el principio interpretaron algunas de las melodías que se han convertido en clásicos en su carrera, como “War Pigs”, “Children of the Grave” y “Paranoid”, así que toda la gente se volcó cerca del escenario. Los slams y mosh pits se

⁷⁹ <http://www.excelsior.com.mx/funcion/2013/10/27/925530> (15 de agosto 2014).

podrían ver por todos lados, la gente estaba inmersa en el ritual dionisiaco, bailando y gritando sin parar por todos lados, era una bacanal como las que describió Nietzsche.

Durante las dos horas que duró el show, una comunión se formó entre todos los que se encontraban en ese lugar, alrededor de 50 mil personas coreaban todas las canciones, mientras algunos bebían y veían a la banda, se ponían a intercambiar impresiones con gente desconocida que se encontraba a lado, durante el slam también entre desconocidos se ayudaban, si alguien se caía o si alguien quería entrar, había una ayuda y un respeto entre todos.

En el clímax del concierto, el cual llegó cuando interpretaron la canción llamada "Black Sabbath", la gente coreaban y muchos se abrazaban entre ellos, fueran conocidos o no, al final algunos lloraron y otros mencionaban que durante ese momento "habían salido de sí", lo que se reconoce como la experiencia interior, pues esas personas agregaban que sentía que no estaban dentro de su cuerpo, que estaban en una comunión con sus ídolos musicales.

Y esto no sólo los seguidores del género lo saben, también los artistas, los encargados de darle vida a esas canciones violentas, ellos saben que tienen la sartén por el mango y que de ellos depende si un fan sale contento y sintiéndose victorioso o si los metaleros los bajan del escenario a rocazos y latas de cerveza.

Los interpretes de esta música, sobre todo bandas europeas, reconocen que la pasión, la locura y el éxtasis están presentes siempre en los conciertos que dan en México, en varias entrevistas expresan que el público latino y

mexicano es el más entregado y en ocasiones han comentado que no pueden creer como en un país con una cultura tan diferente a la de ellos pueda haber fanáticos tan aguerridos a esta música.

A pesar de que los verdaderos festivales y conciertos de metal cobran vida en Europa, en donde las bandas sacan lo mejor de su repertorio, tanto visual como auditivo, para gusto de sus fans, México poco a poco se ha convertido en una plataforma de gigs de bandas europeas muy queridas y reconocidas de este lado del continente.

Festivales como Wacken Open Air (Alemania), Hellfest (Francia) y Party San (Alemania) son de los tres más reconocidos alrededor mundial, en donde gente de todos los continentes se reúne para presenciar a sus artistas favoritos.

México poco a poco ha buscado traer a bandas de alto calibre como Megadeth, Therion, Motörhead, Anthrax, Brujería, Metallica, KISS, Opeth y muchos más.

A continuación se presentan partes de entrevistas que se han hecho con diferentes exponentes del metal, en donde reafirman y reconocen que los mexicanos se vuelven locos en los conciertos y que definitivamente hay una conexión especial con la gente de este País.

Por ejemplo, Cristina Scabbia, vocalista italiana de la banda Lacuna Coil y una de las pocas cantantes mujeres en el mundo del metal, sabe del poder de la gente mexicana, ya que con su banda ha visitado México cinco veces.

“Amamos tocar aquí porque los fans están locos y como artista tocar en un concierto donde el público se sabe cada canción, saltan y bailan contigo, realmente disfrutas esa energía y México tiene todo eso. La peor cosa que te

puede pasar es tocar para un público que está aburrido, porque un concierto es un intercambio de energía”⁸⁰.

Incluso Scabbia va más allá, ella señala que cualquier concierto es un “intercambio de energía”, en donde tanto los artistas como los fans reciben y dan esa energía que traen adentro.

Otros artistas de talla internacional, como el guitarrista sueco Michael Amott, quien toca en bandas metaleras como Arch Enemy, Spiritual Beggars, Carnage y durante algunos años músico de Carcass, banda pionera del sonido grind-death, opina que los conciertos sí son una experiencia interior, pero también una catarsis, donde muchas personas sacan su estrés y algunos sentimientos que traen guardados.

“Los conciertos de metal son como una catarsis, dentro del show puedes olvidar muchísimas cosas, muchos problemas o cosas que tengas, estrés, problemas con tu familia, en el trabajo, con tu pareja, creo que un buen show provoca eso, es una perfecta descarga de energía”⁸¹, aseveró.

La banda P.O.D (Payable on Dead), que fuera muy famosa en la década de los 2000 y originarios de California, Estados Unidos, gracias a temas como “Alive”, concuerda por lo expresado por los artistas arriba mencionados, al menos así lo dijo Traa Daniels, bajista.

“Creo que los mejores fans viven ahí, ellos siempre se muestran muy emocionados de escuchar nuestra música, tienen demasiada energía,

⁸⁰ Scabbia, Cristina. Vocalista de Lacuna Coil, banda italiana de metal. Entrevista realizada el viernes 8 de marzo de 2013. Duración, 21 minutos.

⁸¹ Amott, Michael, guitarrista de Arch Enemy y Spiritual Beggars, bandas suecas. Entrevista realizada el 6 de diciembre de 2012. Duración, 30 minutos.

demasiada pasión, no sé si sea por la cultura, si así son todas las personas, pero sí, son muy apasionados en cuanto a conciertos se refiere es muy diferente comparado a los lugares en los que acostumbramos tocar”⁸².

Otra visión es la de Jeff Walker, líder de la banda británica Carcass, quien asegura que sí, los mexicanos son muy apasionados cuando se trata de ir a un concierto de metal y a pesar de que les gusta esta música, no son personas violentas, al contrario, es gente cálida y amable. El músico se mostró sorprendido al formularle la pregunta “¿Te gusta la pasión de los latinos en los conciertos de metal?”, pues sus ojos brillaron de gusto y no sabía cómo empezar a contestar la pregunta.

“La gente tiene esa pasión latina, no sé cómo describirlos, la gente genuinamente está muy emocionada de ver a sus bandas favoritas, es algo natural y es diferente a Europa, porque aquí la gente ha visto a sus bandas favoritas muchas veces”⁸³.

El vocalista concuerda en que cualquier concierto de metal forma una hermandad entre sus asistentes, pero que en México y Latinoamérica eso se nota más que en otros lugares, por eso le encanta tocar en este lado del mundo.

“Es uno de los mejores lugares para tocar alrededor del mundo, Centroamérica, México y Sudamérica, el heavy metal es un género agresivo, pero no son violentos, también es una mezcla de culturas, creo que la gente

⁸² Daniels, Traa, bajista de P.O.D. (Payable on Dead), banda estadounidense. Entrevista realizada el 28 de febrero de 2014. Duración, 20 minutos.

⁸³ Walker, Jeff, líder de la banda inglesa de death metal Carcass. Entrevista realizada el 24 de febrero de 2014. Duración, 15 minutos.

cuando está en un concierto crea una hermandad que permanece cuando ellos se van”.⁸⁴

Kiko Loureiro, guitarrista de la banda de metal brasileño Angra, también coincide en que el metal es una gran comunidad y que gracias a la creación de internet, esa hermandad puede estar siempre en contacto, pero también en constante cambio.

“Es una cosa muy próxima, muy de comunidad, eso es un sentimiento que, ahora se puede ver mucho en internet, en Facebook, donde hay grupos que se van juntando. Yo con Angra hemos visto que desde antes de que internet existiera siempre ha sido lo mismo, con otras formas, antes habían cartas, había fanzines, está comunidad, esta globalización, pues siempre funcionará para los grandes fans del rock y del metal de cambiar cosas y ahora más por el internet, gracias a ello las distancias no existen, más gente puede estar conectada”.⁸⁵

La energía que se vive en un concierto de metal es incomparable, es un sentimiento devastador que va embargando cada centímetro de la piel, hay una conjunción de emociones que le hacen vivir al espectador en otro tiempo, en otro lugar, en donde las horas no existen, sólo la música y lo que se vive ahí, y es por eso que se relacionan estos con la experiencia interior o dionisiaca descrita por George Bataille.

“Dioniso tiende a introducir a los hombres en el mundo de los dioses y a transformarlos en una raza divina. El hombre acepta alienarse con la esperanza

⁸⁴ Ibidem.

⁸⁵ Loureiro, Kiko, guitarrista de la banda brasileña Angra. Entrevista realizada el 13 de febrero de 2014. Duración 14 minutos.

de ser transfigurado. Todo adorador de Dioniso aspira a salir de su persona por el éxtasis y en los arrebatos del entusiasmo ponerse en unión íntima con el dios del que está por algún tiempo poseído”⁸⁶.

Las bandas mexicanas de metal hacen su lucha para sobrevivir en un mercado que está plagado de música europea, aun así hay agrupaciones, como Maligno, que ya tienen un lugar importante en la escena (fueron teloneros de Metallica), que saben cómo se mueve el mercado y que hay que dar el 100 en cada presentación para que ese intercambio de energía sea una experiencia única. En seguida un fragmento de la entrevista con Andrés Sáenz, baterista.

“Cada cosa que tú le entregas a la gente te la va a regresar al triple, pero lo importante es que sea una energía positiva para que no se venga para bajo, es lo que más me impresiona, la energía de la gente y la energía que se siente estar tocando en un evento donde hay más de 20 mil personas o ante 100 mil”⁸⁷.

Unas de las agrupaciones que han luchado por mantenerse en el gusto del público metalero mexicano y que ha visto crecer y cambiar la escena varias veces es Garrobos, una banda que ha tenido más éxito fuera de su País, como en Europa y Estados Unidos.

Lagarto, vocalista de la banda, asegura que el metal, y la música, atraviesa fronteras, ya que no importa en qué idioma cante, la gente se prende y busca alcanzar la experiencia interior de cualquier forma.

"Estoy seguro que no importa el idioma, lo importante es lo que

⁸⁶ Chevalier, Jean. *Op cit*, pág. 421.

⁸⁷ Sáenz, Andrés, baterista de Maligno, banda mexicana de metal. Entrevista realizada el 30 de mayo de 2010, Duración, 40 minutos.

transmites, cuando nos escuchan norteamericanos, polacos o asiáticos, en lo que menos se fijan es en qué dicen las letras, cuando empezamos a tocar ya está el desmadre a todo lo que da, el idioma ya no importa, la canción te llega aunque no le entiendas"⁸⁸, comentó Lagarto, cantante.

Esta cita ayuda a reforzar el hecho de que la música, el metal transmite sentimientos de furia y de liberación, muchas canciones hablan de eso, de la libertad, pero no importa que las letras no lo digan, los instrumentos también lo transmiten.

Muchos chicos que apenas empiezan a escuchar el género no tienen ni idea de lo que los vocalistas están interpretando, pero ellos dicen que eso “les llega”, es la energía que transmite todo el conjunto la que los jóvenes perciben y adoptan de inmediato como suya, ya que no sólo es la música, si no, como ya se habló, hacen suyo todo, el vestir, la música y todo un estilo de vida.

Es una comunicación que se da entre sus iguales, amigos, conocidos y hasta desconocidos que forman una hermandad, una verdad comunión, no importa de dónde eres, de qué color sea tu piel, lo único importante es que eres fan del metal, como todos los demás que están en ese momento disfrutando de la música.

⁸⁸ Miguel, alias “Lagarto”, vocalista de Garrobos, banda mexicana de metal. Entrevista realizada el 21 de mayo de 2012. Duración, 32 minutos.

CONCLUSIONES

El género metalero es relativamente joven, nació en la época de los sesenta, pero en tan poco tiempo se ha ganado un lugar en el corazón de los fans.

Y no sólo eso, como ya se estudió, este género musical desarrolló todo un estilo de vida, una tribu urbana si así se le quiere decir, que desde los setenta en Europa y Estados Unidos se convirtió en un estilo de vida.

En México fue cerca de los años 80 que surgieron los metaleros y aunque todavía las bandas de metal no se atrevían a venir y tampoco había demasiados espacios para traerlos, el género se volvió popular en el país.

Ahora ya hay más apertura y las agrupaciones de este género visitan más seguido el país, con lo que han podido comprobar que los mexicanos en verdad están apasionados por este tipo de música.

Aunado a esta pasión que hay alrededor del género, el clímax, la cristalización de la tribu metalera se da en los conciertos, en los toquines, ya que es ahí donde se concreta la ideología y el discurso transgresor de la tribu.

También es en los shows en vivo donde, aparte de que los jóvenes reafirman su identidad y se asumen como metaleros, se forma una verdadera comunidad metalera, mediante el ritual que es el concierto, se forma una hermandad.

Mediante la teoría de la experiencia interior del autor francés George Bataille se estudió que los asistentes a un concierto de metal se entregan, como en ningún otro género, a los músicos que van a escuchar, para los fans los músicos son sus dioses, los asistentes sus hermanos y se vuelve una especie de comunidad, una experiencia casi religiosa, pues la gente se pierde en ese

momento, está fuera de sí y se entrega, se abandona completamente a la música.

Algo que, según los músicos europeos, pasa en todo el mundo, pero en México se aprecia más, ellos argumentan que la calidez latina es inexplicable y que por eso les encanta tocar en nuestro país.

Así es como los metaleros mexicanos se han ganado un lugar bastante importante dentro del corazón de los músicos de este género alrededor del mundo, son vistos como los fans más agresivos, pero también los más apasionados.

El color negro, el cabello largo, las pulseras de pico, los pantalones y las botas militares y siempre con la actitud de defender su máxima pasión y cuestionar al mundo, eso son los metaleros.

"There's a feelin' that I get from nothin' else

And there ain't nothin' in the world

That makes me go, go, go, go, go, go, go

Turn the power up

I've waited for so long so I could hear my favorite song

So let's go, go, go, go, go, go, go

When it's like this I feel the music shootin' through me

There's nothin' else that I would rather do

I wanna rock"

I Wanna Rock de Twisted Sister.

FUENTES

Bibliografía

Abrams, Howie; Jenkins, Sacha. *The Merciless Book of Metal List*. Abrams. Estados Unidos, 2013.

Ayala Blanco, Jorge Alberto. *El silencio de los dioses*. Sexto Piso, México, 2004.

Calasso, Roberto. *Las bodas de Cadmo y Harmonía*. Compactos Anagrama. Barcelona 2000.

Bataille, George. *El Erotismo y la Experiencia Interior*. Taurus, Madrid, 1981.

_____. *La Parte Maldita*. Icaria. Barcelona, 1987.

_____. *Las lágrimas de Eros*. Tusquets Editores, Barcelona, 1997.

Casado, Loreto. "L' impossible: Bataille y la poesía", *Theleme. Revista Complutense de estudios franceses*. París, 1998, núm. 13, pág. 40.

Chevalier, Jean. *Diccionario de símbolos*. Herder. París 1999.

Detienne, Marcel. *Dioniso a cielo abierto*. Gedisa. España 1986.

Domínguez Águila, Lucía. Muñoz Barriga, Luis. "Sentido y significado de la música en adolescentes varones de un establecimiento de enseñanza media particular subvencionada de Concepción, Chile". *Theoria*. Año/vol. 15, Núm. 001, Universidad del Bío-Bío, Chile, 45-56pp.

Erikson H., Erick. *Identidad, Juventud y Crisis*. Taurus Humanidades, Madrid, 1980, 284 pp.

Frith, Simon. "Towards an aesthetic of popular music". *The politics of*

composition, performance and receptionic. Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Gutiérrez Martínez, Daniel. "Heurística de las identidades colectivas y las identificaciones" en Daniel Gutiérrez Martínez (Coord.), *Epistemologías de las identidades. Reflexiones en torno a la pluralidad*. Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, México, 77-104pp.

Kunkel, Fritz, *Caracterología de la juventud*. Psique, Buenos Aires, 1976, 142 pp.

Martínez, Silvia. "Heavies: ¿una cultura de transgresión?" *Revista de estudios de juventud*. Núm. 64. Madrid, 2004, 150pp.

Nietzsche, Friedrich. *El origen de la tragedia*. Terramar Ediciones, Buenos Aires, 2005, 135pp.

_____ *La visión dionisiaca del mundo*. Terramar Ediciones. Buenos Aires 2005.

_____ *El drama musical griego*. Terramar Ediciones. Buenos Aires 2005.

Pradeau, Jean Francois. "Bataille: la experiencia extática" Publicado en Cragolini, M; Kamiosky, G; (compiladores) *Nietzsche actual e inactual Vol. II* Buenos Aires Oficina de Publicaciones del C.B.C, 1996.

Vega Osornio, Joseline. *Mito y música, comunicación festiva y posmodernidad. Éxtasis dionisiaco y experiencia tecnoritual en la cultura Rave*. Lic. Ciencias de la comunicación, FCPyS, UNAM 2007.

Videografía

DUNN, Sam. *Global metal*. Banger productions. Canadá 2008.

_____. *Metal: a headbanger's journey*. Banger productions. Canadá 2005.

Heavy: La historia del metal. Estados Unidos, VH1 Documental, con: Dee Snider, Kerry King, Dave Mustaine. 2 horas 50 min, 2005.

Ernest, Rick. *Get Thrashed*. Estados Unidos, con: Metallica, Megadeth, Slayer, Exodus. 100 minutos, 2008.

Torstein, Grude. *Satan rides the media*. Noruega 1998.

Cibergrafía

Gómez A. "La influencia de la música en los adolescentes", 2002, documento en <http://www.uag.mx/NEXO/oct2002/conciencia.htm> revisada el 29 de mayo del 2010.

<http://www.teoria.com/referencia/t/tritono.php?l=l> Revisada el día 11 de noviembre del 2013.

<http://www.dexuberance.com/dexuberance/dionysos1/> (14 de abril 2014).

http://www.pobladores.com/channels/fantasia/La_Boca_del_Dragon/area/36/subarea/2 (20 de abril de 2014).

<http://www.metalworks.co/soulspell-los-power-metaleros-brasileros-presentan-change-the-tide> (25 de abril del 2014).

<http://www.glidemagazine.com/43162/black-sabbath-the-complete-studio-albums-1970-1978-now-available-digitally/> (29 de abril 2014).

<http://www.mtv.com/artists/led-zeppelin/> (29 de abril de 2014).

<http://pensamientosdeunbuho.blogspot.mx/2011/12/metaleros.html> (1 de mayo 2014).

<http://loudwire.com/slayer-kerry-king-gary-holt-next-album/> (15 de agosto del 2014).

<https://www.flickr.com/photos/marianneharrisphotography/3705146799/galleries/> (15 de agosto del 2014).

<http://allaxess.com/news/doctors-prove-headbanging-can-cause-bleeding-brain/> (15 de agosto del 2014).

<http://www.documentingreality.com/forum/f149/there-method-their-madness-p-moshing-40015/> (15 de agosto del 2014).

<http://www.excelsior.com.mx/funcion/2013/10/27/925530> (15 de agosto 2014).

Entrevistas

Amott, Michael, guitarrista de Arch Enemy y Spiritual Beggars, bandas suecas.

Entrevista realizada el 6 de diciembre de 2012. Duración, 30 minutos.

Daniels, Traa, bajista de P.O.D. (Payable on Dead), banda estadounidense.

Entrevista realizada el 28 de febrero de 2014. Duración, 20 minutos.

Loureiro, Kiko, guitarrista de la banda brasileña Angra. Entrevista realizada el 13 de febrero de 2014. Duración 14 minutos.

Núñez, Miguel, alias "Lagarto", vocalista de Garrobos, banda mexicana de metal. Entrevista realizada el 21 de mayo de 2012. Duración, 32 minutos.

Scabbia, Cristina. Vocalista de Lacuna Coil, banda italiana de metal. Entrevista realizada el viernes 8 de marzo de 2013. Duración, 21 minutos.

Sáenz, Andrés, baterista de Maligno, banda mexicana de metal. Entrevista realizada el 30 de mayo de 2010, Duración, 40 minutos.

Walker, Jeff, líder de la banda inglesa de death metal Carcass. Entrevista realizada el 24 de febrero de 2014. Duración, 15 minutos.