

**UNIVERSIDAD
DE
SOTAVENTO A.C.**

ESTUDIOS INCORPORADOS A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

"INFLUENCIA DE LA MÚSICA METAL EN LOS JÓVENES"

TESIS PROFESIONAL

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

PRESENTA:

FABIOLA MORALES LÓPEZ

ASESOR DE TESIS:

LIC. ADRIÁN PORFIRIO MENDEZ FERNÁNDEZ

COATZACOALCOS, VERACRUZ.

OCTUBRE 2014

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

“Todo ese sonido, todo ese ruido, en todos esos lugares en los que me encuentro;
las aves van volando a la velocidad del sonido para mostrarte como comenzó
todo. Las aves vienen volando desde el interior; si pudieras verlo entonces
entenderías.”

Speed of sound- Coldplay

DEDICATORIAS.

A Dios.

Tu infinita misericordia, me dio la vida, me mantiene de pie, pintas días perfectos para mí, me diste la vida para disfrutar tus maravillas, en tu bondad te has fijado en mí, me has llamado desde el principio del día y custodias mi paso, por tu aliento todo existe para mí.

A mi mamá.

Solo en pensar en todo lo que te quisiera decir las palabras parecen escasas, para describir lo que representas para mí. Es sorprendente como en un cuerpo tan pequeño exista tanto, el orgullo que es ser tu hija, la dicha de poderte llamar mamá, la sencilla felicidad de solo caminar junto a ti por la extraordinaria persona que eres y representas. Señora para mí en este mundo eres lo más grande, gracias por tu vida, por mi vida, por el Dios que también me regalaste, por ser mi maestra y compañera en este viaje por dejarme descubrir también a la persona, por poderte llamar amiga. GRACIAS.

AGRADECIMIENTOS

A mi padre.

No tengo miedo, no estoy asustada y sueño muy alto. Eme, tu no educaste a una niñita indefensa, de una niñita hiciste alguien que se enfrenta, que aprende, que puede, y no me lo dijiste, si no que vi que tú lo hiciste; no me diste todo, me diste herramientas, no me regalaste el mundo, me enseñaste a ganármelo; no me avistaste que me cayera me enseñaste a levantarme; y eso ni en la mejor escuela lo podría haber aprendido. Gracias.

Ana

Gracias por ti conocí la psicología y muchas otras cosas a lo largo de mi vida, créelo o no te admiro, eres mi hermana mayor, la primera amiga que tuve, mi buena compañera de la infancia y de mi vida, qué bello es saber que alguien se ríe de lo mismo que tú, que recuerda lo mismo que tú, con quien compartir. Te quiero.

A mi abuela Juana

Ser mujer va más allá de haber nacido mujer o tener hijos, es tener coraje, valor, saber trabajar, ser inteligente, tener un corazón inmenso y un espíritu inquebrantable. Si la vida me permite algún día ser la mitad de lo que eres tú la vida me habrá dado mucho más de lo que merezco, mi admiración más grande a la persona más fuerte que conozco, al roble de mi familia, al emblema de mi casa, por todo lo que representas, por todo lo que haces por nosotros porque tu amor y fortaleza. Te amo.

Irais.

Hermana, para mi primero fuimos amigas, el tiempo no nos permitió ser hermanas antes, aun así para mí fue grato saber que descubriría una amiga, que también es mi hermana. Por tus consejos, tu apoyo y todas esas platicas. Te quiero.

A mi familia.

Mis primos que son mis hermanos, gracias por una infancia maravillosa, por una familia unida, porque de muchas formas han sido ejemplos. A mis tías Chabela y Beatriz que con su carrera me han inspirado, porque en ellas veo mujeres que son madres y son grandes profesionales. A mis tíos Pepe y Rubén que aunque no estén ya con nosotros, siguen siendo gran ejemplo de una vida profesional ética, digna y con mucho amor, por su apoyo y ejemplo. A Rafael y Gloria por su alegría, por su apoyo cuando más lo necesite por enseñarme a trabajar.

A mis maestros.

Gracias por sus enseñanzas, proyectos, libros, clases, por estar en ese lindo y estresante recorrido que fue la universidad, por ser profesionales, por seguir inspirando mi carrera, a todos ustedes que ayudaron a mi formación. También a los maestros que estuvieron antes por ayudarme a llegar por aquellos que creyeron siempre en mí, por los que me ayudaron en los momentos más difíciles, A la maestra Patricia Alonso, sin usted no leería y si no leyera no estaría aquí, eso no lo olvido gracias por su dedicación. A la maestra Alicia Castillejos por hablarme de la realidad del mundo, por sus enseñanzas para la vida, por exigirnos siempre más. Al maestro Arcillo Gaona por creer en mí siempre, por ayudarme a ser más yo. Y muy especialmente al Maestro Adrián, por su apoyo en esta etapa crucial, por su constante supervisión, su tiempo y dedicación; muchas gracias.

A mis amigas.

Aquellas con las que he llorado, que me han visto reírme como loca, dormir, soñar, enojarme, con el corazón roto y divinizando nuevos sueños, esas lindas mujeres que me han sostenido con su fuerza con su gran cariño y amistad, les quiero decir las amo, mi vida no sería igual sin ustedes, han sido doctoras, maestra

compañeras, psicólogos y todo lo que he necesitado. Mariana que por años hemos compartido risas y alegrías sin perder por un momento el amor que nos tenemos por una amistad sincera por siempre te amo. Naye que hemos pasado mil aventuras juntas, que formamos lazos tan fuertes en poco tiempo, para nosotras que ni el tiempo ni el lugar importa; te amo. Beré, mi niña especial, difícil creer que en alguien tan pequeño encuentre tanta fortaleza apoyo y confianza te adoro.

A mis amigos.

Mis hermanos, estaría loca sin ustedes, gracias por mantenerme en contacto conmigo ser fiel a mí, gracias por abrirme sus mundos, por todo su cariño y confianza, por ser mi inspiración más de una vez, por ser esos hombres que me sostenían cuando no podía más, por limpiar mis lágrimas, compartir mis risas y parte de sus vidas con la mía. Mi hermano Sam, a quien le pongo mi vida en sus manos con la certeza que va estar mejor que las mías, mi cariño más sincero mi hermano. Te quiero con todo mi corazón. Cemetery chicos ustedes mantienen mi cordura y mi locura lo más importante, mis familia, mis compañeros es un placer compartir mi vida y mi trabajo con ustedes. Los amo.

A mis compañeros de facultad.

Por compartir este recorrido conmigo, por todos los momentos durante la carrera, por alentarme a ser mejor, por su amor a esta ciencia también. A mis compañeros de equipo por contribuir a mi aprendizaje, Eloy, Luis, Isaac, Chucho; a Carolina no solo por acompañarme si no por su amistad; a Enos por su gran apoyo, amistad y grandes consejos.

A mí querido coro.

Mi Dios me regalo un padre más y muchas madres, mujeres que admiro, que con orgullo digo que son mis amigas, mis compañeras, maestras y muchas veces madres, su cariño es invaluable ustedes ayudaron a cuidar y a cultivar lo más valioso que Dios me dio, mi alma, las personas como ustedes son ángeles, y no de cualquier tipo son ángeles custodios. Dios las colme de Bendiciones atenernos

A todos los que han estado en mi vida, a todos los que de alguna manera me ayudaron a estar aquí, porque sin todos ustedes no sería yo. GRACIAS INFINITAS.

INDICE

CAPITULO I INTRODUCCION

1.1 Introducción.....	1
1.2 Planteamiento del problema.....	2
1.3 Objetivo	
1.3.1 Objetivo general.....	5
1.3.2 Objetivos específicos.....	5
1.4 Pregunta de investigación, hipótesis y variables.....	6
1.5 Justificación.....	7

CAPITULO II MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación.....	8
2.2 Jóvenes, música la influencia del rock, La música y el ser humano.....	9
2.2.1 El surgir de la sociedad tribal.....	11
2.2.2 Rock, más que música una actitud.....	13
2.2.3 Heavy metal: del dicho al hecho.....	16
2.2.3.1 La NWOBHM: El legado debe continuar.....	19
2.2.3.2 Satanismo: el heavy metal se diversifica.....	21
2.2.4 El heavy metal se metió en la globalización.....	25
2.2.4.1 La forma del Heavy metal.....	28
2.2.4.2 Las líricas son el fondo del heavy metal.....	29
2.2.5 Aportes del Heavy metal a la ideología juvenil.....	30
2.2.6 Música metal.....	31
2.2.6.1. El metal: historia, géneros y controversias.....	36

2.3 Personalidad.....	45
2.3.1 Rasgos de personalidad.....	47
2.3.2 Psicología y música.....	48
2.3.2.1 Enfoque psicofisiológico.....	49
2.3.2.1 Enfoque Psicobiológico.....	50
2.3.3 Los efectos de la música y la función del cerebro.....	51

CAPITULO III: METODOLOGIA

3.1 Enfoque metodológico.....	62
3.2 Tipo de estudio.....	62
3.3 Método Teórico.....	62
3.4 Método empírico.....	63

CAPITULO IV CONCLUSIONES.....

68

PROPUESTA PSICOLOGICA.....

70

BIBLIOGRAFIA.....

71

1.1 INTRODUCCION

Desde el punto de vista académico este estudio plantea describir los procesos de formación de identidad que obtienen los jóvenes mediante el Heavy Metal, esto adquiere importancia en la comunicación debido a que los temas juveniles que incluyen al rock y sus personajes son apreciados desde la exterioridad; además los imaginarios sociales, emocionales e intelectuales de los jóvenes han ido adquiriendo peso en una construcción ideológica que puede evidenciarse en sus maneras de actuar ante la sociedad quiteña. Este estudio propone realizar una interpretación de las ideas de las organizaciones afines a esta tendencia musical en la capital con el fin de conocer los cambios que proponen por su manera de ver al mundo.

El valor socio-cultural del rock para los sectores juveniles está presente en la actualidad ya que sus colectivos mencionados con antelación buscan, hoy por hoy, espacios de participación con ideas que los validen y visibilicen propuestas, para ellos la necesidad de tener voz y voto en las decisiones de la sociedad quiteña les posibilitaría no solo impulsar sus creencias artísticas sino una forma de aceptación ya que muchas veces se los margina con los estereotipos existentes.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Libertad de expresión, concepto que todo individuo tiene derecho de expresarse sin ser molestado a causa de sus opiniones, se sustenta en: libertad de investigar, recibir información y difundirla sin limitación, a través de cualquier medio de expresión, es decir, no debe estar sujeta a la censura previa, sino a la responsabilidad ulterior.

Como muchos documentos legales e ideológicos, cuando leemos lo anterior todos estamos a favor, el problema incurre cuando lo expresado no agrada o estamos en desacuerdo en la manera en la que está siendo expresado; ciertamente la libertad de expresión termina cuando se es ofensivo o se daña a terceros.

En la actualidad uno de los medios de expresión con mayor poder es la música. La música es importante en el ámbito social y personal de la vida de las personas, la podemos observar en nuestra vida diaria el poder de la música, con la cantidad de autor con música a alto volumen, los estadios y auditorios que se llenan durante conciertos y las enormes sumas que se gastan e invierten en el ámbito musical cada año.

No obstante las funciones de la música no se limitan a solo expresar, muchos investigadores han examinado que la música es tan importante en otros ámbitos sobre todo en la adolescencia y como es usada para satisfacer particularmente las necesidades de desarrollo social y emocional.

En especial los investigadores se han centrado en adultos que no corresponden a la medio y/o experimentan mayores conflictos y han encontrado que ellos prefieren música como el heavy metal y el hard rock (Hanse, Took, Weiss 1999)

A pesar de que estudios como el anterior no se de dominio público, ideas preconcebidas sobre los aficionados a ese y otros tipos de música tiende a estar generalizadas como el caso de los aficionados al metal quienes han sido llamados “seres de obscuridad” debida a su vestimenta basada en el negro, y productores de un género musical que raya en el ruido y en la contaminación auditiva, lo cual se basa en la amplia gama de instrumentos que utilizan en su música y las disonantes líneas melódicas con las que tienden a escribirla.

Por lo que se presume que dichas tendencias musicales reflejan conflictos y las problemáticas con las que dichos aficionados se encuentran lidiando.

De acuerdo a Arnett (1995) las personas toman diferentes decisiones de estilos musicales dependiendo de las características personales. Aquellos que escuchan específicos tipos de música se deben a que tienen específicos rasgos de personalidad, problemáticas y/o necesidades reflejadas en la música que escuchan.

Esto afecta enormemente a la comunidad metalera ya que son categorizados por cuestiones muchas veces ajenas a ellos, y al mismo tiempo esto afecta a la comunidad entera pues da origen a otro grupo minoritario sin oportunidad real de expresión, que en vez de funcionar con ellos, funciona paralelamente a ellos, surgiendo la división y en el peor de los casos la intolerancia entre grupos.

Lo que actualmente se conoce de la música metal y sus aficionados mayormente procede de blog sin sustento científico, o de la opinión popular, en la cual siempre encontraremos opiniones a favor y en contra; o en wikis¹ y redes sociales que para usos prácticos son una evolución o expresión virtual de la voz popular.

¹ WIKI: es un concepto que se utiliza en el ámbito de Internet para nombrar a páginas web cuyos contenidos pueden ser editados por múltiples usuarios a través de cualquier navegador. Dichas páginas, por lo tanto, se desarrollan a partir de la colaboración de los internautas, quienes pueden agregar, modificar o eliminar información.

Los documentos o bibliografía sobre esos temas es muy escasa y en su mayoría se encuentra en idiomas anglosajones y basados a un contextos muy diferente al nuestro. Lo cual complica desde otro punto la investigación en este sector.

Debido a que México es muy diferente en cultura, tradiciones, uso y costumbres, valores y tipo de crianza que los países como Irlanda, Estados Unidos y Noruega, donde se han llevado a cabo investigaciones similares, por lo que dichos trabajos académicos nos pueden servir solo de marco referencial pero no como predictor fehaciente de resultados debido a las diferencias ya mencionadas

La finalidad de la ciencia es dar respuesta y romper barrera en cuanto a conocimiento, sobre todo si corresponde indagar en sectores tan poco estudiados como es la música metal, haciéndose mucho más atractiva la investigación debido a su relación con características como la personalidad, la percepción, la autoimagen y las creencia (White 1995) y que tendrá repercusión en el ámbito social a gran escala.

1.3 OBJETIVOS.

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.

Investigar si existen factores que determine averiguar si existe un patrón definido y estable en los rasgos de personalidad en los sujetos con predilección por la música metal.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Describir los rasgos de personalidad predominantes en los sujetos con predilección por la música metal.
- Sustentar teóricamente con principios los elementos relacionados con el tema.
- Crear un perfil de personalidad de los aficionados a la música metal.

1.4 HIPOTESIS Y VARIABLES.

Hipótesis de investigación.

“Los sujetos con predilección por la música metal muestran un patrón definido y estable de rasgos de personalidad”

Hipótesis nula.

“Los sujetos con predilección por la música metal no muestran un patrón definido y estable de rasgos de personalidad”

Variable dependiente: rasgos de personalidad estables y definidos

Variable independiente: predilección por la música metal

Conceptual y operacional.

Pregunta de investigación:

¿Existe un patrón definido y estable en los rasgos de personalidad en los sujetos que manifiestan predilección por la música metal?

1.5 JUSTIFICACION

El prejuicio es un fenómeno del que todos hemos participado en sus dos vertientes o bien hemos sido víctimas del prejuicio o lo hemos ejercido; como su nombre lo indica el desconocimiento de las personas o de las situaciones es el origen de estas ideas.

La música metal y sus seguidores no son una excepción a este fenómeno y están lejos de serlo, ya que al no ser la música habitual que se escucha en los medios masivos o en la calle, es un blanco fácil para la discriminación e ideas preconcebidas.

Está marcada tendencia al rechazo hacia la música metal y el hecho de que sea un gusto minoritario ha llevado a que la voz popular la conciba como ruidos y gritos arrítmicos y sin sentido; y a quienes la escuchan y ejecutan han sido tachados como vagos, delincuentes sin oficio que se dedican a alterar la paz.

El siguiente estudio de rasgos de personalidad de los aficionados al metal no busca tener un beneficio para ellos, sino un beneficio para la comunidad fuera de ellos, ya que esta explicación pretende liberar o por lo menos disminuir un punto de discordancia social y un factor de violencia o enfrentamiento social; así pues también otorga a los simpatizantes de la música metal la oportunidad de expresarse y darse a conocer fuera de su ámbito habitual, ya que ellos saben quiénes son y lo que realmente hacen; y un estudio permite mostrarle a la comunidad esos caracteres propios, por un medio aceptado por la mayoría de la comunidad.

La gran aspiración de este trabajo, es, que en algún punto las personas que discriminaban la música metal o desconocen a la música metal y sus seguidores puedan leer este trabajo de investigación y se formen otra idea de ellos, quizás nunca por experiencia propia pero por lo menos por el presente trabajo de investigación.

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION.

Cattell fue el primero en teorizar sobre la manera en que la música contribuye al entendimiento de la personalidad. Él creía que las preferencias musicales revelan información importante sobre aspectos inconscientes de la personalidad; ese mismo enunciado fue retomado por otros teóricos de la personalidad posteriormente. (Cattell y Anderson 1953, Cattell y Saunders 1954) (Kemp 1996).

Anderson y Cattell (1953) crearon el IPAT (music preference test) un inventario de personalidad que evaluó a 120 expertos en música clásica y música jazz, en cuyas respuestas se indicaba de manera cualitativa su gusto por cada estilo musical. Usando ese factor de análisis Cattell and Sunder (1954) identificaron 12 factores de predilección musical e interpretaron cada uno como rasgos específicos e inconscientes de la personalidad.

Blow y Gowensmith, (1997) encontraron que preferencia hacia la música metal está fuertemente ligada a la búsqueda de sensaciones o emociones fuertes; así como mayor tendencia a los estados de reposo.

En un estudio similar McNanor y Baller (1999) comprobaron que la música metal también está relacionada con personalidades antisociales.

Estudios adicionales a estos relacionan las preferencias musicales y la personalidad, desde un punto de vista de identidad social, en ellos se encontró que las personas tienden a usar la música como insignia para comunicar sus actitudes, valores y percepciones de la vida cotidiana. (North y Hargrave, 1999).

No obstante la mayoría de las investigaciones examinaron solo una limitada selección de géneros musicales; música clásica y música jazz (Cattell y Sauder 1954); heavy metal y música country (Gowensmith y Bloom, 1997); pop y rap (North y Hargreaves, 1999).

2.2 JÓVENES, MÚSICA LA INFLUENCIA DEL ROCK

La música y Ser humano

A lo largo de los años varios han sido los autores que han tratado de definir a la música. Rousseau decía que la música era el arte de combinar los sonidos agradablemente; Goethe afirmó de su lado, que en ningún arte se muestra la dignidad tan patente como en la música; Beethoven explicó que la música es una revelación más alta que la ciencia y la filosofía; mientras que Nietzsche se atrevió a argumentar que cuanto más músico es un hombre más filósofo llega a ser, porque la música libera el espíritu.

A pesar de todas estas definiciones, el concepto actual de la música no puede ser más variado. Para unos la música es distracción, para otros es un estímulo de la danza y para muchos otros es más una fuente de emociones. Y si bien en la antigüedad la música fue definida como el arte de combinar bien los sonidos, ahora ésta definición se queda en el aspecto formal pues la música significa mucho más. “Es ciencia si se la examina teóricamente, es filosofía, si se la examina idealmente y es lenguaje si se la examina biológicamente”⁹³. Y por supuesto que muchos otros definirían a la música como una pasión o simplemente un estilo de vida.

Si bien el concepto de música está todavía por definirse no cabe duda que la música ha acompañado al hombre desde el principio de los tiempos y que se ha convertido en parte esencial de la vida social. En las primeras civilizaciones la música no sólo se utilizó como un acompañamiento de la danza, sino que significó parte esencial en los rituales mágicos de las tribus, donde surgió incluso el canto mágico primitivo que tenía muchas aplicaciones: “Se cantaba al amor y al odio, a la paz y a la guerra, a la salvación y la perdición. Se cantaba para pedir lluvias en las prolongadas sequías, para espantar a los malos espíritus y para comunicarse con los dioses, para lograr la concepción o domar a los animales salvajes”

Así pues, la música empezó a ganar gran terreno en la vida social de los hombres y se utilizó en diferentes momentos de esta: en el culto religioso, en las batallas, para dar gracias a los dioses por los favores concedidos, además de acompañar la

seducción pasional. La música por supuesto iba acompañada de la danza y también se empezaron a crear instrumentos que de acuerdo a sus sonidos ayudaran a caracterizarla diferenciando cada momento, los más tristes o los más alegres.

Además los rituales requerían a veces de caretas, disfraces y un sinnúmero de objetos como mantos, bastones decorados, etc.

La música evolucionó al igual que el hombre y fue adaptándose a las necesidades del mismo, las culturas más avanzadas fueron estilizando los sonidos de los instrumentos y en muchas sociedades la música se convirtió también en parte esencial del refinamiento y las buenas costumbres. Así mismo, empezó a ser utilizada para otros fines como el de la formación ideológica o incluso paso a ser un instrumento de las revoluciones, pues poco a poco se adaptó al hombre.

Ya que como lo explica Subira, no basta que exista la música, además se requiere que exista el oyente para poder apreciarla, para lo cual se necesita entre otras cosas saber oír. Este saber oír se relaciona con la inteligencia musical, cuyo desarrollo varía de individuo a individuo. Según este autor existen cuatro especies de aptitudes musicales: capacidad de reconocer las sensaciones auditivas, capacidad de retener la música escuchada, capacidad de reproducir lo que se oyó y capacidad de transformar lo oído a imágenes mentales. El no dominar estas capacidades se traduciría en el no saber oír, que hoy está relacionado directamente con el gusto musical de cada persona.

Así, la conformación armónica que posee la música permite que quienes la escuchan se sientan familiarizados con sonidos que pueden variar dependiendo de los decibeles que se maneje; en el caso del heavy metal por ejemplo se observa que el sonido más representativo está en la guitarra donde predomina la fuerza así como la virtuosidad del intérprete, para esto se empezó a utilizar los acordes de quinta que daban un sonido más pesado y potente a las guitarras distorsionadas y que abrieron el paso a un ritmo que jamás se había oído antes, si bien este nuevo sonido causó en miles de jóvenes un desenfreno auditivo para el

oído de la mayoría de personas el heavy metal se escucha como un montón sonidos sin sentido y desagradables.

Pero la música no solo se comprende desde este aspecto, pues existen conceptos que parten de las diferentes culturas humanas que la producen, uno de estos, es el lenguaje, a través del cual, la música posee su propia interpretación, que debe aprenderse para ser comprendida; es así que dentro de cada música coexisten diferentes estratos que se distinguen por la forma de aprendizaje y esto es evidente en la música de masas y de la elite o la música de moda y la underground donde se hace visible que las construcciones sociales repercuten en la elaboración y significación de las letras y de las canciones.

Es por ello, que en este capítulo se tratará el tema de las tribus urbanas y la vinculación de los jóvenes a estas, para esto se revisará el libro “Tribus Urbanas” de Pere-Oriol Costa, después se hará una diferenciación de la forma y el fondo del rock con el libro “El rock: sonido y testimonio de la energía y el desencanto generacional”, de Francisco Castillo y para terminar se revisará la historia del Heavy Metal con el aporte de Ian Christie y su libro “El sonido de la bestia”, así como de los documentales: “Las siete edades del rock”, de la cadena británica BBC; “Heavy la historia del metal”, del canal Vh1 y “Jornadas de un metalero” realizado por Sean Dunn quien hace un acercamiento a su vida y vivencias como seguidor del Heavy Metal.

2.2.1 El surgir de la sociedad tribal

Para empezar a hablar de las tribus urbanas es necesario comenzar con un término que sin duda alguna sería el primer detonante para la conformación de una nueva cultura juvenil: la adolescencia. Este término fue inventado durante los primeros años del siglo XX, durante la aparición de la época industrial que creó a su vez diversas reformas, en el ámbito escolar, laboral, familiar y el mundo del ocio, las cuales permitieron el nacimiento de una nueva generación formada por

jóvenes conscientes que poco a poco crearon una cultura propia que permitía diferenciarse de los adultos.

Entre estas reformas esta la que se impuso en 1899, en la legislación británica, que era la prohibición de encarcelar a los menores de 16 años al lado de los adultos y en 1908 también se instalaron los tribunales de menores; con estas medidas se ponía de manifiesto el reconocimiento social de una nueva categoría de edad, situada entre la infancia y la mayoría de edad que correspondía a la adolescencia.

Más tarde los jóvenes comenzaron a retrasar su incorporación al mundo laboral y a pasar cada vez más tiempo en instituciones educativas, de esta manera tenían más tiempo para el ocio. Sin embargo en la época de la guerra (1920) fue la conscripción la que empezó a desarrollar el sentido de pertenencia a una clase de edad, esto sucedió debido a que el servicio militar obligatorio se convirtió en un ritual para pasar de la adolescencia a la edad adulta, los jóvenes de 20 años en algunos países y de 18 en otros sabían que después de ir a la milicia dejarían la juventud y se convertirían en hombres. Así, el movimiento juvenil se convirtió en el plato fuerte de la guerra requerido por todos y de hecho los regímenes dictatoriales alrededor del mundo implantaron programas para rejuvenecer las filas del Ejército.

Pero, fueron el nazismo y el fascismo las doctrinas políticas que consiguieron movilizar a los jóvenes durante los años 30: las Juventudes Hitlerianas en Alemania y los Balilla Fascistas en Italia fueron espacios de socialización y grupos de choque utilizados por estos regímenes para extender su hegemonía entre amplias capas de la población.

Sin embargo algunos grupos juveniles encontraron en la música y el baile un espacio a donde escapar de estas tendencias autoritarias, como sucedió con los famosos rebeldes del swing en Alemania, convirtiéndose a finales de los años 30 en “el único referente de disidencia posible en una sociedad alienada en una ideología militarista y totalitaria”.

De hecho la música se convertiría más tarde en el ente ideológico por excelencia que daría el paso a la conformación de la mayoría de tribus urbanas alrededor del

mundo, aunque a esto hay que agregarle también los elementos de una sociedad cada vez más globalizada, entre los que destaca el individualismo, la aceleración, la complejidad y la transparencia, que para Pere Oriol son los elementos que dan paso a la era tribal.

En la época moderna los jóvenes se integran a una tribu para luchar contra los parámetros establecidos por el sistema, de esta manera van creando sus propios

2.2.2 Rock: más que música una actitud

Antes de empezar a hablar sobre la historia del rock es necesario hacer una diferenciación de los dos sentidos del rock, el primero que se ha utilizado a través de los años para englobar a varios estilos musicales totalmente distintos uno del otro, lo que ha llevado al desgaste del término, pues al encasillar tantos ritmos en uno mismo se confunde la esencia misma del rock, y el sentido que es la esencia del rock.

“En el primer sentido, el rock hace referencia a toda música juvenil que proviene de la unión entre el ‘rythm and blues’ y el ‘country western’ y que rompe los esquemas tradicionales de la música”. Aquí el rock puede identificarse con la música pop, y la unión de estos dos conceptos da como resultado el rock pop un tipo de música más liviana,ailable y comercial. Dentro de este grupo tenemos a un sin fin de artistas y agrupaciones como Michael Jackson, Madona, Mana, etc. El segundo sentido es más especializado, un rock dentro del rock y se refiere principalmente a lo que se conoce como rock pesado y sus diversas variantes como hard, heavy o thrash; y al art rock ya sea rock sinfónico o rock de vanguardia. Aquí quedan excluidas corrientes juveniles como el rap, el pop o el house.

Este estudio hace referencia al segundo sentido, a un rock por excelencia, para lo cual hay que entender que musicalmente lo que define al rock es cierto ritmo o sonido, pero también es una actitud, un modo de ser y sobre todo un modo de

expresarse; es la búsqueda y la proyección de una imperiosa necesidad de libertad.

Rock: del cabello engominado a las melenas salvajes

Para hablar de rock es necesario situarse en los Estados Unidos a mediados del siglo XX, específicamente en el estado de Misisipi, un estado históricamente asociado a la tierra, la agricultura y la ganadería, en donde miles de negros se ganaban la vida. Si bien la esclavitud había sido abolida oficialmente en 1865, las sucesivas y numerosas generaciones de esclavos africanos que habían llegado a Norteamérica siglos atrás, permanecían viviendo segregados y sin gozar de los derechos de los blancos. En ese ambiente, aquella población violentada lograba distraerse de aquel entorno a través de la música, es así que surge el blues ritmo al que muchos consideran como el padre del rock and roll.

La mezcla del “rhythm and blues”, de los negros y el “country western” de los blancos hicieron posible el nacimiento del rock and roll. Aunque lo que convirtió al rock en lo que es hasta nuestro días, fue la unión de las culturas y el aporte de diversas razas, continentes, influencias y experiencias completamente diversas.

Muchos historiadores coinciden en que la primera canción de rock and roll es “Rock around the clock”, de la banda Billy Halley y los cometas, en 1954; mientras que el término rock and roll fue acuñado por el disyóquey norteamericano Alan Freed.

A mediados de los años 50's surgirían una infinidad de artistas y canciones que construirían el sonido del rock and roll entre los que destacan las figuras de Little Richard quien graba el tema “Tutti Frutti”; Chuck Berry con “Roll over Bethoven” y “Johnny B Good”; Gene Vincent con “Be-bob-a-lula” y Carl Perkins con el tema “Blue suede shoes”.

Sin embargo el que alcanzó mayor fama fue Elvis Presley quien con su tema “That’s all right, mama” provoco gran euforia entre sus admiradores y fue bautizado como “El rey del rock” debido a su look, su carisma, y sus movimientos. Presley abrió el paso además a la formación de una de las primera subculturas los “rockers” quienes lucían pelo engominado, casaca de cuero, zapatos de charol y un look al muy estilo rock and roll.

Poco a poco de una música muy vital para ser bailada como la interpretada por Presley, el rock paso en los 60's a ser portavoz de las manifestaciones contraculturales especialmente del movimiento hippie. En esta época sin duda fue el reinado de los Beatles y su historia comienza con un desadaptado joven del puerto inglés de Liverpool, quien anhelaba cumplir el sueño de muchos: formar su propia banda de rock and roll.

Este joven se llamaba John Lennon y fue quien dio el primer paso para la formación de la leyenda con la formación de una banda llamada "Quarrymen", en uno de sus conciertos conoce Paul McCartney, quien más tarde se integraría a la banda como el baterista, este a su vez, tenía un amigo que se llamaba George Harrison, quien también fue aceptado por Lennon. La formación la completaba Stuart Sutcliffe, en el bajo; pero como todos sabían que Stuart no era músico y estaba ahí únicamente por ser el mejor amigo de John, terminó saliendo de la banda y así entró Ringo Star.

Con la formación completa la banda cambió su nombre a "The Beatles" y el mito comenzó. "Love me do", en 1962 fue su primer sencillo y todo el mundo se ponía a sus pies. The Beatles son considerados hasta nuestros días, la banda más importante en la historia de la música, con más de 1500 millones de discos vendidos en todo el mundo. Pero los 60' no fueron sólo de ellos, ya que, The Rolling Stones, The Who,

Janis Joplin, "Jimi" Hendrix, Creedence o The Doors fueron bandas tremendamente influyentes, que convirtieron al rock and roll en el estilo de música favorito de las generaciones más jóvenes. La década se convierte además en la creadora del hipismo a escala mundial con bandas como The Mama's and The papa's y con el nacimiento del festival de música más recordado hasta nuestros días: Woodstock.

Sin embargo a principios de los 70's una serie de eventos entre los que destacan la separación de los Beatles, la muerte de Hendrix, Joplin y Jim Morrison, la retirada del movimiento hippie y la aparición del grupo Led Zepelin que se perfila como el grupo de rock más importante de la década, llevarían al rock a una nueva etapa, al estallido del sonido de la bestia (Heavy Metal) donde aparecen

grupos como Deep Purple, Black Sabbath, Motorhead, Judas Priest, entre muchos otros que convierten al rock en un movimiento con identidad propia, en el que las canciones son cada vez más elaboradas y ahora divisan la protesta social y el desencanto de la época, es aquí donde se empieza a gestar la revolución de las guitarras.

2.2.3 Heavy Metal: Del dicho al hecho

La post guerra era evidente en la mayor parte de Europa y Gran Bretaña no fue la excepción, ciudades semiderruidas por las bombas, crecientes empresas metalúrgicas y la reactivación de una economía desgastada fueron elementos presentes entre los obreros de una época convulsionada y fue aquí, en el corazón de la maquinaria británica de 1970 donde surgió el Heavy Metal, que era percibido de tan distintas maneras que en la mayoría de ocasiones se ocultaba tras palabras dentro de una frase.

La determinación Heavy Metal antes de Black Sabbath era referida más a un sentimiento que a un estilo musical propiamente hablando, y en la jerga hippie de los años 60's describía cualquier cosa que fuese intensa o potente; con frecuencia, grupos y artistas del rock hacían referencia del término en canciones que apuntaban a un *break pesado*¹⁰⁸ pero fue el metal lo que aportó una fuerza a la temática de la tensión y la emotividad producida de la mente y el deseo, una fuerza flexible que poseía gran apetito por la vida.

Por otra parte, tal determinación era aplicada como terminología bélica creada para describir el poder del fuego y en la química se usaba para designar elementos de Puente de tres melodías que trataba de unir ideas y emociones en conflicto descubrimiento reciente que contenían una alta densidad molecular; pero en 1968, John Kay, vocalista de la banda rock Steppenwolf, lo usó dentro de la canción *born to be wild* aludiendo al sonido similar al rugido producido por la motocicleta.

Una sociedad empobrecida dio paso a sin número de jóvenes que expresaban tal rebeldía con el descontento hacia valores morales existentes que promulgaban

paz y temor a dios sobre todos las cosas, consecuencia de ello fue, Black Sabbath, agrupación determinada como la iniciadora de un movimiento que hasta la actualidad perdura entre el gusto juvenil y que pese al paso de los años, todavía lucha por ser visibilizado en todos los rincones del mundo. Sin Sabbath, esta determinación no se hubiese convertido en la piedra angular de un nuevo momento de la música del mundo. La primera canción de la mencionada agrupación y que tenía similar nombre rompió con la música rock and roll conocida hasta el momento para dar paso a un sonido lento, zumbante, mortal o como lo define el autor Ian Christie, “el estruendoso y lento sonido... irreversible, esperado para que una inmensa cantidad de humanos lo adorasen”

De hecho, con Black Sabbath surgió el Heavy Metal, de allí la música se entremezclaría con otros estilos renaciendo en adelante cada media década y creando nuevas tendencias que hicieron de este género musical una constante experiencia vívida y emocional para cada generación; otras raíces del sonido “Heavy Metal” fueron encontradas en bandas como Led Zeppelin o Deep Purple quienes desarrollaron el género añadiéndole cierto atractivo sexual y elementos que mezclaban el poder de la música con aspectos ritualistas y brujería que rápidamente fueron caldo de cultivo para que germinen ideas contrapuestas a los poemas y al sentido de lo insatisfecho pues mientras Deep Purple, concebía la fuerza arrolladora del rock basada en la guitarra afinada de Blackmore, Zeppelin redescubría el Medioevo y sus paisajes con cuentos e historias.

Pero los jóvenes de aquellos años buscaban algo más; algo que reflejase la realidad, los conciertos, la marihuana y el alcohol, problemas presentes en sociedades actuales y que demostraban que la vida tenía su lado salvaje, con un antecedente en el espíritu revolucionario que había apaciguado su entusiasmo convirtiéndose en una actitud liberal frente a la cual la música se convertiría en el nuevo bastión de la revolución juvenil haciendo que toda esa energía retenida se transforme en objeto de deseo de una clase media que a posterior no sabría cómo lidiar con parte de su destino.

El sexo y las drogas eran celebrados por quienes asustaban con sus prácticas a adultos y la finalidad era demostrar que la atención debía estar ahí, no en el

progreso ni en el futuro regido por la religiosidad moral, limitante e impositora; por ello, lo satánico paso a convertirse en tema debate de una sociedad que rompía con la moralidad y abría las puertas al desenfreno de sentirse libre; los músicos tomaron estos elementos, y se identificaban con ellos, tal como manifestaba el bajista de Sabbath, Bill Ward “teníamos que vérnoslas con el intendente de cualquier pueblo, todo el tiempo éramos prohibidos, nos temían y se creía que los íbamos a hechizar razón de ello, enfrentábamos la llegada a 40 o 50 policías listos para golpear”

Hechos como este, no surtieron efectos esperados por las autoridades y concierto tras concierto, rockeros cada vez más estridentes, buscaban reaccionar al escándalo cívico trasgrediendo los límites del gusto, aumentando el factor miedo; ejemplo de aquello, Alice Cooper, músico que desarrollo el shock horror rock como puesta en escena macabra, propia del teatro callejero parisiense *Grand guñol* del siglo XIX.

Dicha propuesta a su vez logró que Kiss introdujese maquillaje, sangre y fuego lo que generaba impresión en los fans; la fórmula estaba completa y había alcanzado considerable éxito, dejando en segundo plano lo más importante, la música.

El show había llegado y para quedarse, las escuelas primarias establecían el contacto entre conocedores y lo desconocido, el marketing y las ventas de revistas habían hecho su movida y el Heavy Metal entraba en el juego; los oyentes de las bandas pioneras habían quedado impactados y a mediados de los 70`s la estética se constituyó en algo mítico, expresado en complejas guitarras dobles, escenarios inesperados y relatos que hicieron que hasta 1974 este cúmulo de elementos se unan en una banda de Birmingham, su nombre Judas Priest, así el Heavy Metal por primera vez se convertiría en un género verdadero en sí mismo.

Priest, aprovechó el lento andar de sus antecesores y lanzaba un amenazador ataque producido por la velocidad de las guitarras de Tipton y Downing y perfectamente armonizados por la voz de Rob Halford; no titubeaban en su objetivo, ser la banda heavy metal más grande del mundo, apoyados por supuesto por Sabbath quien avizoraba que el género debía seguir y quedarse, pese a la

considerable diferencia que los determinaba como primigenios, los nuevos talentos marcaban el camino y dejaba en descanso a sus antecesores.

2.2.3.1 La NWOBHM: El legado debe continuar

La misión del Heavy Metal consistía en enfrentarse al panorama en su conjunto, crear conexiones de vida y que para la época significaba “meterse con déspotas, dictadores, anti demócratas”¹¹¹, las bandas mantenían la actitud hereje y por ello pagaban el precio del rechazo, el público quería impactos y buscaba estímulo en territorios excitantes tal como lo expresaba Rudolph Schenker, guitarrista de Scorpions “Respetamos a Purple y Zeppelin pero somos otra generación”¹¹², lo que repercutió sobremanera en la forma de pensar el mundo pues para 1978, Priest lanzaba Stained Class, disco que aludía a la era de la información y el impacto en los humanos evidenciado con el retrato de un humanoide metálico atravesado por un láser cerebral y que buscaba hablar desde el punto de vista de la autoridad usando la fuerza de la música como arma.

Aunque la prensa, comenzaba a interesarse en el asunto, el Heavy Metal prefería seguir hablándole a una audiencia no reconocida, invisibilidad y underground donde muchas bandas comenzaron a agruparse, hacer giras y conciertos buscando respaldarse o como indicaba Halford “creábamos fans álbum tras álbum, pues hasta entonces no existía una cultura metálica amplia; toda generación busca y encuentra algo con lo que se relaciona musicalmente, algo con lo que quiere identificarse y que quiere y necesita considerar propio”¹¹³ lo que definió el final de una primera edad del heavy Metal, nacido para sobrevivir y lleno de padres de los cuales aprender ya que el mundo cada vez se hacía más estrecho y las experiencias más complejas pues el futuro inmediato ponía en la palestra al punk de Ramones y el sonido de Van halen que afectaría a una generación que anhelaba más.

Hablar de las siglas NWOBHM¹¹⁴ era hablar de un acontecimiento trascendental dentro de la escena del heavy metal británico, en contraste con lo ocurrido en 1970, otra revolución empezaba a tejerse al final de la década, era el punk que

despojaba al heavy metal de sus raíces contrastando las líneas del metal con una sencilla violencia

visual basada en ropa desteñida, imperdibles y cabezas semi rapadas, que se convertiría en moda musical que mezclaba la pobreza exagerada y desactivaba valores culturales despreciando lo correcto; con estilo impactante, esta tendencia afectó a una rebelión social ajena a lo musical promoviendo la idea de hacer las cosas por uno mismo y en consecuencia de aquello la falta de interés en el talento musical se tornó limitante pese a que muchas de las características del género punk provenían del heavy metal, ejemplo de aquello fue el grupo Ramones que derivó la totalidad de su repertorio a partir de la canción Paranoid de Black Sabbath.

Evaporado el apoyo al Heavy Metal por una tendencia que no alargaría su permanencia por más de tres años, el sentido musical del heavy metal se renovó con el comienzo de una nueva oleada, rudimentaria pero al final heavy de corazón y a la par en 1977 se cocía dentro de los hornos llamados *pubs*¹¹⁵ y donde los jóvenes descontentos con el punk buscaban mantener el género heavy metal latente. Stiff Records, sería la encargada y lanzó una banda que hacía parecer rígido al punk; su nombre, Motorhead y de la cual Ian Kilmister, alias Lemmy era líder; su aspecto al natural, dejaba entrever la imagen de un hombre que desafiaba a los rostros bonitos del rock condimentado con indiferencia, carisma y que los fans imitaban en la vestimenta al usar un cinturón de balas, chaleco, camisa vaquera y parches.

La brecha empezaba a cerrarse, resurgía la unidad, todo gracias a “groseros de pelo largo, guitarra distorsionada y batería atronadora”¹¹⁶ que se apartaban de lo político y lo mítico para hablar de temas candentes llenos de sexo, drogas y rock and roll lo cual confirió un nuevo sentido a quienes hacían Heavy Metal, ya que, el éxito era posible, sin sacrificar la fuerza musical y la integridad. Londres albergaba para 1979 clubes descritos como trampolines de bandas que buscaban llegar a escenarios de grandes conciertos; gracias al abandono de las empresas discográficas, las bandas se encargaron de formar sellos independientes que les

permitían sobrevivir, plasmar sus ideas en la portada y mostrarse al mundo tal cual eran.

Inglaterra y los medios habían aceptado a sus nuevos hijos y para 1980 el Heavy Metal estaba listo para el salto a grandes escenarios que reunían visitantes nacionales y extranjeros que se encargaron de diseminar la cultura del heavy metal a lo largo y ancho del continente Europeo; presentaban a sus lectores, bandas como Iron Maiden o Def Leppard quienes aprovechaban el entorno imponiendo escenarios y conciertos horrorosos donde la tortura medieval, máquinas de humo y demás efectos creados caseramente les daban la facilidad de atraer a los fans; la conexión con el pasado había sido cortada y el heavy metal era música bajo presión, con muchos ritmos y melodías que generaban sonidos veloces, composición compleja y fuerza de guitarras.

A la par de grandes medios, los jóvenes comenzaron a crear revistas con imágenes propias y recortes que comenzaban a circundar dentro del ambiente metalero de manera underground lo que facilitó de manera inmensa conocer la existencia de nuevas bandas que se promocionaban mediante estos medios y así surgieron revistas que comenzaron a especializarse en el género, desde dentro y con comentarios propios; ejemplo de ello, serían publicaciones como Kerrang o Aroschok que enfocaban su interés a todo lo que tuviese que ver con música heavy metal y los fans, logrando exportaciones que hacían que multiplicidad de lectores lleven la posta a varios países haciendo del fenómeno un acontecimiento mundial

2.2.3.2 Satanismo: El Heavy Metal se diversifica

La posibilidad de seguir existiendo estaba presente en 1984 pero la música sería limitada con un elemento, el orden había establecido etiquetas que advirtiesen a los padres sobre el lenguaje, las imágenes de portada o el contenido propio de la música heavy metal fuese limitado, lo que trajo como consecuencia que este género musical en cualquier parte donde fuera escuchado primero tuviera que pasar por la aprobación social; de ello quienes aprovecharon de manera primordial

fueron las congregaciones cristianas que usaban el poder mediático para indicar que la sociedad había perdido sus valores, la quema de discos con títulos ofensivos, portadas demoniacas o con provocadoras mujeres, pasó a ser un tema recurrente y constante en la sociedad norteamericana y a la par en la cuna propia del Heavy Metal, Inglaterra, las disqueras terminaron cediendo ante discursos políticos, religiosos y mediáticos que se enfocaron solamente en encontrar los “mensajes satánicos de cada canción nueva que salía”

Para 1985, la cadena de música MTV en sus espacios televisivos puso a consideración de una gran audiencia que esperaba con ansias música y noticias del metal, la primera fase opresiva del sistema mundo, “La regla Crüe” había llegado; y se encargaría de bloquear el gusto de las audiencias por bandas del género e introducir música que no incite a excesos u otras formas de atentar contra el orden político ni religioso de los países donde se produjese.

El Heavy Metal limitado por el poder de los medios, las nuevas tendencias musicales como por ejemplo, el rap o la música pop y por los comités políticos, fue retrocediendo su avasalladora marcha y visibilización; cada día era común observar en la televisión que se involucraba al metal en incidentes sociales y asesinatos donde los actores siempre eran identificados con este tipo de música, muchas de las bandas declaraban abiertamente su posición de éxito con la inclusión de letra que hiciera referencia a Satanás y las empresas discográficas siguieron el juego, solapando los éxitos de artistas rock-pop y a la vez, vendiendo entre los seguidores del metal, música que se inclinaba por el ocultismo y la muerte.

Religión y Satanismo fueron dos aspectos preponderantes para que el heavy metal caiga en los estereotipos; el thrash tomaba forma demoniaca con sonidos pesados y oscuros de Slayer, Sepultura, Sodom y Carcass, bandas que dentro de sus letras incluía fragmentos de acontecimientos mundiales de la segunda guerra mundial, el asesinato a judíos en campos de concentración; la muerte, la atrocidad y la putrefacción de carne humana se convirtieron en palabras recurrentes de la cultura musical y conjuntamente a ella, el Black metal iniciado con Venom a principios de los 80’s encontraba nueva simiente en bandas como

Destrucción, Death, Morbid Angel o Deicide. Los elementos de este subgénero del heavy metal encontraron nuevas formas de expresión que mantenían el género latente pero lejos de las grandes cadenas noticiosas y se inmiscuían en escenarios pequeños, ocultos y oscuros que dieron paso a la creación de nuevos ritmos más pesados, que recordaban a Black Sabbath pero que a su vez realizaban la bandera del culto satanista ganando una considerable cantidad de adeptos.

El fallecido Dio, ex Sabbath, Rainbow y solista describe el aspecto de la religiosidad en el Heavy Metal como algo con lo que tenía que lidiar de niño en escuelas, al igual que propone al existencia de un cielo y un infierno con los que el ser humano tiene que enfrentarse diariamente en sociedad y en la rutina; además indica que esta asociación ha estado presente desde los inicios propios de esta música y no podría existir sin ser parte de esta; de su parte, Tommy Iommi, guitarrista de Black Sabbath indicaba que “el uso que hacía de una cruz en el escenario era parte identificativa de la banda ”lo cual deja ver que los símbolos se han constituido en elementos de inclusión en la cultura Heavy Metal y que con el paso de los años se han diversificado.

La lucha entre bandas por el espacio comenzó a afectar la calidad musical de los intérpretes, el sonido del Black metal se convirtió en una lucha continua y compleja mientras en bandas nuevas que seguían con la línea tradicional; el sonido pesado paso a ser determinante en la aceptación de las audiencias; surgía el “power metal” y los grupos enfocaron el sonido a decibeles más graves que hicieran sentir al oyente u espectador todo el poder de la música, pues se centraba en una música más optimista, melodías épicas y temas que apelan al sentido del valor y la belleza del oyente.

El prototipo de este sonido, establecido a mediados y finales de los 80, lo marcan los alemanes Helloween y Running Wild en el que combinan poderosos riffs, un enfoque melódico y un estilo de agudos limpios de grupos como Iron Maiden y Judas Priest junto a la velocidad y la energía, cristalizando los ingredientes sónicos en lo que ahora es conocido como power metal. Los neoyorquinos

Manowar y Virgin Steele fueron grupos pioneros en este género en los EE.UU, en ambos casos los iniciadores tuvieron gran aceptación.

Cerca los 90`s, el sonido tradicional del Heavy Metal, se había adaptado a las imposiciones del sistema capitalista, el objetivo que había quedado de lado entre las bandas era la música y el contenido lo que dio paso a las “power ballads” que dejaban ver el lado sensible de las bandas, enfocadas en temas románticos o de experiencias juveniles y que se convertían en éxitos y negocio para las grandes disqueras a nivel mundial y esta imposición de incluir temas suaves en el gusto de las audiencias comenzó a anticipar el declive de la música Heavy Metal de este tiempo.

El mundo del Heavy Metal presentó una ruptura importante en lo musical e ideológico y que tuvo que ver con un acontecimiento surgido en Seattle, pues para los inicios de los 90`s la tendencia Grunge nació tomando la actitud punk y el simplismo de la música de tres acordes y los acomodó a una variedad de distorsión de pedales de guitarra que se mezcló con la apatía de un grupo de jóvenes por el mundo, la vida y la música; entre ellos, Kurt Cobain y su banda Nirvana, quienes con letras desesperadas, suicidas, melancólicas dieron paso a una ruptura de la música y el fin del Heavy Metal como género musical reinante del mundo Junto a Nirvana, una larga lista de bandas encabezaron una nueva década: Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Alice in Chains, Smashing Pumpkins, Faith no More o Radiohead fueron algunas de las bandas protagonistas de un período de bastante auge del género.

Pero el Heavy Metal seguía su camino, por un lado con agrupaciones fieles al sonido de Maiden y que incluían en gran parte de sus temas armonías de música clásica demostrando que la música podía incluir arte, opera y belleza en las tonadas y riff de las guitarras y por otro lado aquellas que luego del auge del glam y el thrash, habían vuelto a escenarios pequeños; de las primeras continuaría el legado del heavy metal hasta la actualidad incluyendo sonidos más complejos, barrocos y clásicos que dieron paso al metal gótico y el progresivo; mientras de la otra, surgirían sonidos más pesados, potentes y guturales que darían paso al

death metal, el hardcore, y lo que en la actualidad se considera como ñu metal, metal industrial y metalcore.

2.2.4 El Heavy Metal se metió en la era de la globalización

En la actualidad, hablar del Heavy Metal es hablar de un género globalizado pues desde la aparición de variaciones dentro de este género musical, las bandas han diseminado esta cultura alrededor del mundo, no solo con la promoción de música o ritmos cada vez más incluyentes sino con expresiones y contextos de sociedades que muchas veces fueron regidas por la tradición y la religiosidad y entre las cuales la aparición de este tipo de música ha creado sentidos que van desde la aceptación a la indiferencia.

Como fenómeno globalizado muestra que la principal característica de este género ha sido la supervivencia luego de cerca de 40 años; pese a las posiciones y críticas que trataron de esconderlo o regresarlo a espacios pequeños, evidencia de ello, está presente en los eventos más representativos de la cultura Heavy Metal tales como Wacken en Alemania que reúne a las bandas clásicas, nuevas y significativas del metal quienes comparten con sinnúmero de fans cultura, ideas, música, y lo más significativo que a consideración de los asistentes es “el amor por el metal y la hermandad existente creada por la música en todo el mundo” esto, evidencia que

el Heavy Metal, ha creado una identidad compartida que muestra la unión de un conjunto social que recurre a prácticas comunes y que pese a estar bajo el orden de un sistema social, sea cual fuere, subsiste y se mueve buscando establecer otro de los aspectos que resultan importantes de resaltar y que radica en una comunicación alternativa, que no usa canales cotidianos ni mediáticos sino que recurre a la par de la sociedad informativa a redes que pese a la distancia proponen un contacto que promueve la crítica, la opinión y el descontento y la información entre sus actores.

Al entrar en el campo de la globalización, cabe señalar que lo importante es ver el papel que juega el Heavy Metal en los procesos de la globalización y no éstos en

el Heavy Metal, pues el sentido se expresa de manera diferente en cada país y cada realidad; en muchas sociedades la escena se fue creando a la par de conciertos ofrecidos tales como el Rock en Rio de 1985¹³⁷ que fue abriendo el espacio para la construcción de una cultura del Heavy Metal en Sudamérica y en la cual destacan sobremanera las bandas Sepultura, Angra cuyas letras en un inicio buscaban reflejar la realidad de la sociedad urbana brasilera donde la droga y el alcohol eran problemas de la periferia citadina y la indiferencia de la clase política ante estos temas pues Brasil salía de una dictadura, y que en la actualidad incorporó raíces culturales de su país rescatando lo ancestral o propio como hecho que hasta la actualidad mezcla la identidad del heavy metal y la adapta a la cultura propia de cada país; aspectos como familiaridad, religión se tradujeron de esta experiencia sudamericana y de la cual repercutirían gran variedad de eventos como el Rock al parque en Colombia, Rock en rio, Brasil; etc.

Cruzando el pacífico, en Japón, la cultura Heavy Metal, ingresó de manera imponente con la llegada de parte de la cultura americana de los años 70`s con bandas como Deep Purple pero algo a resaltar radica en la diferencia de uso musical que se hace del Heavy Metal en este país, el cual conserva fuertes tradiciones culturales muy poco difundibles y que deja ver que la aceptación de este género musical no busca tener un sentido contestatario sino artístico pues los asistentes dejan ver su lado expresivo durante los conciertos y luego vuelven a su vida normal sin que ello afecte su comportamiento o actitudes de vida, el visual-kei y la puesta escénica de bandas japonesas como Sex machine guns o X Japan se convierten en lo más representativo de una cultura que destaca el aspecto visual.

A contraste de la cultura japonesa están sociedades como la hindú donde el heavy metal es todavía una cultura underground que compite con un factor determinante que radica en la música de películas hindúes o como se las denomina “Bollywood” y que presentan la asimilación de la imagen de Hollywood desde la visión india con música que de la misma manera ha repercutido de manera importante en las prácticas culturales de una civilización que entra en la modernidad; para muchos de los jóvenes que siguen la cultura metal, este hecho les ha permitido identificar esto como elementos vacíos y carentes de sentido con los que luchan y difieren

indicando que “los que escuchan Heavy Metal son personas apasionadas por la música que se han identificado con ella y que no se conforman con hacer lo que la sociedad les pide”

Sociedades como la Indonesia o la China en la actualidad han experimentado una apertura hacia esta cultura con la creación de escenas locales que les permiten intercambiar no solo música a los jóvenes sino además un pensamiento concreto respecto al Heavy Metal que refleje libertad para comunicar lo que sienten, de manera distinta, identificable y con una postura que se concreta con la realidad de estos países que comparten opresión, insatisfacción social, corrupción y que semeja en mucho a situaciones de los países del mal llamado tercer mundo; en gran parte de estas culturas se aprecia la presencia del islamismo como parte religiosa de estas personas, lo cual ha llevado a muchas de ellas como en el caso Indonesio a incorporar parte de estos preceptos de vida a la cultura del metal enriqueciéndola en cualidades como tolerancia lo que deja apreciar que cualquier cultura en el mundo puede incorporar nuevos valores desde un aspecto positivo y promoverlos para crear una sociedad incluyente.

Sociedades islamistas y semitas del medio oriente también experimentan cambios en la juventud de sus países y pese a la restricción de las libertades individuales por el culto, se aprecia que los seguidores del Heavy Metal interactúan entre sí olvidando lo político para dar paso a la aceptación de lo diferente, ejemplo de ello está en el festival que se celebra cada año en el desierto de Dubái llamado Desert Rock Festival y en el cual la cultura islámica en su diversidad entremezcla sus concepciones de vida con una cultura unificadora del heavy metal o como indican muchos de sus asistentes, “la religiosidad y las disputas culturales quedan detrás, lejos de la política, y que buscamos demostrar que tenemos devoción por el Heavy Metal” como se aprecia; el metal se conecta con la gente, y demuestra que las diferencias quedan de lado cuando se hace una comunidad fuerte que comparte su diversidad sin importar el trasfondo cultural, político o religioso y no la limita y se deja limitar por los espacios de la autoridad sino que los construye por si misma pues no absorbe una moda de la cultura americana y al contrario trata de crear una cultura que supera las limitaciones de la cultura tradicional de un país y que

con su voz expresa el descontento, el caos y la incertidumbre de un mundo que se sumerge en la tecnología y se deshumaniza de manera incesante.

Para hablar desde las vivencias y no solamente desde las miradas o como se describió anteriormente contar el hecho y no solamente el dicho del Heavy Metal se requiere de un análisis más profundo para lo cual se recurrió a diferenciar la forma y el fondo de esta cultura. La forma corresponde a la estructura musical, la secuencia de notas y el ritmo; mientras que el fondo constituye la materia temática, el contenido de las canciones, el estudio de las letras, una suerte de literatura o lírica del Heavy Metal.

2.2.4.1 La forma del Heavy Metal

De esta manera, en la forma se puede reconocer tanto la parte musical con la que se da la diferenciación entre un ritmo del otro, así como la parte estética que corresponde a la imagen, la vestimenta, los signos, la actitud y el look. El Heavy Metal en general se caracteriza por poseer ritmos potentes y agresivos, logrados mediante la utilización de los instrumentos característicos de este estilo musical que son: batería, preferiblemente con doble bombo, bajo, una guitarra rítmica, una guitarra solista y un cantante.

Entre otros elementos típicos se observan figurativos riffs de guitarra, relativamente complejos, potentes y llenos de energía, y, sobre todo, por solos de guitarra, ejecutados a gran velocidad, virtuosismo y técnica, dentro de los cuales se busca la ejecución del mayor número de notas posible dentro de un tiempo determinado, buscando una melodía contundente. Mientras que en el aspecto vocal hay mucha variedad; desde las voces limpias que pueden ir en rangos medios hasta registros muy agudos, pasando por las voces guturales.

En cuanto a la vestimenta los seguidores de Heavy Metal en general usan pantalones jean, camisetas negras con estampados de las bandas más representativas del género, chaquetas de cuero o jean, zapatos deportivos recreando en cierto modo la indumentaria de los obreros de clase baja desde

donde surgió el movimiento o también se utilizan botas negras. A lo que se añade además algunos accesorios como cadenas, estoperoles metálicos, así como el cuero y cruces.

Más allá del hecho artístico y musical, el Heavy Metal en muchos aspectos representa para sus seguidores una forma o una actitud de vida. Dicha actitud se refleja además de la vestimenta, en el carácter, la forma de hablar, además de algunos gestos, ademanes, señas, posturas y simbología, entre los que consta uno de los más distintivos que es el símbolo de la mano cornuta (dedos índice y meñique estirados ,recogiendo los dedos corazón, pulgar y anular) que generalmente es utilizado en los conciertos y que fue instituido y popularizado por Ronnie James Dio durante su época con Black Sabbath, quien recreaba la seña nacida de la tradición de un pueblo italiano en el que vivía su abuela para ahuyentar los malos espíritus¹⁴¹. Otro de los gestos puede ser el headbanging (sacudir la cabeza de manera violenta al ritmo de la música) que define típicamente al fan de Heavy Metal.

2.2.4.2 Las líricas son el fondo del Heavy Metal

En lo que se refiere al fondo, las temáticas que trata el Heavy Metal han variado a través del tiempo, en los primeros años las canciones hacían referencia a asuntos sencillos como el sexo, las drogas y las fiestas, pero más tarde y debido a la evolución del contexto social, las canciones empezaron a cambiar, así el Heavy Metal trata sobre temas ligados a la personalidad como la soledad, la tristeza o la alegría; aborda sobre los problemas sociales y políticos de la sociedad, sobre la violencia, la exclusión, los malos gobiernos, la destrucción de la naturaleza e incluso topa temas mitológicos, de ciencia ficción o históricos.

Con referencia al tema de la soledad, claramente se divisa que los jóvenes se empiezan a identificar con un tipo de música para escapar de una sociedad donde reina el individualismo, el consumismo y la inmediatez. Así, el Heavy Metal se convierte en un escape a la realidad y sus seguidores tratan de encontrar en la

música, lo que no encuentran en el mundo real, la música se vuelve el acompañante ideal de jóvenes que no encuentran sentido en el mundo.

Uno de los puntos principales del Heavy Metal y que ha sido el foco de discusión entre la sociedad y los rockeros durante muchos años es el tema de los dioses y demonios, ya que, desde el momento en que surgió esta música la sociedad ha vinculado a los metaleros con el satanismo, y de hecho, muchas canciones hacen referencia a temas como lo oculto, lo oscuro, la magia negra, los demonios, el sadismo, etc.

Esto ocurre como un acto de rebeldía contra el sistema y contra las instituciones, donde “Satanás representa la liberación de las antiguas cadenas religiosas, de las viejas represiones, representa por tanto la ironía y el reírse de las convenciones sociales y de las instituciones (...) Los jóvenes sienten simpatía por el diablo como una forma de oponerse a lo establecido”

Pero el Heavy Metal no se queda únicamente en las letras sino que expresa sentimientos y es esto quizá lo más importante de este tipo de música, ya que, “se siente, es algo de piel, pues apela esencialmente a estados de afectividad, de agrado o desagrado. Lo que uno siente al escuchar ésta música es una experiencia subjetiva e intransferible”.

Esta sensación se expresa en los festivales y conciertos de rock, los cuales pueden ser catalogados como eventos que proporcionan una clase de “estado orgiástico”, donde el hombre logra olvidarse de los problemas y solo se centra en sentir la música y vibrar con ella. En el caso del heavy metal esto se manifiesta con el headbanging y el “mosh” un tipo de baile derivado del pogo en el que los sujetos forman un baile que consiste en saltar y chocarse unos contra otros al ritmo de la música en un concierto.

2.2.5 Aportes del Heavy Metal a la ideología juvenil

Uno de los aportes radica en que el conocimiento adquirido respecto a la cultura del Heavy Metal en sus inicios donde se evidencia que el arte puede comunicarse

con un lenguaje propio y puede trascender lo informativo creando medios propios de comunicación y que en la actualidad permiten conocer que este género lucha contra la indiferencia y la desigualdad de un mundo regido por el poder que ejerce la religiosidad y la moralidad de ciertos sectores de la sociedad.

Otro factor de aporte muestra que muchas de las bandas existentes dentro del Ecuador se construyeron desde la individualidad y experiencia de sus actores quienes como en muchos de los casos hicieron el acercamiento a la cultura Heavy Metal gracias a los viajes al exterior puesto que en un inicio se aprecia una escena ecuatoriana limitada por el poder estatal y que no usaba la lucha social ni los temas políticos como elementos de liberación pero que con el transcurso de los años se ha liberado de las restricciones y que busca hoy re-significar lo ancestral con lo global.

Otro de los elementos que se rescatan del capítulo radica en las prácticas culturales que ha promovido el Heavy Metal alrededor del mundo creando una cultura en si misma que familiariza a sus seguidores sin limitarse por el contexto geográfico, físico y ideológico y que ha creado en ellos un sentido de pertenencia, identidad y libertad que usa como eje comunicativo la música y que con ella promueve la inconformidad con el sistema mundo que excluye a quienes no son productivos.

Con la globalización del Heavy Metal se evidencia que como cultura cambiante en Ecuador esta ha posibilitado la inclusión de varios géneros propios de otras tendencias musicales y que en muchos aspectos tratan de incluir los sonidos del mundo andino con la finalidad de incluir una parte de la cultura tradicional a espacios de interacción de los jóvenes.

2.2.6 Música metal

En el Metal existen muchos subgéneros, algunos muy parecidos y otros totalmente diferentes, por lo que no cualquiera puede distinguirlos con facilidad. Cada uno intenta expresar algo diferente y de una manera distinta. Pero todos, absolutamente todos, nacieron de la misma “madre”: el Heavy Metal. Para poder

comprender sobre todos los géneros que nacieron de esta “madre” hay que entender primero como nació ella. Podría definirse como un género musical evolucionado a partir del Rock n’ Roll, el Blues y el Hard Rock, caracterizado por potentes sonidos de guitarras distorsionadas, bajos pronunciados, baterías con doble pedal y voz aguda (generalmente de tenores). El estilo del Heavy Metal Clásico (Heavy Metal puede hacer referencia al género global como también al subgénero), tiene un ritmo más agresivo, crudo y no tan refinado como los otros estilos de Metal. Se originó a finales de los 60, siendo su principal precursor y creador la banda británica Black Sabbath. Otras bandas como Deep Purple comenzaron a experimentar entre el Hard Rock hasta llegar al Metal sin darse cuenta de ello. Otros, especialmente Led Zeppelin, marcan influencia en el género con la guitarra distorsionada de Jimmy Page y la voz aguda y clara de Robert Plant. Lo que siguió en los años siguientes fue decisivo. Muchas bandas adoptaron el estilo fuerte y oscuro de Black Sabbath convirtiendo al Metal en una sensación.

El problema en aquella época fue que aún no se definía el género, pero esto cambió con la llegada de otra banda británica, que hasta ahora sigue siendo una leyenda: Judas Priest. Su vocalista, Rob Halford, fue quien impuso el estilo a sus fans de ropa de cuero y ornamentos de plata o hierro reemplazando así, parcialmente, a los atuendos hippies de la época. El Heavy Metal al fin tenía un estilo musical definido y una manera de vestir característica. Desafortunadamente, el Heavy Metal se vio sumido en una etapa difícil debido al auge del Punk. Es justamente en este momento, justo a finales de los 70 y principios de los 80 cuando aparece lo que luego sería la salvación del Heavy Metal e impulsaría a otros géneros a salir a la luz.

Lo que “salvó” al Metal fue la NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal), ya que luego de que Gran Bretaña estuviera sumida durante algunos años mayoritariamente en la escena Punk, una nueva generación de músicos entraría a los mercados mundiales con un sonido más pulido que el del antiguo Heavy Metal pero sin alejarse totalmente de él.

El movimiento se dio a finales de los 70, y se lo reconoció finalmente el 19 de mayo de 1979 cuando el escritor de noticias musicales, Alan Lewis, luego de leer sobre una noticia escrita por Geoff Barton. Como respuesta al ya gastado y tedioso Punk, poco a poco aparecieron más bandas, alrededor de toda Europa, pero siempre fueron las bandas británicas las que dominaron el movimiento. Su estilo se caracterizaba por secuencias rítmicas de power chord combinados por rapidísimos solos de guitarra. Estas bandas llegaron con su propio estilo dejando de lado el aspecto hippie de Black Sabbath y otras bandas. Se dejaron crecer el cabello, se vistieron con camisetas estampadas, jeans gastados y zapatos deportivos con la intención de identificarse con la clase trabajadora, algo que las bandas punkeras ya habían hecho antes. Las principales bandas son ahora leyendas, siguen siendo consideradas íconos y algunas de ellas siguen trabajando musicalmente. Se podría señalar a Angel Witch, Samson, Diamond Head, Grim Reaper, Holocaust, Saxon, y la dama ante la cual todo metalero se inclina y toda banda tiene como guía: Iron Maiden.

Con este nuevo aire musical el Metal se vio de nuevo en escena, preparando el terreno para géneros futuros y abriendo nuevamente mercados discográficos. Sin la NWOBHM, el Metal hubiera muerto. La razón es sencillamente porque durante esta “resurrección” se experimentó con voces guturales, letras épicas, letras de tinte social, y otras innovaciones, que servirían de influencia en el futuro. Gracias a la NWOBHM, se inspiraron un grupo de músicos en California y otros en Alemania y Noruega, dando origen a dos géneros que marcarían la historia musical por siempre.

Con la intención de hacer sus canciones más rápidas y más enloquecedoras, muchas de las bandas de Heavy Metal desarrollaron el Speed Metal durante la NWOBHM. Este estilo que si bien no cuenta con bandas que lo interpreten de una manera pura, es el punto de partida para la mayoría de los géneros que vendrán a continuación. El motivo de este hecho es que el Speed no se encuentra fuera del Heavy Metal, solo es una variación en la velocidad de sus canciones. Podría llamársele sencillamente como un eslabón en la cadena evolutiva del Heavy Metal

que sirve para clasificar a otros subgéneros rápidos y precisos. Del Speed, parten el Thrash y el Power, de donde se originan muchas familias del Metal.

Inspirados en la NWOBHM, muchos jóvenes en California desarrollaron un estilo más rápido y agresivo llamado Thrash Metal (Metal Azotador), que pronto se extendería a Nueva York, Arizona y Nueva Jersey como sus principales exponentes. Lo que caracteriza este estilo es la precisión de riffs rápidos y agresivos, con solos veloces y letras de tinte social en la mayoría de las canciones. La voz no es aguda como en el Heavy, en muchos casos es sucia, pero siempre agradable al oído. El Thrash nació a principios de la década de los ochenta, dominando la escena musical norteamericana hasta principios de los noventa cuando el Glam y el Grunge finalmente lo hicieron a un lado. Las bandas que se destacaron fueron los llamados “cuatro grandes del Thrash”: Metallica, la que muchos metaleros consideran vendidos y añoran sus tiempos de gloria; Megadeth, nacida del odio de Dave Mustaine hacia Metallica; Anthrax, los humoristas; y Slayer, los oscuros del Thrash.

Otro subgénero inspirado en la NWOBHM y derivado del Speed es el Power Metal. Se originó en Alemania a mediados de los ochenta pero se hizo dar a conocer a principios de los noventa con la caída del Grunge. Musicalmente se centra en la excelencia vocal del Heavy, con una participación nítida, clara y precisa de las guitarras del Speed y la adición de teclados como una guitarra más. Las letras son de corte fantástico y apuntan muchas veces a historias creadas específicamente para cada álbum. El problema con esto, es la utilización excesiva de palabras similares en muchas canciones debido a la limitación en el vocabulario (sea cual sea este), para expresar sucesos épicos. Aunque al final el resultado es bueno, hace a la música un poco monótona a la hora de cantar. En este género se aprecia muy bien las bases de música clásica y preparación musical profesional (en escuelas musicales) de la gran mayoría de los músicos, tanto para la voz como para los instrumentos. Las bandas responsables del género son: Helloween, Gamma Ray (creada por Kai Hansen luego de abandonar Helloween llevando el sonido Power hacia su nueva banda), Blind Guardian y

Running Wild. El Power posteriormente se dividiría en subgéneros específicos que clasificaban a las bandas según sus letras. Por ejemplo tenemos el Power Metal, el Viking Power Metal, Extreme Power Metal, Epic Power Metal, Symphonic Power Metal. Muchas veces resulta difícil de clasificar debido a que se mezclan entre ellos, por eso generalmente solo se cataloga a una banda como Power Metal.

Otro subgénero importante es el Progressive Metal. Este nace a partir de cualquier género pero con la diferencia de partir del Rock Progresivo. Esto quiere decir que si se desea hacer una canción de Power Metal Progresivo, se deberá partir del Rock Progresivo para luego mezclarlo con el Power. Por lo general elaboran composiciones extremadamente complejas, cambiando los tiempos, diferentes tipos de amalgamas y modo de la música, dando a notar la buena preparación de los músicos. Sus letras tratan sobre la libertad, problemas de la vida cotidiana, deseos de las personas, superación personal, etc. Como en el Power, se aprecia también la influencia fuerte de la música clásica. Es comúnmente llamado por todas estas razones “el Metal del hombre pensador”. Se destacan entre todas las bandas Dream Theatre y Symphony X.

Una de las vertientes más grandes fue el Doom Metal. Lo característico de esta vertiente es que nació contemporáneamente con el Heavy y justamente de su mismo creador. Con aire melancólico y depresivo, música lenta y pausada, se dividiría luego en el Ghotic Metal y el Death Metal. El Ghotic tiene sonidos fúnebres, voces sopranos cantando al estilo ópera y un sentimiento más enérgico y movido que el Doom, también tocando y utilizando mucho las bases de música clásica. Tiende a tener letras poéticas con temas sobre la muerte, el pecado, la amargura, la tristeza y el dolor. El Death, por otra parte, utiliza las voces guturales (growls), con influencia tanto como del Thrash como del Doom. Sus letras son desde preocupaciones sociales, satánicas y maneras de vivir, hasta poemas narrados con las espeluznantes voces. Es común ver bandas mezclando a los dos vástagos del Doom, utilizando una técnica que podría definirse como la unión de la bella y la bestia. Se escuchan ambos tipos de voces, guturales y sopranos, cantando juntos de una manera melódica y armoniosa.

Existen también dos derivados del Metal que son enemigos: el White Metal, o Christian Metal como suele llamársele, y el Black Metal. El White por una parte es cualquier estilo de Metal que sea, pero con las letras basadas en temas religiosos. Por ejemplo, si una banda de Thrash Metal elabora mayoritariamente letras cristianas o religiosas, se la clasifica dentro del White Metal. En el otro extremo se encuentra el Black, que posee una música oscura y habla generalmente de Satanás y la muerte, blasfemando en contra de Cristo y la religión. Se creó en Noruega como fruto del odio hacia el cristianismo, ya que la manera en que fue cristianizado Noruega fue brutal. Esto hizo que algunos jóvenes, tratando de volver a sus raíces ancestrales, crearan letras paganas y satánicas para irse en contra de una religión impuesta. Este género tiene una poderosa influencia del Death Metal, pero también toques de Heavy.

2.2.6.1 EL METAL: HISTORIA, GÉNEROS Y CONTROVERSIAS

La música ha sido un deleite humano desde que este tiene uso de razón. Cada cultura ha desarrollado su propio estilo y con el pasar de los años se mezclaron con otros y aparecieron nuevos. En el siglo veinte, como todo lo demás, la música se desarrolló y evolucionó. De repente se escucharon guitarras distorsionadas, voces agudas baterías rápidas y gente moviendo su cabeza de arriba hacia abajo y viceversa. De la nueva vertiente musical del siglo veinte aparecieron muchos géneros, subgéneros, vertientes, estilos, mezclas, etcétera, pero de entre todos ellos hay uno en especial: el Metal. Esa rama que representa para muchos jóvenes algo más que solo música, representa una ideología y una manera de vivir totalmente diferente a la de la sociedad actual. Su música es llena de sentimientos, energía y difícil de comprender para mucha gente. Sencillamente es algo fuerte pero delicado. Ruidoso pero melódico. Crudo pero verdadero. Oscuro pero poético. El problema con el Metal ha sido las controversias que han surgido a su alrededor. Por esto, en parte ofendido, aclararé estas dudas, ya que soy metalero a muerte.

En el Metal existen muchos subgéneros, algunos muy parecidos y otros totalmente diferentes, por lo que no cualquiera puede distinguirlos con facilidad. Cada uno intenta expresar algo diferente y de una manera distinta. Pero todos, absolutamente todos, nacieron de la misma “madre”: el Heavy Metal. Para poder comprender sobre todos los géneros que nacieron de esta “madre” hay que entender primero como nació ella. Podría definirse como un género musical evolucionado a partir del Rock n´ Roll, el Blues y el Hard Rock, caracterizado por potentes sonidos de guitarras distorsionadas, bajos pronunciados, baterías con doble pedal y voz aguda (generalmente de tenores). El estilo del Heavy Metal Clásico (Heavy Metal puede hacer referencia al género global como también al subgénero), tiene un ritmo mas agresivo, crudo y no tan refinado como los otros estilos de Metal. Se originó a finales de los 60, siendo su principal precursor y creador la banda británica Black Sabbath. Otras bandas como Deep Purple comenzaron a experimentar entre el Hard Rock hasta llegar al Metal sin darse cuenta de ello. Otros, especialmente Led Zeppelin, marcan influencia en el género con la guitarra distorsionada de Jimmy Page y la voz aguda y clara de Robert Plant. Lo que siguió en los años siguientes fue decisivo. Muchas bandas adoptaron el estilo fuerte y oscuro de Black Sabbath convirtiendo al Metal en una sensación. El problema en aquella época es que aún no se definía el género, pero esto cambio con la llegada de otra banda británica, que hasta ahora sigue siendo una leyenda: Judas Priest. Su vocalista, Rob Halford, fue quien impuso el estilo a sus fans de ropa de cuero y ornamentos de plata o hierro reemplazando así, parcialmente, a los atuendos hippies de la época. El Heavy Metal al fin tenía un estilo musical definido y una manera de vestir característica. Desafortunadamente, el Heavy Metal se vio sumido en una etapa difícil debido al auge del Punk. Es justamente en este momento, justo a finales de los 70 y principios de los 80 cuando aparece lo que luego sería la salvación del Heavy Metal e impulsaría a otros géneros a salir a la luz.

Lo que “salvó” al Metal fue la NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal), ya que luego de que Gran Bretaña estuviera sumida durante algunos años mayoritariamente en la escena Punk, una nueva generación de músicos entraría a

los mercados mundiales con un sonido mas pulido que el del antiguo Heavy Metal pero sin alejarse totalmente de él. El movimiento se dio a finales de los 70, y se lo reconoció finalmente el 19 de mayo de 1979 cuando el escritor de noticias musicales, Alan Lewis, luego de leer sobre una noticia escrita por Geoff Barton. Como respuesta al ya gastado y tedioso Punk, poco a poco aparecieron más bandas, alrededor de toda Europa, pero siempre fueron las bandas británicas las que dominaron el movimiento. Su estilo se caracterizaba por secuencias rítmicas de power chord combinados por rapidísimos solos de guitarra. Estas bandas llegaron con su propio estilo dejando de lado el aspecto hippie de Black Sabbath y otras bandas. Se dejaron crecer el cabello, se vistieron con camisetas estampadas, jeans gastados y zapatos deportivos con la intención de identificarse con la clase trabajadora, algo que las bandas punkeras ya habían hecho antes. Las principales bandas son ahora leyendas, siguen siendo consideradas íconos y algunas de ellas siguen trabajando musicalmente. Se podría señalar a Angel Witch, Samson, Diamond Head, Grim Reaper, Holocaust, Saxon, y la dama ante la cual todo metalero se inclina y toda banda tiene como guía: Iron Maiden. Con este nuevo aire musical el Metal se vio de nuevo en escena, preparando el terreno para géneros futuros y abriendo nuevamente mercados discográficos. Sin la NWOBHM, el Metal hubiera muerto. La razón es sencillamente porque durante esta “resurrección” se experimentó con voces guturales, letras épicas, letras de tinte social, y otras innovaciones, que servirían de influencia en el futuro. Gracias a la NWOBHM, se inspiraron un grupo de músicos en California y otros en Alemania y Noruega, dando origen a dos géneros que marcarían la historia musical por siempre.

Con la intención de hacer sus canciones más rápidas y más enloquecedoras, muchas de las bandas de Heavy Metal desarrollaron el Speed Metal durante la NWOBHM. Este estilo que si bien no cuenta con bandas que lo interpreten de una manera pura, es el punto de partida para la mayoría de los géneros que vendrán a continuación. El motivo de este hecho es que el Speed no se encuentra fuera del Heavy Metal, solo es una variación en la velocidad de sus canciones. Podría llamársele sencillamente como un eslabón en la cadena evolutiva del Heavy Metal

que sirve para clasificar a otros subgéneros rápidos y precisos. Del Speed, parten el Thrash y el Power, de donde se originan muchas familias del Metal.

Inspirados en la NWOBHM, muchos jóvenes en California desarrollaron un estilo más rápido y agresivo llamado Thrash Metal (Metal Azotador), que pronto se extendería a Nueva York, Arizona y Nueva Jersey como sus principales exponentes. Lo que caracteriza este estilo es la precisión de riffs rápidos y agresivos, con solos veloces y letras de tinte social en la mayoría de las canciones. La voz no es aguda como en el Heavy, en muchos casos es sucia, pero siempre agradable al oído. El Thrash nació a principios de la década de los ochenta, dominando la escena musical norteamericana hasta principios de los noventa cuando el Glam y el Grunge finalmente lo hicieron a un lado. Las bandas que se destacaron fueron los llamados “cuatro grandes del Thrash”: Metallica, la que muchos metaleros consideran vendidos y añoran sus tiempos de gloria; Megadeth, nacida del odio de Dave Mustaine hacia Metallica; Anthrax, los humoristas; y Slayer, los oscuros del Thrash.

Otro subgénero inspirado en la NWOBHM y derivado del Speed es el Power Metal. Se originó en Alemania a mediados de los ochenta pero se hizo dar a conocer a principios de los noventa con la caída del Grunge. Musicalmente se centra en la excelencia vocal del Heavy, con una participación nítida, clara y precisa de las guitarras del Speed y la adición de teclados como una guitarra más. Las letras son de corte fantástico y apuntan muchas veces a historias creadas específicamente para cada álbum. El problema con esto, es la utilización excesiva de palabras similares en muchas canciones debido a la limitación en el vocabulario (sea cual sea este), para expresar sucesos épicos. Aunque al final el resultado es bueno, hace a la música un poco monótona a la hora de cantar. En este género se aprecia muy bien las bases de música clásica y preparación musical profesional (en escuelas musicales) de la gran mayoría de los músicos, tanto para la voz como para los instrumentos. Las bandas responsables del género son: Helloween, Gamma Ray (creada por Kai Hansen luego de abandonar Helloween llevando el sonido Power hacia su nueva banda), Blind Guardian y

Running Wild. El Power posteriormente se dividiría en subgéneros específicos que clasificaban a las bandas según sus letras. Por ejemplo tenemos el Power Metal, el Viking Power Metal, Extreme Power Metal, Epic Power Metal, Symphonic Power Metal. Muchas veces resulta difícil de clasificar debido a que se mezclan entre ellos, por eso generalmente solo se cataloga a una banda como Power Metal.

Otro subgénero importante es el Progressive Metal. Este nace a partir de cualquier género pero con la diferencia de partir del Rock Progresivo. Esto quiere decir que si se desea hacer una canción de Power Metal Progresivo, se deberá partir del Rock Progresivo para luego mezclarlo con el Power. Por lo general elaboran composiciones extremadamente complejas, cambiando los tiempos, diferentes tipos de amalgamas y modo de la música, dando a notar la buena preparación de los músicos. Sus letras tratan sobre la libertad, problemas de la vida cotidiana, deseos de las personas, superación personal, etc. Como en el Power, se aprecia también la influencia fuerte de la música clásica. Es comúnmente llamado por todas estas razones “el Metal del hombre pensador”. Se destacan entre todas las bandas Dream Theatre y Symphony X.

Una de las vertientes más grandes fue el Doom Metal. Lo característico de esta vertiente es que nació contemporáneamente con el Heavy y justamente de su mismo creador. Con aire melancólico y depresivo, música lenta y pausada, se dividiría luego en el Ghotic Metal y el Death Metal. El Ghotic tiene sonidos fúnebres, voces sopranos cantando al estilo ópera y un sentimiento más enérgico y movido que el Doom, también tocando y utilizando mucho las bases de música clásica. Tiende a tener letras poéticas con temas sobre la muerte, el pecado, la amargura, la tristeza y el dolor. El Death, por otra parte, utiliza las voces guturales (growls), con influencia tanto como del Thrash como del Doom. Sus letras son desde preocupaciones sociales, satánicas y maneras de vivir, hasta poemas narrados con las espeluznantes voces. Es común ver bandas mezclando a los dos vástagos del Doom, utilizando una técnica que podría definirse como la unión de la bella y la bestia. Se escuchan ambos tipos de voces, guturales y sopranos, cantando juntos de una manera melódica y armoniosa.

Existen también dos derivados del Metal que son enemigos: el White Metal, o Christian Metal como suele llamársele, y el Black Metal. El White por una parte es cualquier estilo de Metal que sea, pero con las letras basadas en temas religiosos. Por ejemplo, si una banda de Thrash Metal elabora mayoritariamente letras cristianas o religiosas, se la clasifica dentro del White Metal. En el otro extremo se encuentra el Black, que posee una música oscura y habla generalmente de Satanás y la muerte, blasfemando en contra de Cristo y la religión. Se creó en Noruega como fruto del odio hacia el cristianismo, ya que la manera en que fue cristianizado Noruega fue brutal. Esto hizo que algunos jóvenes, tratando de volver a sus raíces ancestrales, crearan letras paganas y satánicas para irse en contra de una religión impuesta. Este género tiene una poderosa influencia del Death Metal, pero también toques de Heavy.

El comportamiento de los metaleros (metalheads o heavies como se los conoce en Europa y EE.UU.) varía según el estilo al que sigan. Por ejemplo, un seguidor del White Metal, será religioso y apegado a Dios, mientras que, uno del Black Metal, optará por un comportamiento contrario. Un metalero que escuché Power Metal Épico, se sentirá identificado con películas heroicas y medievales. Un gótico por lo general es depresivo y muestra una actitud negativa hacia la vida, pero no llega al extremo del suicidio como se cree. En muchos casos ellos si adoran a la muerte pero la ven como una liberación al tedio y sufrimiento de la vida cotidiana, haciendo de su filosofía algo poética y hasta lógica.

Generalmente la gente afirma que el Metal es música del “demonio”. Esto podría adjudicarse afirmativamente al Black Metal y a algunas bandas de Death Metal, pero no a todo el género musical. Se debe recordar que también existe el White Metal, pero no por ello diríamos que todos los metaleros son cristianos. Constantemente aparecen artículos en revistas, periódicos y en Internet afirmando que el Metal en general infunde el amor a Satanás entre los jóvenes. Personalmente he leído muchos de ellos, perdiendo totalmente la calma antes estas calumnias. Afirman que incluso el White Metal, cuyas bandas tratan de llegar a jóvenes de una manera distinta, son satánicos. He analizado muchas de sus

letras y solo he encontrado alabanzas a Cristo y a Dios. Obviamente, como ya lo he repetido antes, si hay bandas satánicas que infunden la adoración al demonio a sus fans, pero esto se da incluso en cantantes de pop de una manera subliminal. No se puede juzgar ni condenar a un género musical por causa de una rama descarriada mientras que hay otra que trata de enmendar eso. Por una parte entiendo a las bandas que interpretan el Black Metal, ya que tienen razones históricas, pero por otra parte, como cristiano, lo repudio por hacer mofa de mis creencias.

Otra afirmación es la de ritos satánicos, sacrificios de animales y misas negras en sus conciertos. Esto es absurdo, ya que está prohibido por las leyes de la gran mayoría de países por no decir todos. Algo que sí sería verdad y que puede ser la fuente de aquella suposición, es la exhibición de animales muertos y baños de sangre con ellos. Esto se da en conciertos de Black y en pocos de Death, pero son pocas las bandas que lo hacen y no es una costumbre como quieren hacer creer ciertas personas.

Hace poco ocurrió una desgracia en Quito cuando una banda de Metal Gótico se presentaba. El incendio cobró la vida de muchas personas dentro. Lo primero de lo que se habló fue que la banda Zelestial y los jóvenes que murieron habían obtenido lo que se merecía por “adorar” a la muerte. Tales palabras me irritaron tanto que incluso escribí una carta a un periodista desmintiendo todos sus falsos argumentos que además no tenían base y que además el periodista no respondió. Una señora llegó a decir en un programa televisivo que esos jóvenes habían muerto por rechazar a Dios. No entiendo que tiene que ver disfrutar de un tipo de música y que eso sencillamente me lleve al infierno. Muchas Iglesias, en especial la Evangélica, han escrito libros, hecho campañas y declaraciones en televisión en contra del Metal y de su tío el Rock. Un ejemplo de esta obsesión es la campaña que emprendieron grupos cristianos contra Iron Maiden cuando quisieron promocionar su disco “The Number Of The Beast” en los Estados Unidos. Otra, es la declaración de prensa emitida por la Iglesia Católica de España en contra de Mägo de Oz cuando lanzaron su disco Gaia II: La Voz Dormida. A mi

personalmente, un amigo evangélico, me dijo que me había visto arder en el infierno durante uno de sus sueños, solo por escuchar Metal. Honestamente creo que la gente que utiliza esta manera de juzgar a otros no merece llamarse ciervos de Dios. Solo crean discordias entre los jóvenes por su fanatismo ciego y no totalmente fundamentado.

También se afirma que los metaleros son todos drogadictos. Esto no es cierto, pero tiene ligeras pinceladas de verdad. Desde los inicios del Metal sus fans eran drogadictos, pero se debe recordar que se dio en plena época hippie. Tampoco esto es algo exclusivo del Metal, también se da en otros géneros musicales tanto de mediados del siglo pasado, como recientes. Sería mas preciso decir que es un problema de la juventud en cada generación que ha vivido desde los años sesenta, que de un grupo de jóvenes específico o de un movimiento musical. En muchos conciertos de Metal si es común ver fans utilizando drogas, así como también lo es en conciertos de Punk, Salsa, Pop, y especialmente de Reguetón. Igualmente, son acusados de ser rateros o gente con mala pinta, y por esto se les teme a muchos y se les evita. Es cierto que algunos de ellos participan en actos vandálicos, pero es un número reducido, ya que los ideales del Metal son muy diferentes.

En sí el comportamiento general de todos los metaleros, sin importar el género al que sigan, es el de ser idealista. Soñar con un mundo que no existe, en el que los valores que lo hacían bueno, murieron hace mucho tiempo. Siguiendo este pensamiento, amamos la naturaleza, la amistad basada en lealtad y rechazamos la traición y derramamiento de sangre innecesaria. Vemos al Metal como un refugio a nuestros problemas y como una vía a la relajación y expansión de pensamientos. En gran parte estos pensamientos son influenciados por las letras de las canciones, ya que muchas bandas exponen ideas nobles en ellas, aunque otras hablen totalmente de banalidades. Esto no quiere decir que el muchacho que quiera ser metalero debe cambiar su manera de pensar. En principio uno no se hace metalero, descubre que es metalero al encontrar similitudes de su ideología y filosofía de vida con las canciones que escucha en un momento determinado. Los

metaleros nos tratamos de “hermano”, somos, cuando nos encontramos entre nuestros semejantes, a los extremos generosos y cordiales. Esto crea una atmósfera de camaradería única que no existe en otros seguidores de cualquier tipo de música. Por lo general somos unidos, y damos mucha confianza a los que comparten nuestras mismas ideas. Este comportamiento ha sido impulsado y apoyado por bandas como Manowar desde sus inicios, y por Hammerfall, a partir de su “Metal Crusade”. Debatimos principalmente sobre que banda es mejor, sobre discos por salir o que salieron antes de que nazcan, sobre conciertos próximos, etcétera. Esta actitud es normal es cualquier joven de su edad y seguidores de otros géneros musicales, por lo que queda al entendimiento que actúan como lo haría cualquier otro chico.

Otra generalidad sería la vestimenta: jeans gastados, camisetas estampadas con sus bandas preferidas, chaqueta y botas de cuero como también zapatos deportivos, ornamentos de plata y hierro, cabellera larga y a veces aretes. Obviamente hay excepciones como la de los góticos (no confundir con emos), que utilizan ropa victoriana cada vez que pueden, haciendo gala de su influencia gótica de siglos pasados. Otras excepciones en la vestimenta son los seguidores del Viking y el Battle, que utilizan atuendos medievales con cotas de malla y artículos parecidos, pero esto se da más en los conciertos ya que se vería ridículo fuera de ellos.

El Metal es un género rico en arte, en ideas, en aportes musicales y en controversias que parcialmente son ciertas. No se debería de juzgar algo que no se entiende ni se siente, pero tampoco se deben aprobar actuaciones extremas e irresponsables. Siguiendo el esquema universal, este estilo de música tiene un lado bueno y lado malo, un Jin y un Jan. El que se deleite en este tipo de música debería ponerse límites personales para poder distinguir y juzgar el mensaje que trae cada variante del Metal, y no dejarse llevar simplemente por modas o presiones de amigos (estos generalmente son posers que dan mala fama a los metaleros). En cuanto a lo musical, un buen músico respetaría las obras de las bandas metaleras como piezas de arte, algunas perfectas, otras ridículas, pero

todas con una particularidad única y verdadera. El Metal es algo místico y bello, con pros y contras que si se saben distinguir, puede ser beneficioso e instructivo. Tengo diecinueve años, he sido metalero durante cuatro y me arrepiento de no haberlo sido antes de eso. Seguiré siendo hasta el día de mi muerte cada vez con más lealtad y amor, con más entrega y pasión. Quizá no pueda expresar lo que siento de una manera correcta para hacerme entender, pero esto se trata solo de sentimientos y no de palabras. Eso es lo que convierte a una persona en metalera, y eso es lo que hace sentir el Metal.

2.3 PERSONALIDAD.

De acuerdo con el diccionario de la real academia española (2012) la personalidad es: “la diferencia individual, y la que distingue de otra. Conjunto de características o cualidades originales que destacan a una persona” en base a la anterior definición, la personalidad parece ser fácilmente descrita; sin embargo en realidad es un término abstracto científico y no científico que guarda una estrecha relación histórica con la persona.

Desde la antigüedad se puede analizar como la personalidad ha sido objeto de estudio. Cicerón (106-43 ac) distinguió cuatro aceptaciones de persona o conformantes de la personalidad: apariencia, rol social, estatus de rol y conjunto de cualidades; no obstante en este punto aún no se le concebía bajo el término “personalidad”.

La palabra personalidad desde el punto de vista etimológico surge del latín medieval “personalitas”. Los estudiosos concuerdan que “personalitas” significa máscara, por lo que en la actualidad se brinda esa misma definición a la palabra personalidad.

No obstante quienes fueron los autores de los primeros libros de texto sobre la personalidad Los primeros autores fueron Gordon Allport (1937) y Henry Murray (1938), Allport sostenía que aunque tengamos similitudes a las demás personas tenemos una “Individualidad Patrón”. Mientras Murray sostiene que cada quien tiene su propia identidad y estilo de vida.

Así, el profesor Gordon Allport en el Manual de Psicología de la Personalidad (original de 1937) recoge más de cincuenta definiciones sustancialmente distintas de Personalidad, que en un intento de categorización las clasificó en cinco raíces: a) definiciones aditivas; b) definiciones integrativas o configuracionales; c) definiciones jerárquicas; d) definiciones en términos de ajuste; e) definiciones basadas en la distinción de rasgos. De este inicial desacuerdo en una definición científica de la personalidad, asumida por los estudiosos, nace la peculiar dificultad de esta disciplina al no gozar de un corpus común y una terminología acuñada y confiable a las distintas escuelas. A pesar de ello podemos encontrar un tenue consenso que nos permite una mínima sistematización sobre el estudio de la Personalidad. A este respecto es tradicional citar un trabajo de Levy (1970) que sintetiza los objetivos fundantes de la Psicología de la Personalidad asumibles por la mayoría de los tratadistas: 1) describir qué tipo de persona es el individuo que, en cada caso, se estudia; 2) explicar cómo ha llegado a ser lo que es, a desarrollar las características que lo definen como individuo; 3) determinar en qué condiciones la organización peculiar de sus características individuales puede cambiarse o mantenerse; 4) señalar cómo se puede emplear todo lo anterior para explicar la conducta del sujeto y predecir su comportamiento futuro.

Así como ellos podemos mencionar a otros contribuyentes importantes a la teoría de la personalidad.

Aristóteles era un psicólogo de la personalidad aficionado, describió y analizó muchas características de personalidad, como la veracidad, inteligencia, satisfacción inmoderada de los deseos, propensión a la ira y amabilidad. También podemos mencionar a Sigmund Freud, que se dedicó al estudio de los trastornos de la personalidad.

Él decía que la personalidad estaba dividida en tres sistemas en lucha: Id, ego y superego. El id, decía que era la fuente de los impulsos inconscientes y presiona al ego para que siga el principio del placer y los procesos primarios de pensamiento.

El ego es el sistema controlador, el administrador de la personalidad. El superego es el componente moral y ético de la personalidad.

Erik Erikson, se convirtió en uno de los primeros psicoanalistas en tratar la psiquiatría infantil.

Erikson propuso el criterio de que el desarrollo de la personalidad consiste principalmente en el crecimiento del ego, conforme uno afronta las principales tareas de la vida.

Así como ellos podemos mencionar más contribuyentes importantes al estudio de la personalidad, Alfred Adler, Karen Horney, Gordon Allport, Carl R. Rogers.

2.3.1 RASGOS DE PERSONALIDAD

A partir de las diferencias individuales enunciadas por diversos estudiosos, se desarrolla la llamada psicología diferencial, la cual entre otras cosas intenta analizar la diversidad comportamental, identificar tipos humanos, o bien desarrollar una psicología del rasgo; fundamentalmente busca destacar las diferencias de las personas, cuando realizan variados comportamientos y también analizan y toman en cuenta las semejanzas manifiestas.

El concepto de rasgo dentro de la psicología diferencial es de suma importancia puesto que evidencia la existencia de una relativa estabilidad en las diferencias individuales en el funcionamiento de la personalidad.

Los rasgos son descriptores utilizados para caracterizar la personalidad ya que describen regularidades y consistencias en el funcionamiento de las personas. Lo cual permite abordar las diferencias individuales y ubicar a las personas en categorías determinadas. De esta forma “los rasgos” constituyen elementos estructurales básicos de la personalidad, ya que se trata de predisposiciones para responder de una forma predeterminada a la largo de una serie de situaciones.

Los teóricos de los rasgos rechazan la idea sobre la existencia de unos cuantos tipos muy definidos de personalidad. Señalan que la gente difiere en varias características o rasgos, tales como, dependencia, ansiedad, agresividad y sociabilidad. Todos poseemos estos rasgos pero unos en mayor o menor grado que otros.

Desde luego es imposible observar los rasgos directamente, no podemos ver la sociabilidad del mismo modo que vemos el cabello largo de una persona, pero si esa persona asiste constantemente a fiestas y a diferentes actividades, podemos concluir con que esa persona posee el rasgo de la sociabilidad. Los rasgos pueden calificarse en cardinales, centrales y secundarios.

Rasgos cardinales:

Son relativamente poco frecuentes, son tan generales que influyen en todos los actos de una persona. Un ejemplo de ello podría ser una persona tan egoísta que prácticamente todos sus gestos lo revelan.

Rasgos Centrales: Son más comunes, y aunque no siempre, a menudo son observables en el comportamiento. Ejemplo, una persona agresiva tal vez no manifieste este rasgo en todas las situaciones.

Rasgos secundarios:

Son atributos que no constituyen una parte vital de la persona pero que intervienen en ciertas situaciones. Un ejemplo de ello puede ser, una persona sumisa que se moleste y pierda los estribos.

2.3.2 Psicología y música

La “Psicología de la Música” es una de las especialidades de la Psicología que se inicia a principios del Siglo XX. Desde entonces ha ido evolucionando en sus métodos y objeto de estudio. Podemos distinguir algunos de los campos de investigación, teniendo en cuenta que no son excluyentes:

- A) Los que plantean unas bases psicofisiológicas y psicobiológicas, que consideran el efecto beneficioso de la música en una gran variedad de

manifestaciones de la personalidad, la conducta y de los diversos trastornos.

- B) Otros parecen utilizar planteamientos más globalizados tales como condicionantes sociales, gusto musical, influencia de la música, el sentimiento musical, etc.
- C) Existen los que centran su interés e investigación apoyándose en las diferentes teorías cognitivas y del desarrollo.
- D) También aquellos que se ocupan de medir los elementos de la música, englobándose en lo que podemos llamar orientación psicométrica.
- E) E) Los de tendencia conductista que, por su propia naturaleza, se ocupan del estudio del aprendizaje y conducta musical basado en estrategias, principios y técnicas de refuerzos y recompensas.

2.3.2.1 Enfoque Psicofisiológico

La audición o acción de oír, podemos considerarla desde el enfoque psicofisiológico, como el resultado de una excitación producida por ondas Sonoras sobre las terminaciones del nervio auditivo, que se transmite al centro auditivo del cerebro y da lugar a una sensación aurial (o auditiva). Hoy los científicos confirman que el oído es el más cualificado de los estímulos sensoriales cerebrales. De éstos el 20% corresponden a la vista, el 30% corresponden al gusto, olfato y tacto; el 50% corresponden al oído, que despierta e impulsa al cerebro, además de protegerlo contra el deterioro.

Existe una relación entre las diferentes zonas cerebrales y las características psicológicas de la música y la audición:

- La actividad sensorial de la música, estaría localizada predominantemente en la zona bulbar donde se encuentra el centro de las reacciones físicas.

- El mensaje afectivo de la música lo localizamos en el diencéfalo, zona profunda del cerebro asiento de las emociones. La melodía afecta a la vida emocional y

afectiva y es el diencéfalo el que recibe los motivos y diseños melódicos adquiriendo éstos significación, despertando así todo un mundo interior de sentimientos y emociones.

- La actividad intelectual queda localizada en el nivel cortical. Es la música eminentemente armónica la que representa el mayor nivel de representaciones intelectuales y, siendo éstas complejas, precisan de una actividad psíquica y mental más evolucionada y estructurada.

En definitiva, podríamos concluir que la música permite un equilibrio dinámico entre las capacidades del hemisferio izquierdo y derecho.

Da lugar a un aprendizaje mucho más equilibrado y adaptado tanto al medio, como a las propias capacidades individuales.

Dentro de esta individualidad, junto a la complejidad cerebral, consideramos a la música como uno de los elementos con mayor capacidad para la integración neuro funcional y neuropsicológica. Tiene una compleja actividad cerebral que contribuye a desarrollar la percepción sonora, estados de ánimo, conductas cognitivas, perceptivo–motrices y un largo etc. La actividad se sintetiza en una función tanto receptiva como ejecutiva del cerebro, que permite modificar conductas.

2.3.2.2 Enfoque Psicobiológico

Para continuar explicando la conducta musical, hemos de profundizar en su relación con la Psicobiología para comprender no sólo los mecanismos, sino también la funcionalidad de las estructuras cerebrales y su relación con la música y el pensamiento musical.

El cerebro es la estructura material que implica no sólo el pensamiento sino también la afectividad.

El pensamiento es la computación de símbolos; está localizado en zonas corticales. La afectividad, el sentimiento, es el contenido básico de la conciencia, de la actividad psíquica; está localizado en el sistema límbico, tálamo, hipotálamo, que se hallan en la base del cerebro en la zona llamada *diencéfalo*, y en el lóbulo temporal.

Nuestro cerebro precisa una información sensorial que es enviada en forma de impulsos codificados. Estos son interpretados por las diversas estructuras cerebrales. El cerebro recibe, procesa, almacena datos y reacciona con variedad de respuestas. Pero es necesaria una transducción para convertir esas señales externas en códigos eléctricos y químicos que alcancen la conciencia individual. Cada individuo debe modelar su propio “Sistema Referencial”. Pero ¿Qué quiere decir esto? Los neurotransmisores controlan las funciones de nuestro organismo y nuestros estados emocionales. Las neuronas tienen uniones mediante las sinapsis, esto es, franquean la distancia innitesimal que separa una neurona de otra con el fin de pasar la información a la célula siguiente.

Las neuronas poseen una cualidad realmente importante y determinante para el comportamiento musical: es la capacidad de modificar su estructura y sus conexiones pudiendo modelar los circuitos cerebrales de cada persona, según varíen las circunstancias de su vida.

Definitivamente, cuando pensamos y actuamos sobre sonidos, nuestra red de neuronas se amplía con una serie de conexiones únicas, distintas a todas las demás, que podrían definirse como los “engramas” o huellas dactilares a las que ha dado lugar nuestra actividad musical.

2.3.3 LOS EFECTOS DE LA MUSICA Y LA FUNCION DEL CEREBRO

El cerebro y la música: Percepción del sonido Describir el sonido en términos de sus características físicas medibles es una cosa; entender los detalles de nuestra sensación auditiva, que tiene bastante de subjetivo, es otra muy distinta. La percepción, en general, es una colaboración entre el órgano que capta el estímulo y el cerebro, que lo interpreta.

El sonido está lleno de información útil acerca del entorno y acerca del prójimo. Para extraerla e interpretarla el cerebro no actúa como una simple grabadora, que recibe una señal y la registra tal cual, sino que distribuye el estímulo sonoro a diversas regiones del encéfalo, donde se llevan a cabo los procesos de reconocimiento e interpretación.

El oído es un analizador de ondas sonoras. Cuando se produce un sonido, entra por el canal auditivo, que tiende a amplificar las frecuencias altas (los sonidos agudos). El tímpano vibra y estas vibraciones se comunican a la cóclea, órgano en forma de tubo enrollado donde se alojan las células ciliares. Estas células son como varillas muy delgadas de distintos tamaños. Las más cortas resuenan con las componentes agudas del sonido, las más largas responden a las notas graves, de frecuencias más bajas. La cóclea, con ayuda de las células ciliares y la membrana basilar, separa el sonido en señales distintas para cada intervalo de frecuencias. Estas señales se transmiten a un haz de fibras nerviosas conocido como nervio auditivo, que las lleva al cerebro como si viajaran por cables separados. La primera parada en el cerebro es el tálamo, estructura situada en el centro del órgano y que retransmite la señal a la corteza auditiva primaria. Ésta identifica la frecuencia y la intensidad (la nota y el volumen, digamos) del tono que se escucha. Las cortezas auditivas —primaria, secundaria y terciaria— se localizan a ambos lados del cerebro, en una región llamada surco lateral, o cisura de Silvio. Pero identificar la nota y el volumen de los sonidos que van llegando no basta para reconocerlos como música. Para eso está la corteza secundaria, que analiza información acerca de la armonía (la relación de las notas que suenan al mismo tiempo), la melodía (la relación de las notas en su sucesión temporal) y el ritmo (el patrón de notas acentuadas y notas débiles). Ahora sólo falta integrar toda esa información. De eso se encarga la corteza terciaria, y de allí la señal pasa a otros departamentos cerebrales.

Música y Cerebro Miércoles 22 Abril 2009 Conferencia del Prof. F. J. Rubia en la Real Academia Nacional de Medicina – 16 de abril de 2009

La música tiene un efecto conmovedor en nuestra psique. Sabemos que una determinada música puede calmarnos y otra puede tener el efecto contrario. Se ha utilizado en el pasado en la terapia de la epilepsia, en la enfermedad de Parkinson, para disminuir la presión arterial, en el tratamiento de niños afectados por el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, en la depresión, en el tratamiento del estrés y en el insomnio. El musicólogo y filósofo Julius Portnoy ha encontrado que la música puede cambiar las tasas metabólicas, aumentar o disminuir la presión arterial, los niveles de energía y la digestión de manera positiva o negativa dependiendo del tipo de música. La música puede aumentar la secreción de endorfinas por el cerebro y de esta manera producir placer así como relajación. Incluso se han hecho experimentos con plantas que crecieron más rápidamente que lo normal escuchando música clásica suave. Hay autores que han dicho que de todas las artes, la música es la que es capaz de modificar la consciencia de manera más poderosa. Pero es más: se ha comprobado que la escucha por estudiantes de la Universidad de Wisconsin durante 10 minutos de la sonata en re mayor para dos pianos KV 448 tuvo efectos positivos en las pruebas de razonamiento espacio-temporal, efecto que duraba unos 10 minutos. A este fenómeno se le llamó el Efecto Mozart y los resultados de este estudio fueron publicados en la revista Nature en 1993. La cuestión, pues, es: ¿cuáles son los mecanismos que pueden explicar estos efectos sobre nuestro cerebro? Sabemos que el sonido incide sobre nuestro oído estimulando células situadas en el oído interno, células que traducen la energía mecánica en energía eléctrica, es decir, potenciales de acción, el único lenguaje que el cerebro entiende. Estos potenciales son todos iguales, provengan de la piel, de la retina del ojo o de las papilas gustativas de la lengua. Pero en el caso de los sonidos, los potenciales eléctricos, a través de vías específicas, llegan a la corteza cerebral auditiva primaria localizada en el lóbulo temporal. El cerebro clasifica los sonidos en bandas de frecuencia, en intensidades y duraciones, así como en graduaciones de frecuencia, intensidad y duración. Las células de la corteza auditiva primaria no sólo se excitan entre sí, sino que también utilizan la inhibición para simplificar la información acústica, aumentar los contrastes y suprimir los ruidos de fondo. No

hay que olvidar que el cerebro está sólo interesado en cambios y contrastes. Un sonido igual y constante termina por no oírse, gracias a dos fenómenos: la adaptación de los receptores y un proceso inhibitorio llamado habituación. Tampoco le interesa al cerebro la frecuencia exacta de un sonido. Cualquier violinista puede cambiar su nota „la“ media de 440 a 450 hercios y el cerebro se adapta inmediatamente a ese cambio. Como se mostró, somos sordos respecto a las frecuencias exactas de los tonos, al cerebro le interesan las distancias relativas entre las frecuencias más que las frecuencias absolutas. Esto es válido para todos los sentidos. En la visión, la luminosidad absoluta no es interesante para el cerebro, sino sólo los contrastes. Por otra parte el cerebro no es ningún órgano pasivo. Envía fibras hacia las células sensoriales del oído interno controlando su sensibilidad. Y también participa activamente en los diversos escalones que recorre la información auditiva, modificando y filtrando esa información. Esto quiere decir que los tonos que percibimos no existen en la Naturaleza, sino que son atribuciones que la corteza cerebral asigna a las señales eléctricas que le llegan desde la periferia, interviniendo además en cada uno de las estaciones de relevo, desde el oído hasta el lóbulo temporal. Sin este sistema centrífugo, el efecto llamado de “cocktail party”, o sea la capacidad de escuchar una conversación en una fiesta, a pesar del ruido de fondo, sería imposible. El cerebro no se contenta con el análisis de los sonidos, sino que se preocupa más bien de la interpretación activa de esos sonidos.

. La corteza auditiva primaria está rodeada de la llamada corteza auditiva secundaria, y ésta a su vez de la corteza auditiva terciaria . Mientras que la corteza auditiva primaria se concentra en las características de tonos aislados, la corteza auditiva secundaria es responsable de la relación entre varios tonos. La corteza auditiva del hemisferio derecho del cerebro se concentra en tonos simultáneos y analiza las relaciones armónicas entre ellos. La corteza auditiva secundaria del hemisferio izquierdo se concentra en la relación entre secuencias de tonos, por lo que es importante para la percepción del ritmo. La melodía no es simplemente una secuencia de tonos, sino que éstos varían en ella de frecuencia y acento, provocando en el cerebro sensaciones únicas. Melodía, ritmo y armonía

combinados forman la música. Nuestra capacidad para percibir música es muy temprana. Incluso recién nacidos reaccionan a estímulos musicales, y con un mes, el bebé puede discriminar ya tonos de diferentes frecuencias. Con seis meses se habla ya de una “musicalidad” desarrollada. Y a los tres o cuatro años, los niños comienzan a reproducir la música de la cultura en la que están inmersos. Ahora bien, un entendimiento pleno de la armonía se desarrolla como muy temprano a la edad de doce años. La música es un medio de comunicación como lo es el lenguaje. Al igual que en el lenguaje, donde las distintas características (semántica, nombres de instrumentos, de frutos y de animales, prosodia, identificación de fonemas, etc.) están localizadas en diferentes partes del cerebro, en la música ocurre lo mismo, es decir, que, por ejemplo, la melodía y la localización de los tonos se localizan preferentemente en el hemisferio derecho. Por eso, en operaciones quirúrgicas, donde una parte del lóbulo temporal derecho tuvo que ser extirpado para evitar ataques epilépticos intratables con medicamentos, el paciente tuvo problemas con la percepción de la melodía, mientras que en operaciones similares con extirpación de las mismas regiones del lóbulo temporal izquierdo este problema no apareció. El análisis armónico parece ser también función de las regiones auditivas del hemisferio derecho. Curiosamente, los músicos profesionales utilizan más en la percepción de las melodías el hemisferio izquierdo y se ha comprobado que con el entrenamiento en música, la dominancia cerebral para la percepción de la melodía se desplaza del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es asimismo más apropiado para la percepción del ritmo. Esto indica que la percepción de la armonía y la percepción del ritmo utilizan áreas distintas del cerebro. Los músicos saben muy bien que hay personas que tienen una capacidad de percepción armónica brillante, pero son poco dotados para la percepción del ritmo y viceversa. El análisis con modernas técnicas de imagen cerebral, como la tomografía por emisión de positrones o la resonancia magnética funcional han mostrado que el sustrato neurológico del lenguaje y de la música se solapan. Se ha podido comprobar, como hemos dicho, que el hemisferio derecho atiende a los aspectos melódicos de la música y el izquierdo a los aspectos rítmicos. Las estructuras del

sistema emocional o límbico que procesan las emociones en el hemisferio derecho se activan cuando sujetos voluntarios se imaginan la música. El hemisferio derecho también es más sensible para la armonía.

En músicos profesionales con oído absoluto se ha podido constatar que tienen un plano temporal más grande que en personas normales. El plano temporal es una región del lóbulo temporal que es importante para la comprensión del lenguaje. Asimismo, la mitad anterior del cuerpo calloso, que une ambos hemisferios, también es mayor en músicos que comenzaron su entrenamiento antes de los siete años de edad, que en personas normales. Una característica típica en músicos profesionales es que utilizan menos regiones cerebrales cuando ejecutan movimientos con la mano que las personas normales. El canto, que implica tanto la música como el lenguaje, parece involucrar ambos hemisferios si hay palabras por medio, pero el canto sin palabras depende más del hemisferio derecho. Respecto al sexo, parece bien establecido que la lateralización de funciones en los hemisferios es más acusada en el hombre que en la mujer. Las diferencias en tareas verbales, matemáticas, sociales y visuo-espaciales (orientación en el espacio guiada por la visión) entre hombre y mujer se deben en parte a esas diferencias en la lateralización de funciones. Personas entrenadas musicalmente muestran diferencias: mientras que en hombres el hemisferio derecho es dominante para analizar secuencias de tonos, en mujeres son ambos hemisferios los implicados. Una cuestión importante es la del origen de la música.

En el libro de Charles Darwin de 1871 “El origen del hombre y la selección en relación al sexo”, éste decía: “parece probable que los progenitores del hombre, sean hombres o mujeres, o ambos sexos, antes de adquirir el poder de expresar el amor mutuo en lenguaje articulado, intentaron hechizarse uno al otro con notas musicales y ritmo”. Darwin se dio cuenta de la ubicuidad de la música en todas las culturas conocidas, el desarrollo espontáneo de las capacidades musicales en los niños y la manera en la que provoca fuertes emociones, antes de concluir: “Todos estos hechos con respecto a la música y al lenguaje apasionado se hacen inteligibles hasta cierto punto si asumimos que los tonos musicales y el ritmo se

utilizaron por nuestros antecesores semihumanos durante el período del cortejo”. Tanto la música como el lenguaje están presentes en todas las sociedades humanas que hoy existen, y los arqueólogos afirman que ambas estuvieron también presentes en las sociedades prehistóricas. Ambas poseen una estructura jerárquica que consiste en elementos acústicos, palabras o tonos respectivamente, que se combinan para formar frases, expresiones o melodías, aunque la naturaleza de esas unidades es diferente en el lenguaje, que son símbolos, mientras que en la música no. El lenguaje, sea hablado, escrito o por gestos, se utiliza como medio de comunicación de ideas o conocimientos; la música, sin embargo, es un sistema de comunicación no referencial, y aunque no nos comunique nada sobre el mundo, puede tener y tiene un impacto profundo sobre nuestras emociones.

Por tanto, o el lenguaje se deriva de la música, o ambos, lenguaje y música se desarrollaron en paralelo, o existió un precursor de ambos, una especie de musilenguaje”, como así se le ha llamado. El músico ruso Vissarion Shebalin , el año 1953, a la edad de 51 años, sufrió un derrame cerebral en el lóbulo temporal izquierdo que le paralizó la mano derecha, la parte derecha de la cara y trastornó el lenguaje, pero su labor de compositor continuó sin problemas, terminando su quinta sinfonía en 1963, poco antes de su tercer ataque de apoplejía que lo llevó a la tumba. El neuropsicólogo ruso Alejandro Luria informó sobre este caso en el Journal of Neurological Science en 1965 diciendo que era una prueba de que la música y el lenguaje eran dos sistemas separados en el cerebro. Si realmente la música y el lenguaje están separados, ¿existe también la posibilidad que se dé el lenguaje sin la música? Efectivamente esto es así. Se han referido casos de amusia, o sea, incapacidad de entender y/o producir música, pero con conservación del lenguaje. Sin embargo, también puede producirse una afectación tanto del lenguaje como de la música. El compositor francés Maurice Ravel, que en 1927 empezó a escribir tonterías, y en 1928 tocando su Sonatina en Madrid, saltó desde el primer tiempo al final, mostró muchas dificultades en la motricidad y en el lenguaje, así como se vio impedido para escribir o tocar una sola nota de

música. En este caso, ambos sistemas, la música y el lenguaje, se vieron afectados. A fin de cuentas, en el canto, lenguaje y música están unidos.

Los pacientes que sufren de amusia, o sea incapacidad para percibir la música, mientras su capacidad lingüística permanezca intacta suelen tener lesiones en los lóbulos temporales derecho o izquierdo. Sin embargo, los que mantienen su capacidad musical, pero pierden las lingüísticas, suelen sufrir lesiones sólo en el lóbulo temporal derecho. Se sabe que en el lenguaje, la sintaxis, la semántica, el análisis de los fonemas o la prosodia se localizan en lugares distintos del cerebro. Igualmente, en la música la melodía, el timbre o el ritmo también ocupan lugares distintos pudiendo sufrir un paciente con lesión cerebral la pérdida de uno de estos componentes, conservando los demás. Un caso especial que muestra la separación de música y lenguaje en el cerebro desde épocas muy tempranas de la vida es el de los llamados „músicos sabios“, niños que son muy deficientes en sus capacidades lingüísticas, pero que tienen una musicalidad normal, o incluso excelente, como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Williams, al que me referí en mi comunicación en este mismo lugar hace dos años. Estos músicos sabios poseen capacidades con las que cualquier persona puede soñar: un oído absoluto, una percepción finísima, una capacidad enorme de representación acústica, y una memoria musical excepcional. Suelen tener estos músicos sabios lesiones en el hemisferio izquierdo, por lo que se supone que se desinhiben funciones del hemisferio derecho. ¿Cuándo se desarrolla la capacidad musical en los niños? Pues bien, existe una gran cantidad de trabajos experimentales que indican que antes de alcanzar la edad de un año, los niños ya poseen todas las capacidades de percepción musical que tienen los adultos normales, es decir, que no son músicos profesionales. Esto parece indicar que la música es un campo en el que el niño posee ya una competencia innata para ella, similar a la del lenguaje. ¿Cuál sería, pues, el valor de supervivencia de la música para haber desarrollado una capacidad innata a lo largo de la evolución? Evidentemente, aquí nos basamos en la especulación y algunos autores han propuesto que la música incrementa los lazos sociales fomentando las respuestas emocionales conjuntas cuando se danza o canta, aparte de poder relajar tensiones en los individuos.

Algunos autores argumentan que es posible que la música se remonte al Homo erectus, es decir, a una época entre 1,8 millones y 300.000 años antes de nuestra era. Esta opinión parece exagerada. Sabemos que nuestra especie, el Homo sapiens, hizo su aparición en la Tierra hace unos 200.000 años, pero que la explosión cultural que, probablemente llevó al lenguaje, a la aparición del arte y la religión, tuvo lugar hace unos 50.000 años. Y la hipótesis que hoy se maneja para explicar este retardo de 150.000 años en la aparición de esa explosión cultural es que fue motivada por una mutación. Las estrechas conexiones de la música con el lenguaje nos hacen pensar que muy probablemente su aparición en el ser humano es más reciente y dentro del período de existencia de nuestra propia especie. A favor de esta opinión estaría el hecho de que los registros arqueológicos indican que los instrumentos musicales hacen su aparición con el Homo sapiens.

Pero hay opiniones, como las del lingüista Steven Pinker, que se inclinan por pensar que la música es una “auditorycheesecake”, o sea, una delicia auditiva, algo marginal en la evolución, que, en el mejor de los casos es adaptativa al promover una solidaridad del grupo. Tanto el lenguaje como la música tienen una estrecha relación con el movimiento, por lo que se considera que la música establece relaciones entre distintas funciones cerebrales, relaciones que también son consideradas características de nuestra especie. La música facilitaría este tipo de relaciones entre funciones distintas, tales como las emociones, la prosodia de nuestro lenguaje, la relación entre madre e hijo en ese proto-lenguaje casi musical que se emplea para establecer contacto entre una y otro, así como en la motricidad asociada a la periodicidad de los movimientos. Con respecto a la posibilidad por muchos autores aceptada de la predisposición genética para la música, habría que suponer también la heredabilidad de esta facultad. Y, en efecto, se ha calculado que aproximadamente la mitad de los grandes compositores han tenido músicos profesionales en sus familias o descendían de familias con una larga tradición musical, como es el caso de la familia de Johann Sebastian Bach, que en siete generaciones se han contado hasta 64 profesionales de la música. No quisiera terminar sin mencionar uno de nuestros misterios más grandes: la inspiración. ¿Qué han dicho los compositores famosos sobre esa

misteriosa inspiración que les llevaba a plasmar en el papel su música? Pues en términos generales, que la música fluía de sus cabezas sin ningún problema. Richard Wagner lo comparaba como el fluir de la leche en una vaca, Saint-Saëns con un árbol de manzanas produciendo sus frutos y Mozart, tan soez como siempre, con una cerda orinando. Precisamente Mozart hablaba de que sus ideas musicales se le presentaban cuando estaba solo, cuando iba de una ciudad a otra en su carruaje o cuando no podía dormir por las noches. Su barbero se quejaba que tenía que andar siempre detrás de él para afeitarse porque se levantaba de pronto del cembalo para ir al escritorio a escribir la música. Tanto él como Robert Schumann oían la música, al parecer, completa en su cabeza antes de pasarla al papel. A veces, la inspiración era sentida como una experiencia religiosa. Un criado encontró un día a Händel llorando a lágrima viva cuando en un maratón de 24 días escribió su “Mesías”. Y expresaba esta experiencia diciendo: “Veía el cielo abierto ante mí y al propio Dios Padre”. O Johannes Brahms que lo expresaba así: “Me sentía en consonancia con la eternidad, no hay nada más apasionante”. Muchos compositores sufrían de lo que hoy podríamos llamar períodos maníacos o maniaco-depresivos. Curiosamente, este tipo de enfermos muestran a veces altos valores de creatividad. Se supone que aproximadamente un tercio de todos los escritores y artistas, así como la mitad de los poetas, tuvieron síntomas maníaco-depresivos. Los psicólogos sospechan que a este grupo pertenecen compositores como Berlioz, Bruckner, Gesualdo, Glinka, Händel, di Lasso, Mahler, Mussorgsky, Rachmaninoff, Rossini, Schumann, Tchaikowsky, etc. Todos estos hechos no hacen más que corroborar la opinión de que nuestro cerebro emocional es mucho más importante no sólo para nuestra propia supervivencia sino también para estas funciones inconscientes de la creatividad,. Ahora sabemos lo que deberíamos haber intuido hace tiempo simplemente observando la evolución del cerebro: que las emociones son la base incluso de nuestro pensamiento racional. Volviendo al comienzo de mi comunicación quisiera decir que la música despierta en lo seres humanos, sobre todo en aquellos que la aman, efectos conmovedores y placeres inefables. Y esto es así, y será así por mucho que progrese en nuestros todavía precarios conocimientos sobre su organización cerebral. Estas

consideraciones han sido precisamente el motivo de organizar un acto como el de hoy.

Resumen: La música es un fenómeno universal y que ha estado presente a lo largo de nuestra historia, no conocemos con exactitud el papel que ha jugado en la evolución del ser humano, pero si sabemos que no es una simple manifestación cultural o actividad recreativa, sino por el contrario ha ejercido y ejerce una gran influencia en el desarrollo de nuestras mentes, y en la evolución del ser humano. Además es una poderosa herramienta que tiene la capacidad de alterar nuestros sentimientos y emociones, y puede ser usada en el tratamiento de diferentes grupos de pacientes.

Por ultimo sabemos que la música hace parte de nuestra biología, que nuestros cerebros poseen estructuras anatómicas y circuitos que están involucrados en la percepción y ejecución de la música.

CAPITULO III: METODOLOGIA

Esta investigación partió de la importancia de la idea central de la violencia familiar es relevante en la actualidad, ya que existen diversos factores que influyen en el comportamiento de los que participan, motivo que me llevo a realizar esta revisión.

3.1 Enfoque metodológico

El enfoque metodológico utilizado en este estudio es de tipo cualitativo (Sampieri, 2008) porque en base a los programas o encuestas emitidas y en análisis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones, que son las que se están ocupando en esta investigación.

3.2 Tipo de estudio

TESIS DESCRIPTIVA CUALITATIVA La investigación descriptiva proporciona un perfil detallado de un evento, condición o situación utilizando métodos ya sea cuantitativos, cualitativos o una combinación de ambos.

La investigación descriptiva tiene por objeto proporcionar la visión de un evento, condición o situación. La investigación descriptiva cualitativa pretende proporcionar esta visión a partir de datos en forma de palabras o imágenes en lugar de números

3.3 Método Teórico

Como método teórico se utilizó el análisis –sintético, inducción y deducción y el histórico-lógico que facilitaron la realización de una adecuada reflexión en torno a las bases teóricas relacionadas con el objeto de estudio y el comportamiento histórico de la problemática analizada en el contexto Familiar.

3.4 Método empírico

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Muestreo aleatorio simple: Se define la población y se confecciona una lista de todos los individuos, se concreta el tamaño de la muestra y se extraen al azar los elementos

INSTRUMENTO DE EVALUACION.

Nombre del test: 16PF-5

Autor: Raymond B. Cattell, A. Karen S. Cattell y Heather E.P. Cattell

Autor de la adaptación española: Nicolás Seisdedos Cubero

Editor del test en su versión original: IPAT, Institute for Personality and Ability Testing, Champaign, Illinois

Editor de la adaptación española: TEA Ediciones

Fecha de publicación del test original: 1993

Fecha de la publicación del test en su adaptación española: 1995

Fecha de la última revisión del test en su adaptación española: 2011

Área general de la variable que pretende medir el test: Personalidad

El Cuestionario Factorial de Personalidad, 16PF-5, es un instrumento de medida de espectro amplio de personalidad para adolescentes mayores de 16 años y adultos que tiene como finalidad la apreciación de dieciséis rasgos de primer orden (o escalas primarias de personalidad) y cinco dimensiones globales de personalidad (antes factores de segundo orden). Las dimensiones globales resumen la interrelación entre los rasgos primarios y permiten una perspectiva de la personalidad más amplia que encaja bien con el modelo de los "Big Five". Los dieciséis rasgos primarios que evalúa son: Afabilidad (A), Razonamiento (B), Estabilidad (C), Dominancia (E), Animación (F), Atención a las normas (G), Atrevimiento (H), Sensibilidad (I), Vigilancia (L), Abstracción (M), Privacidad (N), Aprensión (O), Apertura al cambio (Q1), Autosuficiencia (Q2), Perfeccionismo (Q3) y Tensión (Q4).

Se escoge el anterior instrumento de evaluación ya que cuenta con versión oficial en el idioma, ha sido ocupado por diversos profesionales mexicanos, para estudios similares como el perfil de personalidad de deportistas investigado por Susana Vázquez C (México, 1998) o el trabajo de Adela Hernández G. quien lo utiliza para conformar un perfil psicológico d los estudiantes que ingresan a posgrado en la UNAM (2004). Así mismo aborda de manera amplia pero concisa los factores de personalidad, facilitando la creación de un perfil de personalidad.

De la misma forma es un instrumento que puede ser aplicado individualmente o grupal sin perder validez y su manera estadística de calificar y contener resultados permite la fácil traficación y descripción, que un trabajo de perfil de rasgos de grupo requiere.

MUESTRA.

HOMBRES: 14

MUJERES: 8

EDAD: 18-27 AÑOS

IV ANALISIS DE RESULTADOS

FA	SUJETOS Y PUNTUACIONES																				PROMEDIO	MODA		
A	5	3	1	6	4	3	6	5	9	5	6	5	9	5	6	3	6	6	4	5	3	1	4.8	5
B	5	5	5	2	6	5	5	3	3	5	4	3	3	5	4	5	5	2	6	5	5	5	4.3	5
C	9	1	8	3	4	5	3	8	4	1	5	8	4	1	5	5	3	3	4	9	1	8	4.6	1
E	7	5	8	5	8	4	5	7	4	9	5	7	4	9	5	4	5	5	8	7	5	8	6.1	5
F	5	5	5	7	8	7	4	5	8	5	7	5	8	5	7	7	4	7	8	5	5	5	6	5
G	6	5	2	2	2	1	4	3	1	1	1	3	1	1	1	1	4	2	2	6	5	2	2.5	1
H	8	4	7	8	8	8	4	5	5	5	4	5	5	5	4	8	5	7	8	8	4	7	6	8
I	5	6	5	3	8	5	10	10	10	9	10	10	10	9	10	5	10	3	8	5	6	5	7.5	10
L	3	7	6	5	9	3	6	6	8	7	6	6	8	7	6	3	6	5	9	3	7	6	6	6
M	8	4	2	8	3	6	7	10	5	2	3	10	5	2	3	6	6	8	3	8	4	2	5.3	8
N	3	5	6	2	5	1	8	2	3	1	3	2	3	1	3	1	8	2	5	3	5	6	3.5	3
O	3	10	4	4	5	3	6	5	4	6	5	5	4	6	5	3	6	4	5	3	10	4	5	4
Q1	5	2	5	3	6	9	5	1	2	6	4	1	2	6	4	9	5	3	6	5	2	5	4.3	5
Q2	4	8	9	8	6	6	10	4	5	8	4	4	5	8	4	6	10	8	6	4	8	9	6.5	4
Q3	6	3	7	5	4	6	3	4	4	3	8	4	6	3	8	6	3	5	4	6	3	7	5	6
Q4	5	4	5	3	5	6	8	7	7	8	8	7	6	8	8	6	8	3	5	5	4	5	5.9	5

ANALISIS DE RESULTADOS

Factores con resultados elevados.

H: Atrevimiento. Atrevida, segura en lo social, emprendedora.

I. Sensibilidad. Sensible, esteta, sentimental.

M. Abstraccion. Abstraida, imaginativa, idealista, de una intensa vida interior.

Factores con resultados bajos

C. Estabilidad. Reactiva y emocionalmente cambiante.

G. Atencion a las normas. Inconformista, muy suyo, indulgente.

N. Privacidad. Abierta, genuina, llana, natural

INTERPRETACION DE RESULTADOS

Conforme a los resultados anteriores podemos decir que el individuo con predilección por la música metal es: Persona reactiva y emocionalmente cambiante, se frustra fácilmente, negativa, se victimiza, evade responsabilidades, con resentimiento hacia los demás, incapaz de luchar, conformista. Cuando las condiciones no son satisfactorias, voluble, plástica, neurótica fatigada, desplacante de emoción y turbación fácil; activa cuando se encuentra insatisfecha, presenta síntomas neuróticos, fobias, alteraciones del sueño, quejas psicósomáticas y tiende a darse por vencido. Experimenta cierta falta de control sobre su vida, tiende a más altibajos de humor que la mayoría, admite que sus necesidades emocionales no están satisfechas y que se siente como si no pudiera controlar el que pequeñas cosas salgan mal.

Con respecto a las normas es inconformista, muy suya, indulgente, despreocupada, acepta pocas obligaciones, suele ser inestable en sus propósitos, libre, voluble, frívolo, indulgente consigo mismo, sus acciones son causales y faltas de atención a los compromisos de grupo y las exigencias culturales, se tolera fallar, no siente la necesidad de cumplirse a sí mismo, siente placer por lo que hace, pero cuando la motivación baja cambia de actividad y hace lo que quiere. Se guía por sus impulsos y no tiene normas. Podría sembrar a su alrededor desorden y desaliño.

En la esfera social se manifiesta segura, atrevida, emprendedora, espontánea, sociable, abierta, lanzada y dispersa, dispuesta a intentar nuevas cosas, de numerosas respuestas emocionales, capaz de manejar clientes, tiende a la extroversión, soporta situaciones de presión y abrumadoras. Suele iniciar los contactos sociales, y no es tímida cuando se encuentra en un ambiente nuevo y rodeado de gente. Tiene la habilidad para relacionarse con el sexo opuesto, no valora adecuadamente las situaciones peligrosas, es confiado, conversador, se impacta menos por los problemas. Así mismo también es genuina, llana, natural, sencilla sentimental, poco sofisticada, se satisface fácilmente, espontánea, poco refinada, torpe burda en sus expresiones, ordinaria, de mente imprecisa, poco juiciosa, gregaria, se implica calurosa y afectiva, poco hábil para analizar motivos, se conforma con lo que encuentra; hace y dice las cosas sin pensar en sus consecuencias. Sencillamente desinhibida, ingenua, auténtica.

Dentro de la esfera emocional es una persona sensible, sentimental, demandante de atención y afecto, suele dejarse afectar por los sentimientos idealistas, soñadora e impaciente, dependiente, poco práctica, insegura, le disgustan las profesiones y acciones rudas. Suele frenar las acciones del grupo y turba su moral con actividades idealistas. Tiende a basar sus juicios en gustos personales y

valores estéticos. Se apoya en la empática y en la sensibilidad a la hora de hacer consideraciones y suele ser más refinado en sus gustos e intereses.

Para el mundo de las ideas abstraída, imaginativa, idealista, centrada en sus necesidades íntimas, poco convencional, despreocupada por lo cotidiano, bohemia, motivada por sí misma, creadora, preocupada por lo esencial, despreocupada de personas particulares y de la realidad física, sus intereses se dirigen hacia su intimidad, su individualidad la empuja a verse excluida de las actividades del grupo. Generalmente entusiasmada pero con ocasionales cambios histéricos de abandono. Ideal para cargos de planeación y creativos, asesores.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES

En base al 16 PF, los individuos con predilección por la música metal, manifiestan ser personas, altamente reactivas emocionalmente, de juicios personales y valores estéticos; atrevidas y socialmente emprendedoras, espontaneas, desinhibidas, genuinas y de fácil relación con el sexo opuesto. Así mismo son Abstraídos, imaginativos, idealistas, y que debido a su individualismo tienden a verse excluidas de las actividades de grupo, turbar su moralidad.

Por otra parte como se describe durante este trabajo, la música Heavy Metal, se enfoca en evidenciar, la influencia de la música metal en la Ideología y perspectiva de los Jóvenes, la cual ha repercutido, en las formas de buscar espacios de diversión con el fin de hacer una propuesta Cultural.

Este trabajo demuestra la influencia del Heavy Metal y a su vez permite visualizar que es un movimiento cultural, que existe dentro de la Sociedad y que refleja una ideología de los que viven, escuchan e interactúan con esta música, motivo por el que se vuelve un medio de expresión, que rompe paradigmas, y se convierte en una forma de expresión trascendente.

Es importante considera que es sinuoso el camino de una música, la más absoluta y exenta de referencialidades comienza a comunicar y a producir sentido cuando está involucrada como parte del diseño de una banda sonora una escena de un filme o actuación en público.

La música es la misma, en la sala de conciertos es una obra de arte apreciada *per se*, en tanto que puesta a significar en un filme es un signo de una cadena significativa, un eslabón en la construcción general de sentido del filme.

Por otro lado, la música envasada es recepcionada por sus públicos con un fervor de creencia en su autenticidad creativa, en tanto que la maquinaria industrial que la produce mantiene ocultos sus procedimientos proyectuales, (análisis de mercados y tendencias en los públicos, caza talentos y caza tendencias, aparatos de creación de imagen, compositores de canciones siguiendo estas tendencias, directores artísticos y de grabación responsables de lograr el sonido y los arreglos

musicales necesarios, estrategias de difusión, campañas publicitarias y de marketing, entre otros.

La relación entre sintaxis y composición y análisis musical ha sido bastante estudiada y recorrida a lo largo de la historia de la música, al menos en la era moderna.

La morfología y fraseología musicales guardan similitud con los estudios sintácticos, de la misma manera que las funciones sintácticas de la lengua pueden tener su correlato con las funciones armónicas del sistema tonal.

Pero, lo que siempre ha sido conflictivo es la idea de una semántica de los sonidos ¿qué significan los sonidos o las notas? y por tanto, ¿es posible hablar de un lenguaje sonoro articulado sintácticamente pero sin semántica? Esto ha llevado a acuñar la frase que circula en el campo musical que la música es un lenguaje sin semántica, posee los demás componentes de la misma, motivo por el cual la música Heavy Metal, se enfoca en visualizar la influencia de la música metal en la Ideología y perspectiva de los Jóvenes, la cual ha repercutido, en las formas de buscar espacios de diversión, que le permite demostrar su valía, su desarrollo intelectual y personalidad

PROPUESTA PSICOLOGICA

De acuerdo al estudio hecho es importante resaltar que la música heavy Metal tiene una influencia en la personalidad, según las teorías psicológicas mencionadas motivo por lo que propongo que los jóvenes y a la población se les informe a erradicar la intolerancia que se tiene en contra de las personas que escuchan esta música, a sensibilizarlos a través de algunas notas suaves que permitan conocer esta música, y de igual forma crear un espacio especial para llevar a cabo conciertos y presentaciones, donde se les brinde la oportunidad de transmitir y manifestar su ideología a través de la música.

BIBLIOGRAFÍA

ALTHUSSER, Louis, *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2003.

AGUIRRE, David, *La identidad musical en Quito*, Editorial Signos Creativos, Ecuador, 2005.

BARBERO, Jesús Martín. *De los medios a las Mediaciones*, Ediciones Gili, Barcelona, 1987.

BARBERO, Jesús Martín, *De la ciudad mediada a la ciudad virtual*.

BUKSZPAN, Daniel; *DIO Ronnie James. The Encyclopedia of Heavy Metal*, Editorial Barnes & Noble Book, U.S.A, 2003.

CASTILLO, Francisco, *El rock: sonido y testimonio de la energía y el desencanto generacional*, Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, Chile, 1999.

CHANADY, Amaryll. *La hibridez como significación imaginaria*, Universidad de Montreal, Canadá, 1997.

CHRISTE, Ian. *El Sonido de la Bestia, La Historia del Heavy Metal*. Ediciones RobinBook. España, 2002-2003.

COSTA, Pere Oriol, *Tribus urbanas, el ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia*, Editorial Paidós, España, 1996

CUEVA, Agustín, *La concepción marxista de las clases sociales*, Editorial Planeta, Ecuador, 1985.

ECHEVERRÍA, Bolívar, *Ethos Barroco*, México, D.F.

ECHEVERRÍA, Bolívar y KURNITZKY Horst, "*Estilo barroco y ethos barroco*". *Conversaciones sobre lo barroco*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1993.

EAGLETON, Terry, *Ideología una introducción*, Barcelona, Editorial Paidós, 2005.

ESCANDÓN, Patricia. *La cultura Barroca en Indias*. UNAM. México, 2006.

GALLARDO, Helio, *Fundamentos de formación política. Análisis de Coyuntura*, Editorial DEI, Costa Rica, 1988.

GANDLER, Stefan, *Mestizaje Cultural y Ethos, Una reflexión intercultural*, Universidad Autónoma de Querétaro, México.

GARCIA CANCLINI, Néstor, *Culturas híbridas, poderes oblicuos*.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Editorial Grijalbo, México, 1989.

GIMÉNEZ, Gilberto, *La cultura como identidad y la identidad como cultura*, Conferencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

GONZÁLEZ, Daniel. *Rock: Identidad e Interculturalidad*. Revista Iconos

GUERRERO, Patricio, *La cultura. Estrategias conceptuales para comprender la identidad*, Abya Yala, Quito, 2002.

GUERRERO, Patricio. *El saber del mundo de los cóndores: identidad e insurgencia de la cultura andina*. Ediciones Abya Yala, 1993.

HABERMAS, Jürgen, *Ciencia y técnica como Ideología*, Editorial Tecnos, Madrid, 1986.

MARX, Carlos y ENGELS, Federico, *La ideología alemana*, Ediciones Pueblos Unidos, Buenos Aires, 1985. 192

PORTELLI, Hugues, *Gramsci y el bloque histórico*, Ediciones siglo XXI, México, 2003.

SILVA, Armando. *Imaginario urbanos*, Quinta edición, Arango Editores, Bogotá, 2006.

SHUCKER, Roy. *Rock Total*. Ediciones RobinBook. Barcelona, 2003.

VERÓN, Eliseo. *La semiosis social*. Editorial Gedisa. España. 1998

VERÓN, Eliseo. *Ideología y comunicación de masas*. Argentina, 1971.

Documentos de internet:

□ *Comunicación en la era postmediática*. Revista F@ro N° 7. En <http://web.upla.cl/revistafaro/07.htm>.

□ Ley de Cultura del Ecuador, PROPUESTA GUBERNAMENTAL. 2010.

□ La Cosmovisión Andina. <http://www.wanamey.org/la-cosmovisionandina.htm>

□ *La construcción de la integración sudamericana*. Revista de la integración n° 2, Perú, 2008.

□ *Gramsci y el bloque histórico*

en:<http://www.estudiantesdefsoc.com.ar/ciencia-politica/105-teoriasociologica/666-gramsci-y-el-bloque-historico.html>

□ New wave of british heavy metal (nueva ola del hevy metal británico)

http://en.wikipedia.org/wiki/New_Wave_of_British_Heavy_Metal

- CAMPIONE, Daniel, *Hegemonía y contra-hegemonía en América Latina*. en: <http://www.rebellion.org/docs/11306.pdf>.
- FEIXAS, Carles, *Generación XX: teorías sobre la juventud en la época contemporánea*, p. 5. <http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/vol4/Carles%20Feixa.pdf>
- QUIJANO, Anibal. En <http://www.llacta.org/notic/2005/not0630a.htm>. 2005
- RABOY, Marc y SOLERVINCENS, Marcelo. *Situación actual de medios comunicativos*. 2010. En <http://vecam.org/article683.html>.
- TORTOSA, José María, *Sumak kawsay, Suma qamaña, Buen vivir*, Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, Universidad de Alicante. En <http://www.fundacioncarolina.es/esES/nombrespropios/Documents/NPTortos>
www.presidencia.gov.ec
www.periodismo.uchile.cl/talleres/teoriacomunicacion/.../veron.pdf
<http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=205513>
http://es.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal_en_espa%C3%B1ol
www.alsurdelcielo.net
http://es.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal

Documentales:

Las Siete edades del Rock. Documental de la cadena BBC. Londres. 2009

DUNN, Sam. Documental Journey's of a Metal Head. Canadá. 2009

DUNN, Sam. Documental Metal Global. 2010

La historia Al Sur del cielo, Corporación Al Sur del Cielo, 2008.

Documental Rock Cotocollao Identidad Urbana 2011