

Universidad
Francisco de
Vitoria

UFV Madrid

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

CUESTIÓN DE DIOS EN LA ERA DIGITAL

Trabajo de investigación: Metallica

Javier Garrido Cobo – Diego Viñals Lage – Alejandro Quiroz Coscollano

8/1/2024

Índice de Contenidos

1	Descripción del Proyecto	7
1.1	Introducción	7
1.2	Motivación	7
2	¿Qué es Metallica?	8
3	Desarrollo	9
3.1	Espacio sagrado	9
3.2	Tiempo sagrado	10
3.3	Mediador	11
3.4	Oraciones	12
3.5	Ritos y mitos	14
3.6	Cosmogonía fundacional	15
4	Conclusión	17
5	Bibliografía	18

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 INTRODUCCIÓN

En este ensayo, exploraremos cómo Metallica, un icónico grupo de heavy metal, ha creado un sistema de creencias y prácticas para sus seguidores, comparable a estructuras sagradas en tradiciones religiosas.

Analizaremos cómo sus conciertos se convierten en espacios sagrados, sus actuaciones en tiempos sagrados, y los miembros de la banda en mediadores entre la música y la audiencia. Además, indagaremos en cómo las letras de sus canciones funcionan como oraciones y ritos, y cómo la historia y evolución de Metallica constituyen mitos y una cosmogonía fundacional para sus fanáticos.

Este análisis revelará la profunda conexión emocional y cultural que Metallica ha establecido con su audiencia a lo largo de los años.

1.2 MOTIVACIÓN

Esta investigación sobre Metallica en el contexto de lo sagrado y lo profano es una oportunidad única para explorar cómo una banda de heavy metal ha trascendido el ámbito de la música para convertirse en un fenómeno cultural profundo.

Al analizar cómo Metallica crea espacios, tiempos y rituales que resuenan con lo sagrado, no solo profundizamos en el impacto de la música en la sociedad, sino que también desafiamos nuestras percepciones de lo que constituye lo sagrado en la era moderna.

Esta exploración nos permite comprender mejor la intersección entre cultura, arte y espiritualidad, revelando cómo incluso las formas de expresión más contemporáneas pueden albergar dimensiones profundas y significativas.

2 ¿QUÉ ES METALLICA?

Metallica (Fnac-Metallica, s.f.), una de las bandas más influyentes del heavy metal¹, se formó en 1981 en Los Ángeles por el vocalista y guitarrista James Hetfield y el baterista Lars Ulrich. La banda, conocida por sus rápidos tempos, instrumentales y una agresividad musical, es una de las "cuatro grandes" del thrash metal², junto a Megadeth, Anthrax y Slayer. Desde sus inicios, Metallica ha tenido varios cambios en su alineación, con Hetfield y Ulrich como miembros fundadores constantes, y Kirk Hammett y Robert Trujillo como parte de su formación actual.

Metallica alcanzó el éxito comercial con su tercer álbum, "Master of Puppets" de 1986, considerado como uno de los álbumes de metal más pesados y el mejor trabajo de la banda. El siguiente álbum, ".And Justice for All" de 1988, les otorgó su primera nominación a los premios Grammy. Su quinto álbum, "Metallica" (1991), también conocido como "The Black Album", marcó un punto de inflexión para la banda, alejándose de sus raíces thrash y logrando un éxito comercial sustancial, vendiendo más de 16 millones de copias solo en Estados Unidos. Después de experimentar con diferentes géneros y direcciones en lanzamientos posteriores, Metallica regresó a sus raíces de thrash metal con su noveno álbum, "Death Magnetic" (2008), el cual recibió elogios similares a sus álbumes anteriores. El álbum más reciente de la banda, "72 Seasons", fue lanzado en 2023.

En 2000, Metallica lideró un caso contra el servicio de intercambio de archivos peer-to-peer Napster (Hualde, 2020), en el cual la banda y varios otros artistas presentaron demandas contra el servicio por compartir su material protegido por derechos de autor sin consentimiento, llegando finalmente a un acuerdo. Metallica fue el tema del aclamado documental de 2004 "Metallica: Some Kind of Monster", que documentó la problemática producción del octavo álbum de la banda, "St. Anger" (2003), y las luchas internas dentro de la banda en ese momento. En 2009, Metallica fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

La banda ha lanzado once álbumes de estudio, cuatro álbumes en vivo, doce álbumes de video, un álbum de versiones, dos EPs, treinta y siete sencillos y treinta y nueve videos

¹ El heavy metal es un género de rock que surgió a finales de los años 60 y principios de los 70, principalmente en el Reino Unido y EE. UU. Se caracteriza por su sonido denso con guitarras distorsionadas, batería intensa y voces agresivas.

² Subgénero del heavy metal, se destaca por su velocidad y agresividad. Nacido en los años 80, se caracteriza por su ritmo rápido, guitarras distorsionadas y letras que frecuentemente abordan temas políticos o sociales.

musicales. Metallica ha ganado nueve premios Grammy de veintitrés nominaciones y ha vendido más de 125 millones de álbumes en todo el mundo a partir de 2018.

3 DESARROLLO

3.1 ESPACIO SAGRADO

En el contexto de Metallica, el concepto de "espacio sagrado" puede interpretarse metafóricamente, relacionándose con la experiencia única que sus conciertos ofrecen a los fanáticos. Basándonos en la definición de espacio sagrado como un lugar que permite "fundar el Mundo" y obtener un punto fijo en la homogeneidad caótica, un concierto de Metallica se convierte en un espacio donde se trasciende lo cotidiano y lo profano. Metallica, se ha distinguido por crear "espacios sagrados" en sus conciertos, donde la banda y sus fanáticos se unen en una intensa conexión emocional y musical.

La experiencia de un concierto de Metallica puede interpretarse como un encuentro con un "espacio sagrado" en términos culturales y emocionales. Esta visión se alinea con conceptos antropológicos y filosóficos sobre los espacios sagrados, los cuales son considerados áreas apartadas de lo común, donde ocurren eventos o experiencias que tienen un significado especial o "sagrado" para los participantes.

- ✓ Hierofanía en el Escenario: En el contexto de Metallica, la hierofanía ocurre cuando la banda sube al escenario. La actuación en vivo de Metallica, con su intensidad y maestría, actúa como una manifestación de lo sagrado dentro del ámbito del heavy metal. La música, con su poderosa energía y su carga emocional, transforma el lugar en un espacio de significado y conexión profunda.
- ✓ El Concierto como Templo: Para los seguidores de Metallica, el concierto se convierte en un lugar de peregrinación, similar a un templo. Aquí, la música y la presencia de la banda crean un ambiente que se siente trascendental. En este "templo" de heavy metal, los fanáticos no solo escuchan música, sino que participan en una experiencia colectiva que puede ser emocional y, para algunos, espiritual.

- ✓ Ruptura de la Homogeneidad Cotidiana: Los conciertos de Metallica ofrecen un escape del mundo ordinario. En esta atmósfera, los fanáticos experimentan un rompimiento con la rutina diaria, sumergiéndose en un mundo donde la música y la comunidad crean un sentido de pertenencia y éxtasis. Este ambiente contrasta con la homogeneidad y relatividad del espacio cotidiano, proporcionando un sentido de unicidad y propósito.
- ✓ Impacto Transformador: La música y el arte tienen el poder de crear espacios "sagrados" en el sentido de ser significativos y transformadores. En el caso de Metallica, esta transformación ocurre a través de la música, la energía colectiva, y la experiencia compartida en sus conciertos, donde los fanáticos no solo consumen música, sino que participan en un ritual que celebra y honra la herencia del heavy metal.

Los conciertos de Metallica pueden ser vistos como más que eventos musicales; son encuentros en espacios donde lo sagrado se revela a través de la música, creando experiencias que trascienden lo ordinario y que permanecen en la memoria y emociones de sus participantes.

3.2 TIEMPO SAGRADO

El concepto de "tiempo sagrado" en el contexto religioso se refiere a períodos especiales que están separados del flujo ordinario del tiempo. Estos pueden ser momentos de festividades o rituales, donde se cree que el tiempo se vuelve cíclico, repitiendo los eventos sagrados del pasado, como la creación del mundo o momentos significativos en la historia de una religión.

En estos tiempos, se considera que se reactualiza la cosmogonía o se vuelve al tiempo original, permitiendo la renovación y purificación. El tiempo sagrado se caracteriza por ser un periodo donde lo divino se manifiesta, se rompe la continuidad del tiempo profano y se vive una experiencia trascendente.

La experiencia de un concierto de Metallica puede considerarse un ejemplo de "tiempo sagrado" para sus seguidores, proporcionando un contraste significativo con la vida cotidiana y sus rutinas. Esta noción de tiempo sagrado es un fenómeno en el que los momentos se viven con una intensidad y significado que trascienden lo ordinario, creando un espacio temporal único y especial.

- ✓ Transcendencia del Tiempo Ordinario: En un concierto de Metallica, el tiempo parece fluir de manera diferente. Los fanáticos se sumergen completamente en la música, perdiendo la noción del tiempo cronológico. Este estado puede ser comparado con la experiencia de lo sagrado, donde el tiempo lineal se suspende y se vive un momento atemporal.
- ✓ Conexión con el Origen del Heavy Metal: Metallica, con su larga historia y posición icónica en el heavy metal, conecta a los fanáticos con los orígenes y la evolución del género. Cada concierto es una celebración y reafirmación de los valores y la energía que definen al heavy metal, actuando como un vínculo con un legado musical y cultural.
- ✓ Regeneración y Renovación: Al igual que en las tradiciones religiosas donde los rituales y festividades marcan una renovación y purificación, los conciertos de Metallica ofrecen a los seguidores una forma de regeneración emocional y espiritual. Se crea un espacio donde pueden revivir y reafirmar su pasión por la música y la cultura del heavy metal.
- ✓ Participación Activa en el Evento: La experiencia de un concierto de Metallica es participativa, no solo se trata de observar, sino de ser parte activa del evento. Los fanáticos cantan, bailan y se conectan con otros, creando una comunidad temporal pero intensamente unida por la música.

Los conciertos de Metallica se convierten en espacios donde el tiempo ordinario se transforma, ofreciendo a los fanáticos una experiencia que va más allá de la mera asistencia a un evento musical. Es un encuentro con un tiempo sagrado, un espacio donde se celebra, se renueva y se vive intensamente el espíritu del heavy metal.

3.3 MEDIADOR

Un "mediador" en el contexto religioso o espiritual se refiere a una persona o entidad que actúa como intermediaria entre los seres humanos y lo divino o sobrenatural. En las tradiciones religiosas, los mediadores pueden ser sacerdotes, chamanes, profetas, o incluso objetos o lugares sagrados que se consideran puntos de conexión con lo divino. Su función es facilitar la comunicación y la relación entre los humanos y las fuerzas espirituales o divinidades, ayudando a interpretar los mensajes divinos o a realizar rituales sagrados.

Los integrantes de la banda actúan como mediadores cruciales, facilitando la conexión entre este universo musical y sus seguidores. Este papel se manifiesta de diversas maneras:

- ✓ **Interpretes de Emociones y Símbolos:** Los integrantes de Metallica, a través de su música y actuaciones, sirven como traductores emocionales y simbólicos. Sus letras y melodías se convierten en un lenguaje a través del cual los fanáticos se conectan con el espíritu y la esencia del heavy metal. Esta conexión va más allá de la mera audición, transformándose en una experiencia de comprensión y expresión de emociones complejas.
- ✓ **Canales de la Energía del Heavy Metal:** En el escenario, cada miembro de Metallica no solo toca música; también canalizan y amplifican la energía característica del heavy metal. Esta transmisión se vive en la potencia de la música, la intensidad de su interpretación y la reacción vibrante del público, creando un flujo de energía compartida y dinámica.
- ✓ **Embajadores Culturales y Educativos:** Cada integrante, con su estilo y contribuciones únicas, educa a los fanáticos sobre los diferentes aspectos y la historia del género, mostrando su riqueza y diversidad.
- ✓ **Representantes de los Valores del Heavy Metal:** Cada miembro de Metallica encarna valores clave del heavy metal, como la rebelión, la individualidad y el enfrentamiento a lo convencional. A través de su música y su presencia, representan estos ideales, reforzando la identidad y la filosofía del género.
- ✓ **Arquitectos de una Comunidad:** Durante los conciertos, los miembros de Metallica reúnen a personas de diferentes lugares y generaciones, forjando una comunidad unida por la música. Esta comunidad no solo disfruta de la música, sino que también participa en una experiencia colectiva que fortalece su conexión con el heavy metal.

Cada integrante de la banda desempeña un papel crucial como mediador, conectando a los seguidores con el universo del heavy metal a través de la música, la representación cultural y la creación de una comunidad unificada. Su influencia va más allá del entretenimiento, proporcionando a los fanáticos una conexión profunda y enriquecedora con la música y su significado.

3.4 ORACIONES

La oración, en un contexto religioso, se define como un diálogo personal, íntimo y profundo entre el individuo y la divinidad. Es el encuentro de dos libertades: la infinita de Dios y la finita del hombre.

En la oración, hay una interacción dinámica donde el ser humano expresa su sed de Dios y, a su vez, reconoce la sed de Dios por una relación con el ser humano. Este diálogo implica salir de uno mismo, buscar una conexión con lo divino, y es esencialmente diferente del mindfulness, que se centra más en la introspección y la conciencia del momento presente.

La relación entre las letras de Metallica y la oración puede profundizarse al considerar cómo ambas actúan como vehículos para la introspección, el diálogo interior y la búsqueda de sentido. Las letras de Metallica, conocidas por su intensidad emocional y temática compleja, ofrecen a los oyentes un espejo en el cual pueden ver reflejadas sus propias luchas y cuestionamientos.

- ✓ **Introspección y Auto-Exploración:** Las letras de Metallica a menudo abordan temas de conflicto interno, cuestionamientos existenciales y desafíos personales. Esta exploración lírica actúa como una invitación para que los oyentes se sumerjan en su propio proceso de auto-exploración y reflexión, similar a cómo la oración en muchas tradiciones religiosas implica un proceso de introspección y comunicación con lo divino o con el yo interno.
- ✓ **Catarsis³ y Liberación Emocional:** Al igual que la oración puede proporcionar un sentido de alivio y liberación emocional, las canciones de Metallica permiten a los oyentes experimentar una catarsis a través de su música. La intensidad de la música combinada con letras profundas puede ser un poderoso medio para procesar y liberar emociones reprimidas.
- ✓ **Búsqueda de Significado y Conexión:** En la oración, los individuos a menudo buscan comprender su lugar en el universo o buscan respuestas a grandes preguntas de la vida. De manera similar, las letras de Metallica a menudo tocan temas de búsqueda de significado y pertenencia, resonando con aquellos que se enfrentan a preguntas similares en sus vidas.
- ✓ **Impacto Transformador:** Tanto la oración como las letras de Metallica tienen el potencial de ser transformadoras. La oración puede llevar a un cambio personal o espiritual, mientras que las letras de Metallica pueden inspirar a los oyentes a ver su mundo de una manera diferente o a enfrentar sus propias luchas internas.

Las letras de Metallica no son oraciones en el sentido tradicional, comparten muchas características con la oración, como la capacidad de inspirar introspección, ofrecer catarsis,

³ Efecto purificador y liberador que causa la tragedia en los espectadores suscitando la compasión, el horror y otras emociones.

buscar significado, compartir experiencias humanas universales y tener un impacto transformador en la vida de los oyentes.

3.5 RITOS Y MITOS

Un rito es un conjunto de prácticas, ceremonias o acciones formales que se realizan de acuerdo con una tradición cultural, religiosa o social. Estos actos suelen tener un significado simbólico profundo y están destinados a conmemorar, celebrar o reforzar ciertas creencias, valores o eventos históricos. Los ritos a menudo involucran secuencias de actividades que se han transmitido a lo largo de generaciones y están imbuidos de significados que van más allá de sus componentes físicos.

La perspectiva de los conciertos de Metallica como rituales modernos se profundiza al considerar varios aspectos que los hacen únicos y significativos para sus seguidores:

- ✓ **Estructura Ritual:** Los conciertos de Metallica siguen una estructura que puede ser comparada con un rito. Cada concierto comienza con una introducción que establece el tono, seguida por una selección de canciones que a menudo incluyen temas icónicos y nuevos. La secuencia de canciones, interludios, y la interacción con el público, forman un patrón reconocible y esperado, similar a cómo los rituales religiosos o culturales siguen una secuencia definida de acciones.
- ✓ **Simbolismo y Comunión:** En estos eventos, elementos como la iluminación, el sonido, y la puesta en escena contribuyen a crear un ambiente que trasciende un concierto ordinario, sumergiendo a los asistentes en una experiencia sensorial completa. Los fanáticos, a través de su participación activa - cantando, aplaudiendo, y respondiendo a la banda - participan en una forma de comunión colectiva, donde la música se convierte en el lenguaje unificador.

Los conciertos de Metallica pueden ser vistos como mucho más que eventos de entretenimiento. Son rituales modernos que proporcionan una experiencia colectiva profunda, celebran la cultura del heavy metal, y ofrecen a los asistentes una oportunidad para la transformación y la comunión en el espíritu del género.

Un mito es una narrativa tradicional, a menudo de carácter sagrado, que explica o simboliza los orígenes, la historia y los ideales de una comunidad. Los mitos suelen relatar las hazañas de dioses, héroes o seres sobrenaturales y se utilizan para transmitir valores culturales, morales y espirituales. Funcionan como modelos ejemplares, estableciendo patrones de comportamiento y ayudando a explicar el mundo y la experiencia humana.

La relación de Metallica con el mito, especialmente en el sentido de los grupos y artistas que han inspirado su música, puede considerarse como una moderna reinterpretación de los mitos. Estos "mitos" en el contexto de Metallica son las bandas y músicos pioneros del heavy metal y el rock, cuyas historias, estilos y filosofías han influido profundamente en su propia música y en la cultura del heavy metal en general.

- ✓ Inspiración de Pioneros del Rock y Heavy Metal: Metallica ha sido influenciada por una variedad de bandas y artistas que pueden considerarse "mitológicos" en el ámbito del rock y el metal. Bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple y más tarde grupos de thrash y speed metal (Gonzalez, 2022), no solo han moldeado el sonido de Metallica, sino que también han inspirado la temática y la actitud de su música.
- ✓ Creación de su Propia Mitología: Metallica, a través de su larga trayectoria y su impacto en el heavy metal, ha creado su propia mitología. Sus historias, desafíos, evolución y éxitos contribuyen al tejido del mito moderno del heavy metal, inspirando a generaciones futuras de músicos y fanáticos.

La relación de Metallica con el concepto de mito se extiende más allá de sus letras y música; también abarca cómo han absorbido, transformado y contribuido a la mitología del heavy metal y del rock. Esta interacción con los mitos del género no solo ha influenciado su música, sino que también ha permitido a Metallica establecer su propia narrativa mítica dentro de la historia del rock y el metal.

3.6 COSMOGONÍA FUNDACIONAL

La "cosmogonía fundacional" se refiere a los relatos míticos o narrativas que explican el origen del mundo, del universo o de una cultura específica. Estos relatos suelen contener elementos de creación, explicando cómo surgieron la vida, la naturaleza y los seres humanos, y a menudo incluyen figuras divinas o sobrenaturales como agentes de esta creación. La cosmogonía fundacional proporciona un marco para entender el mundo y el lugar del ser humano en él, y suele estar profundamente arraigada en las tradiciones culturales y religiosas.

Relacionando este concepto con Metallica, podemos considerar la historia y evolución de la banda, así como su impacto en el heavy metal, como una forma de "cosmogonía fundacional" en el contexto de la música moderna. Metallica, desde su formación en los años 80 y su influencia en el desarrollo del thrash metal, ha sido parte de la creación y la redefinición del género. Su evolución musical, su estilo único y su impacto en sus seguidores y en otras bandas, se asemejan a un relato de creación dentro del heavy metal.

- ✓ Creación de un Nuevo Estilo en el Heavy Metal: Metallica jugó un papel crucial en la formación del subgénero thrash metal, fusionando la velocidad y la agresividad del hardcore punk con la complejidad y la potencia del heavy metal tradicional. Este estilo innovador puede verse como una nueva "creación" dentro del universo del heavy metal.
- ✓ Influencia en la Evolución del Género: La banda no solo contribuyó a la creación de un nuevo estilo, sino que también influyó en cómo este género ha evolucionado a lo largo de los años. Cada álbum de Metallica ha añadido al "relato" del heavy metal, marcando diferentes etapas y direcciones en su desarrollo.
- ✓ Legado y Tradición en el Heavy Metal: Como una de las bandas más influyentes en el género, Metallica ha establecido un legado que sirve como punto de referencia para las generaciones posteriores de músicos y fanáticos del heavy metal, similar a cómo una cosmogonía fundacional establece una tradición y un marco de referencia para una cultura.

La trayectoria y el impacto de Metallica en el heavy metal pueden verse como una cosmogonía fundacional en el sentido de que han ayudado a dar forma al "mundo" del heavy metal, definiendo sus características y evolución a lo largo del tiempo.

4 CONCLUSIÓN

La conclusión de este ensayo sobre Metallica, enfocándose en lo sagrado y lo profano, es la siguiente, resaltando estos puntos clave:

- ✓ **Espacios Sagrados y Tiempo Sagrado:** Hemos explorado cómo los conciertos de Metallica se transforman en espacios sagrados, creando un entorno donde los fanáticos experimentan un tiempo sagrado, alejados del flujo ordinario de la vida cotidiana. Estos eventos actúan como ceremonias modernas, donde los seguidores se sumergen en la música y la cultura del heavy metal, viviendo experiencias que trascienden lo mundano.
- ✓ **Mediadores entre la Música y la Audiencia:** Los miembros de Metallica actúan como mediadores, conectando a los seguidores con el espíritu del heavy metal. A través de su música y actuaciones, la banda facilita una profunda conexión emocional y cultural, permitiendo a los fanáticos explorar sus propias profundidades emocionales y existenciales.
- ✓ **Oraciones y Ritos en la Música:** Las letras de Metallica, cargadas de emociones intensas y temas profundos, se asemejan a oraciones modernas y rituales, ofreciendo a los oyentes medios para enfrentar y procesar sus propios pensamientos y emociones, al igual que las oraciones permiten la introspección y el diálogo interior.
- ✓ **Mitos y Cosmogonía Fundacional:** La influencia de Metallica en el heavy metal se asemeja a la creación de una cosmogonía fundacional. La banda ha influido en la evolución del género y ha establecido su propio legado, similar a cómo los mitos relatan los orígenes y establecen marcos culturales.

Metallica no es solo una banda de heavy metal; es un fenómeno cultural que trasciende la música. A través de sus conciertos, letras y evolución, la banda ha creado un universo simbólico donde los fanáticos encuentran significado, comunidad y una forma de conexión espiritual en el mundo moderno. Su legado va más allá de la música, influenciando no solo a las generaciones de músicos, sino también a los seguidores en su comprensión de lo sagrado y lo profano en la era contemporánea.

5 BIBLIOGRAFÍA

Fernández, T. y. (2004). *biografiasyvidas*. Obtenido de <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/metallica.htm>

Fnac-Metallica. (s.f.). (Fnac) Recuperado el 4 de 1 de 2024, de <https://www.fnac.es/Metallica/ia79190/biografia>

Gonzalez, T. (13 de 3 de 2022). Obtenido de <https://musicdatablog.com.ar/influencias/metallica-estilo-heavy-metal/>

Hualde, J. (10 de 4 de 2020). *Rockfm*. Obtenido de https://www.rockfm.fm/anecdotas/noticias/metallica-napster-dia-que-lars-ulrich-convirtio-enemigo-publico-numero-uno-20200410_676902

Joe Berlinger, B. S. (Dirección). (2004). *Some kind of Monster* [Película].

RAE. (s.f.). *rae*. Obtenido de <https://dle.rae.es/hierofania>

Yarritu, F. d. (s.f.). *UFV-CuestiondeDios*. Obtenido de https://ufv-es.instructure.com/courses/31499/files/3737211?module_item_id=738868