La expresión de la oscuridad en el Heavy Metal: Paralelismos estéticos de la escena inglesa y estadounidense de los 70-80-90 y 2000 a la actualidad.

Anita Longobucco 2023

Universidad Nacional de La Plata Facultad de Artes Licenciatura en Diseño Multimedial Taller de Diseño Multimedial V

Titular

Federico Joselevich Puiggrós

Ayudantes

Nicolás Mata Lastra Elizabeth Toledo Julia Saenz Tomás Costantini

Licenciatura en Diseño Multimedial

Universidad
Facultad de Artes UNLP

Introducción

"Ozzy me llevó un libro, un libro muy viejo como del siglo XV, escrito en latín, era de magia

negra, tenía dibujos de Satanás y tuve un presentimiento muy raro...sentí algo malévolo...

Le hablé a Ozzy sobre ello y se le ocurrió la letra para Black Sabbath. Era algo diferente y lo

sabíamos cuando lo hicimos, era "aterradoramente" distinto".

Tony Iommi

El Heavy Metal ha sido durante décadas un poderoso vehículo para expresar la

oscuridad en diversas formas y manifestaciones artísticas. Desde sus comienzos en

los años 1970, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, este género musical

exploró la oscuridad de una manera única.

El deseo de indagar por qué el Heavy Metal ha abrazado la oscuridad como recurso

central de su arte se originó gracias a experiencias personales en eventos de black

metal y death metal en la ciudad de La Plata al presenciar interesantes puestas

escénicas en vivo. A esta curiosidad se añade una afinidad personal por el

desarrollo visual de los espectáculos y los videoclips, así como también un interés

en los recursos estéticos que caracterizan al género, tales como la vestimenta, la

gráfica y la dirección de arte. Por estos motivos, este tema es el foco central del

estudio.

A través de un análisis de las expresiones musicales, visuales, audiovisuales y

escénicas del género me centro en explorar cómo el concepto de oscuridad ha sido

experimentado y adoptado en la escena estadounidense y británica del Heavy Metal

desde sus inicios hasta la actualidad.

Asimismo, intento trazar un paralelismo generacional, destacando similitudes y

diferencias entre las distintas épocas del Heavy Metal en la evolución de las

expresiones estéticas oscuras. A través de este análisis comparativo, busco

presentar una hipótesis sobre el tema y finalmente conclusiones esclarecedoras

acerca del significado de la oscuridad en el género.

Palabras claves: Heavy Metal, oscuridad, expresión, evolución

Los inicios del Heavy Metal: cuando el flower power se convirtió en una película de terror

A finales de los años 1960, surgió una corriente contracultural que contrastaba con el movimiento hippie. El lema de "paz y amor" no representaba las secuelas de la Segunda Guerra Mundial en Europa ni el descontento en áreas industrializadas como Birmingham, Inglaterra. Los jóvenes expresaron su descontento a través del arte, enfocándose en una realidad más cruda y sombría. Además, hubo un interés creciente en las artes oscuras, la magia y la alquimia, temas que músicos como David Bowie y bandas como The Beatles, The Doors y Rolling Stones abordaron en sus letras y bandas como Led Zeppelin incluirían en su discografía. Dos elementos unieron este interés en lo esotérico: la figura de Aleister Crowley, también conocido como "La Gran Bestia 666," y las oposiciones al conservadurismo de la religión cristiana.

A comienzos de los años 1970, la banda Earth de Birmingham, formada por adolescentes influenciados por el clima industrial de las fábricas, la brujería y el descontento social post-guerra, cambió su estilo blusero por uno más pesado. Inspirados por el cine de terror, comenzaron a componer música que produjera miedo con el objetivo de asustar a la audiencia. Cambiaron su nombre a Black Sabbath en honor a una película de terror con el mismo nombre, y su álbum homónimo presentó una portada tenebrosa. A partir de este momento es donde probablemente se puede identificar el inicio de la construcción de la oscuridad en el género.

A partir de 1978, con el lanzamiento del álbum "Killing Machine" de la banda inglesa Judas Priest, nacida en Birmingham al igual que Black Sabbath, el aspecto oscuro se incorporó a la vestimenta. Aunque el propósito inicial no era intimidar, esta indumentaria generó una apariencia más viril y aterradora en los músicos, lo que atrajo a seguidores y otras bandas, como Mercyful Fate. Como señala Manuela Perez, Judas Priest fue pionera en introducir la vestimenta característica del heavy metal: tachuelas, cuero, y accesorios de metal, siendo el color negro el más predominante (Perez, 2009, p.131) Esta indumentaria creó una estética más

agresiva y sentó las bases estilísticas para subgéneros como el Black Metal, llevando al Heavy Metal hacia un extremo más oscuro.

"El Heavy Metal es dramático. En general al ser la música de carácter dramático también lo es su forma visual " (BANGERTV, 2021, 3m.32s).

Desde Estados Unidos, el formato de producción se manifestaba principalmente en el ámbito escénico. La presencia de Alice Cooper, pionero en recrear manifestaciones oscuras con su estilo denominado Shock Rock, enriqueció el Heavy Metal con un enfoque creativo hasta entonces inexplorado. Este estilo se convertiría posteriormente en un énfasis distintivo dentro del género.

Cooper se esforzó por dar vida a sus letras de manera realista y espectacular, a menudo desafiando y sensibilizando al público con actuaciones que incluían elementos impactantes como decapitaciones y uso de instrumentos de tortura.

Además, Cooper exploró temas oscuros desde una perspectiva psicológica, llevando a la audiencia a transitar pensamientos ocultos y perversos de una manera entretenida. Su enfoque teatral incluyó elementos del circo, el freak show y el teatro, y sus actuaciones se convirtieron en historias narradas.

El uso del maquillaje "corpse paint" y el impacto de su estética influyó en otras bandas como King Diamond y Kiss, que adoptaron personajes ficticios y maquillajes llamativos. En conjunto, el impacto de Alice Cooper en la escena del Heavy Metal fue revolucionario, fusionando elementos escalofriantes y teatrales en sus actuaciones para crear una experiencia inmersiva y cautivadora.

En los años 1980, el Heavy Metal experimentó un auge global, impulsado en parte por la cadena de televisión MTV y el poder de los videoclips como herramienta de difusión y comercialización, beneficiando a bandas mainstream como Poison, Kiss y Mötley Crüe.

Este período también vio el surgimiento de la Nueva Ola del Heavy Metal Británico (NWOBHM), una corriente que buscaba revitalizar el género ante la creciente popularidad del punk. Un punto destacado fue la llegada de Iron Maiden. La imagen oscura y cautivadora se convirtió en un distintivo de este movimiento, con personajes ficticios como "Eddie the Head" de Iron Maiden y "Murray" de Ronnie James Dio, que aparecían en portadas de álbumes, letras y actuaciones en vivo, contribuyendo al éxito de las bandas.

En esta época surgieron varias figuras icónicas asociadas a bandas de Heavy Metal, como Snaggletooth (Motorhead), Jack O.Lantern (Helloween) y Vic Rattlehead (Megadeth). Estas representaciones visuales, conocidas como mascotas o símbolos, se convirtieron en parte integral de la identidad de las bandas y se destacaron por su distintivo y a menudo oscuro diseño.

Paralelamente al auge de la NWOBHM, emergieron corrientes musicales underground más pesadas y extremas, como el thrash metal y el metal extremo. Bandas británicas como Venom, precursora del black metal, adoptaron una estética siniestra y provocadora, relacionada con el ocultismo y el satanismo, utilizando símbolos y temáticas satánicas en su música y estética para darle una presencia más malévola y sorprendente al grupo.

Según Sam Dunn, las imágenes de Venom al igual que su música, dieron lugar a un nuevo paradigma para el Heavy Metal y despertaron un gran interés en el ámbito musical nórdico que adoptó un contexto oscuro, enigmático y siniestro, con temáticas líricas y filosóficas muy peculiares (Metal Evolution, 2016,1m.00s.). El misterio y las imágenes inquietantes se convirtieron en elementos esenciales en toda la escena del subgénero. La estética del black metal buscaba capturar la esencia del gusto por la muerte y la rebelión de una manera audaz y auténtica¹.

¹ Aunque el black metal en esta ocasión no es el tema central de la investigación, se destaca como el subgénero más oscuro dentro del Heavy Metal. Su forma de expresar la oscuridad se remite a la cultura vikinga y al escenario hostil de la geografía nórdica.

Posteriormente en Estados Unidos, Cannibal Corpse se destacó como un referente del death metal al incorporar imágenes explícitas de horror y gore. Esto marcó el comienzo de una nueva fase en la historia del Heavy Metal.

Capítulo 1.1

Del terror rebelde, al terror comercial

La transformación de las políticas económicas y la apertura hacia la democracia y el libre mercado durante los años 90 y 2000 en Estados Unidos y Europa marcaron un cambio en la escena cultural y musical. En este contexto el Heavy Metal sufrió una transformación notable. La llegada del Grunge, junto con la expansión del Funk, Pop y el Hip Hop, presentó un desafío para las bandas tradicionales, que, sin embargo, lograron mantener su estilo. Al mismo tiempo, aparecieron nuevos subgéneros del Heavy Metal que se fusionaron con las tendencias de la época. A esta corriente se le denominó Nu Metal, Nueva ola de Heavy Metal Americano (NWOAHM) o Metal alternativo. Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, pero especialmente en Estados Unidos, inéditas búsquedas estéticas definieron un nuevo ciclo en las formas de expresión de la oscuridad en el género. Bandas como Korn, Slipknot, Rob Zombie, Marylin Manson, entre otras, adoptaron un enfoque centrado en el aspecto visual y la comercialización de un estilo perturbador y fantástico. La imagen se volvió dominante al igual que la innovación visual y escenográfica. Se incorporaron a la escena artística, nuevos dispositivos tecnológicos como las consolas de DJ, las pantallas led y recursos multimedia como los efectos visuales y los sistemas audiorítmicos. A su vez, la llegada de Internet transformó la escena oscura del Heavy Metal en un espectáculo comercial y mediático. A partir del año 2000, con el cambio generacional, se redefinió la percepción de "lo oscuro" en el género, haciendo que las letras, la iconografía y vestimenta se adoptaran como elementos distintivos y de reconocimiento del género en lugar de meros símbolos de rebeldía y antisistema.

Paralelismos entre ayer y hoy

En el año 1986 "El heavy metal era el pánico moral del momento" (Metal, Headbarger Journey. 2005. 1m.40s.)

Más allá de las distancias geográficas, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra el Heavy Metal fue adoptado por las clases suburbanas debido a su capacidad para expresar los sentimientos de un grupo marginado y excluido. Estos sentimientos eran profundos, cautivadores, intensos y crudos, vinculandose en general con las formas de vida de los pueblos y ciudades a los que sus integrantes pertenecían, lugares hostiles y sombríos. Esta conexión se vio reforzada por una discusión interna acerca de la religión y los males de la humanidad, que se manifestó a través del arte, generando una batalla moral que provocó una mayor identificación por parte de los adolescentes adeptos al Heavy Metal. Este fenómeno dio lugar a la aferración de una imagen completa creada como mecanismo de defensa y, al mismo tiempo, como un medio de debate existencial. Rápidamente, esto se consolidó como un rasgo distintivo del género, desarrollado por los músicos² y adoptado por sus seguidores. En este contexto, los símbolos oscuros adquirieron relevancia y se distribuyeron e instauraron en ambos países. Lo inédito era lo que daba miedo, y el Heavy Metal causaba esa sensación.

Asimismo, en la década del 70 y 80, el Heavy Metal canalizó la idea de la oscuridad a través de personajes siniestros y misteriosos asentados en la cultura del terror clásico: vampiros, monstruos, hombres lobo, diablos, brujas, fantasmas. Este nexo respondía en gran medida al auge de la industria cinematográfica de entreguerras, que inculcó a las familias inglesas y estadounidenses un gusto por el cine, en algunos casos, por el cine de terror.

No obstante, a partir de los cambios culturales de los años 90 en adelante, marcados por la diversificación y mixtura de estilos, la proliferación de subgéneros y el impacto de las telecomunicaciones, las representaciones de la oscuridad en el Heavy Metal se expandieron hacia perspectivas más conceptuales y versátiles.

² Cabe destacar que la mayoría de los integrantes de las bandas de Heavy Metal eran cristianos o habían tenido algún vínculo con el cristianismo en su infancia.

Actualmente se identifican al menos tres enfoques diferentes de manifestaciones oscuras dentro del género. Por un lado, están aquellas orientadas a desarrollar un estilo más referencial y convencional, reconocible por la cultura popular. Esto incluye símbolos satánicos, personajes de ficción, contextos sobrenaturales y misteriosos, como es el caso de Iron Maiden y King Diamond. Por otro lado, se halla un terror más conceptual, abstracto y psicológico. En este estilo las formas son difusas, a veces carecen de una identidad precisa, los escenarios se entremezclan y no presentan características típicas, como es el caso de Slipknot, In This Moment, Bring Me the Horizon.

El tercer enfoque, es la mixtura de ambos mundos, como resultado de la colaboración entre las bandas más tradicionales y las bandas más contemporáneas. Esta convergencia permite la combinación de elementos oscuros como también la evolución del concepto.

A pesar de que las precisiones son un poco difusas, se puede apreciar sutilmente una diferencia estitística entre la estética estadounidense y la inglesa en las representaciones visuales oscuras desde sus inicios hasta la actualidad. En la escena británica, se aprecia un despliegue escénico y visual un poco más sobrio, sombrío y romántico, probablemente influenciado por el contexto geográfico, la cultura británica y, no menos importante, un tema que necesita de otro capítulo: el gusto por la música clásica y romántica, en especial por artistas como Wagner.

Por otro lado, en Estados Unidos la tendencia se orienta hacia una estética un poco más espectacular y teatral, posiblemente vinculada a las reminiscencias con el circo y el freak show o teatro de horrores. Sin embargo, los límites son complejos.

Hipótesis

La oscuridad en el Heavy Metal no tiene una definición precisa, sino que es una construcción de sentido que ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha adquirido diferentes significados según los momentos históricos y las regiones geográficas.

Lisa Ladouceur menciona que "al Heavy Metal le interesa la historia, el shock, la fantasía; y estos temas se prestan para generar imágenes, atuendos, personajes auténticos" (BANGERTV, All Metal, 2021, 3m.20s).

La adopción de elementos oscuros en el Heavy Metal se puede atribuir a una entramada combinación de factores sociales, emocionales, artísticos y estéticos. Esta adopción se ha desarrollado a lo largo del tiempo como resultado de la afinidad por la literatura fantástica, el género de terror y el ocultismo, así como también la rebeldía juvenil, la contracultura, la expresión de los límites y la exaltación de las emociones intensas. Estos elementos han contribuido a la creación de una identidad distintiva en el Heavy Metal por parte de sus seguidores y representantes del género. Asimismo la oscuridad también ha sido hábilmente utilizada como una estratégia de comercialización y marketing convirtiéndose en una herramienta para obtener un mayor alcance y atractivo en la industria musical.

Metal, oscuridad y Multimedia

El Heavy Metal se encuentra intrínsecamente vinculado a la producción y la cultura multimedial. En este género, la temática, la narrativa, la música, la gráfica, la iluminación, la escenografía, son recursos interrelacionados que constituyen una unidad significativa. Más allá del análisis técnico evolutivo que se pueda realizar, lo cierto es que este género demanda una producción multimedial integral. Un ejemplo claro de esta interconexión se encuentra en el vínculo entre la audiorítmica y las visuales, dos recursos de tecnología digital ampliamente utilizado en las producciones de Heavy Metal actual, tanto para evocar emociones, climas y dar realismo a la temática abordada, especialmente cuando ésta última se conecta con el misterio y la oscuridad.

"Todo lenguaje dispone de unidades de sentido que se pueden articular para lograr distintos discursos posibles" (Loudet, Reynoso, Seba y Sigismondo, s.f.). Así, el Heavy Metal se nutre del arte multimedial para poder evocar un espacio ficcional e inmersivo. Este espacio está compuesto por un sistema unificado repleto de significados que comunican una idea e invitan a los espectadores/usuarios a constituir dicho sistema.

Otro factor interesante es la inserción de las narrativas transmedia. Con el surgimiento de la televisión en los años 80 y, posteriormente, la expansión de internet en los años 2000, las estrategias comerciales y de distribución del arte del Heavy Metal se ampliaron y diversificaron significativamente. Esto posibilitó una inversión de recursos multimedia que no solo potenciaron las experiencias, sino que también enriquecieron la producción artística al conectar diversas formas de medios existentes.

Es así como la oscuridad y sus representaciones se convierten en una fuerte imagen estética atractiva y mediatizada. Un ejemplo destacado es la banda Ghost con su propuesta tematizada y anónima, que logró viralizarse en las redes sociales, produciendo el éxito del grupo y estableciendo nexos entre bandas como Metallica y series de la cultura geek, como Stranger Things. Otro ejemplo destacado se evidencia en la banda Iron Maiden, la cual, en el año 2022, llevó adelante un tour

mundial basado en la creación de su videojuego "Legacy of the beast" donde los discos de la banda y su icónico personaje, Eddie, son los protagonistas.

El lenguaje multimedial potencia la construcción del carácter oscuro del Heavy Metal al proporcionar amplios recursos para la recreación de las imágenes, personajes, narrativas y escenarios ficticios. Este enfoque implica la participación de múltiples sentidos y formas de expresión, enriqueciendo de manera integral la representación de esta temática.

Aquí debajo se detallan algunos puntos claves del vínculo entre la oscuridad, el Heavy Metal y la multimedia:

- La relación entre el Heavy Metal, la literatura fantástica y el cine de terror, los videojuegos y la cultura geek
- El avance tecnológico y la producción de puestas en escena
- La incursión en las narrativas transmedia

La Obra

Habitar la oscuridad es una obra inmersiva que invita al usuario a adentrarse en los confines oscuros del Heavy Metal. Esta experiencia nuclea la producción escénica y la construcción de sentido de una narrativa oscura, al mismo tiempo que fomenta la introspección individual de los sentimientos internos.

El formato y los recursos empleados, tanto a nivel estético, compositivo y tecnológico, se desarrollaron gracias al estudio llevado a cabo en esta investigación. El material textual, visual y audiovisual recopilado aportó mucha información y nutrió de manera significativa a la puesta.

Capítulo 6

Conclusiones

La expresión de la oscuridad en el Heavy Metal es un tema que atraviesa de manera versátil, transversal, atemporal y central tanto la cultura metalera como la producción artística. La adopción y aceptación de las representaciones oscuras se manifiesta a través de un sinfín de prácticas, símbolos, lenguajes y materiales que han perdurado desde los primeros momentos del género hasta la actualidad.

La oscuridad se ha consolidado como un componente único y distintivo, reconocible tanto para sus seguidores como para la cultura popular en general.

El interés por la literatura y el cine de terror ha contribuido a forjar una propuesta estética singular. Al mismo tiempo, el desarrollo de una contracultura, el interés por el ocultismo y el paganismo han enriquecido aún más la expresión artística del carácter oscuro del Heavy Metal.

A su vez, las nuevas tecnologías y comunicaciones han constituido la forja de una imagen integral, mediática y comercial de las representaciones oscuras en el género desarrollando un fuerte interés por parte de la audiencia.

El Heavy Metal es un género musical amplio e impactante, capaz de evolucionar y reinventarse con el paso del tiempo. Este género musical impulsado por el interés de sus integrantes, teje un entramado artístico multidisciplinario de alta calidad. Su objetivo de contar historias con tintes dramáticos, misteriosos, fantásticos, llenos de pasión, intensidad y trasgresión lo convierten en un género único.

A pesar de la ausencia de una definición precisa del concepto de oscuridad en el género, se puede apreciar un gusto singular por todo lo relacionado con el mundo "oscuro". Es cierto que la historia y las regiones geográficas han demostrado, como se mencionó previamente, algunos puntos concretos que podrían haber llevado a músicos y seguidores del género a adoptar la oscuridad como parte de su arte y de su vida³. Un punto central, estrechamente conectado, es la fascinación por el cine de terror, una conexión atemporal y sin fronteras.

Para finalizar, la expresión de la oscuridad en el Heavy Metal se constituye como una simbiosis escénica. Enriquece la interpretación artística y sumerge al público en una atmósfera particular, consolidando al Heavy Metal como un fenómeno que se escucha, se ve y se siente.

-

³ Como sucede en ciertos casos con los músicos de Black Metal.

Bibliografía

BangerTV. *Imaginary and lore in Metal* [Archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=g7kARHJ3vxU&ab_channel=BANGERTV-AllMetal

BangerTV. *Horror Movies, Gore and Metal* [Archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=XUCJcutBP5k&ab_channel=BANGERTV-AllMetal

Calvo, Manuela Belén (2016) La escenografía en la música metal como retórica de transgresión y de localismo. IGEHCS (Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales) UNICEM. CONICET.

Carlos.A.Scolari. (2013) Narrativas transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Deusto

Don Argott, D. (Director). (2022) Dreamers Never Die. [Película]. BMG

Lynch, J. (Director). (2017) Lords of Chaos. [Película]. RLJE Films

Peréz, Manuela (2009) Historia del Heavy Metal. Argentina. Editorial Amancai

Sam Dum. *Metal* (2009)- *A headbanger 's journey*. [Archivo de video]. Youtube.

https://www.documaniatv.com/social/metal-a-headbangers-journey-subtitulosen-espanol-video 9308c7b68.html

Sam Dum. (2011) *Metal Evolution*. [Archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=zUX5owJlpPl&t=4s&ab_channel=IvanSain

VH1. *Heavy,* (2006) *la historia del Metal*. [Archivo de video]. Youtube. https://www.voutube.com/watch?v=cHHZOhpvdhE&ab_channel=javo1105

Material Audiovisual

Alice Cooper (7 de diciembre de 2017) A Paranormal Evening At The Olympia Paris [Archivo de video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=Lz49kJPulXQ

Black Sabbath (2017) Children of the Grave from The End [Archivo de video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=zUT730G-xvA

Bring Me The Horizon (7 de agosto de 2023) Live at Rock am Ring [Archivo de video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=zSwgLsuJRY0

In this Moment (2021) The in Between [Archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=pjOtKC_GZ90

Iron Maiden (2015) The number of the Beast [Archivo de video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=WxnN05vOuSM

King Diamond (3 de junio de 2019) Songs for the Dead Live. The Fillmore in Philadelphia, PA. Archivo de video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=7yd6 imr14A

Gorgoroth (2008) God Seed. Wacken open Air https://www.youtube.com/watch?v=BBcm1LnrioE

Slipknot (30 de agosto de 2023) Live at Resurrection Fest EG. [Archivo de video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ENJumhoaW2s

Rob Zombie (22 de septiembre de 2023) Live at Concord Pavilion CA Fest EG. [Archivo de video]. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=AtjMCOWfOI8

Sitios web

Galbraith, P. Map of Metal (s.f) Acerca de https://mapofmetal.com/

Iron Maiden. Iron Maiden game. Legacy of the Beast (2022). *Acerca de* https://ironmaidenlegacy.com/

Slipknot.(2023). Acerca de https://slipknot1.com/

Judas Priest (2023) Acerca de https://www.judaspriestinvincibleshield.com/

Anexos

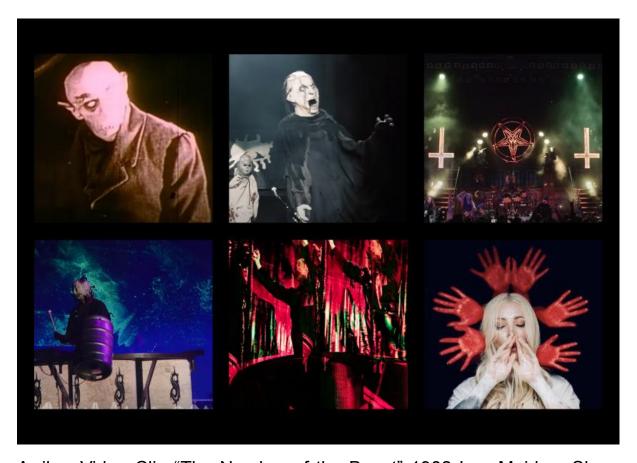
Figura 1

Arriba: Película Black Sabbath de Mario Bava, Rob Halford (cantante de la banda Judas Priest, Iconografía de la banda de black metal Venom.

Abajo: Recitales de las bandas Alice Cooper, Venom y Iron Maiden.

Figura 2

Arriba: Video Clip "The Number of the Beast" 1982 Iron Maiden. Show de Alice Cooper by King Diamond.

Abajo: Recital de Slipknot. Videoclips Slipknot y In This Moment.

Figura 3

Izquierda: Videojuego Iron Maiden Legacy of the Beast. Derecha: Serie Stranger Things 4.