

Ricardo Castaño Támara

Resumen:

Hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa heterogeneidad que se observa en el plano económico, social y cultural. No existe una única juventud: en la ciudad moderna las juventudes son mixtas, sus características cambian de acuerdo con la clase social, el lugar donde viven y la generación a que pertenecen y, además, la diversidad, el pluralismo y el estallido cultural de los últimos años se manifiesta en sus comportamientos, referencias de identidad, como también los lenguajes y formas de sociabilidad.

Es decir, que la juventud en ese sentido no puede permanecer inmóvil, no puede ser igual en todos los tiempos y se transforma permanentemente. La juventud no puede ser integrada al conjunto de la sociedad; esta se produce fuera y contra la estructura misma de la sociedad, tiene una existencia histórica concreta.

La música cobra sentido para los jóvenes como forma de identidad del grupo, como un emblema que les caracteriza y que les permite marcar la diferencia. Es la apropiación de estilos, de géneros, de formas de vestir, de íconos musicales, de singularidades. El rock, a diferencia de otras culturas musicales anteriores, se integra en el imaginario de la cultura juvenil, los cantantes y músicos son jóvenes, tienen la misma edad, comparten y pertenecen a la misma clase social, tienen los mismos intereses.

El Heavy Metal es, principalmente, Rock puro. Heredero del Blues. Es hablar de jóvenes que encontraron en el Metal un refugio donde canalizar su rebeldía.

Palabras claves:

Joven, cultura juvenil, Metal.

Abstract:

There are many ways of being young under intense heterogeneity observed in the economic, social and cultural sphere. There are no a single youth: in the modern city, youths are mixed, their characteristics changing according to social class, where they live and the generation to which they belong and, moreover, diversity, pluralism and culture explosion in recent years manifested in their behaviors, identity markers, as well as language and sociability.

That is, youth in this regard cannot stand stationary, cannot be equal at all times and becomes different permanently. The youth cannot be integrated into wider society, this takes place outside and against the social structure, it has a concrete historical existence.

The music makes sense for young people as a form of group identity, as a mark that characterizes and allowing them to make a difference. It is the appropriation of styles, genres, forms of dress, and musical icons of singularities. The rock unlike other previous musical cultures integrates into the imagination of youth culture, singers and musicians are young, are the same age, share and belongs to the same class, have the same interests. Heavy Metal is mostly pure Rock. Heir to the Blues. We talk about young people who found a way of canalize their rebellion.

Keywords:

Young, youth culture, Metal.

Ricardo Castaño Támara

Correo electrónico: alekostato@yahoo.es

Candidato a Doctor en Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Magister en Educación con énfasis en Enseñanza de la Historia. Licenciado en Ciencias Sociales. Estudiante de primer semestre de la Especialización de Educación en Tecnología con experiencia universitaria y secundaria. Coordinador del proyecto PETROGLIFOS GEIR con estudiantes del Colegio Departamental de El Triunfo (Cundinamarca) desde 1996. Profesor del Programa de Formación Permanente Docente Enseñanza de la Historia a partir de la Historia Oral- convenio IDEP- Universidad Pedagógica Nacional-1998. Taller de Capacitación de Docentes en Mesitas del Colegio-2002. Diálogo de Saberes -Universidad Javeriana- 2002. Taller: La Historia Oral y la Enseñanza de la Historia- Semana cultural UPN- Octubre 2000. Ponente en el XXII Congreso de historia de Popayán-2004.

Para hablar del movimiento cultural devenido del rock metal, es necesario intentar encontrar una definición de lo que se ha entendido por juventud. La categoría de juventud ha estado atravesada por distintas definiciones no muy precisas. Definiciones desde la biología, desde la pedagogía, desde las Ciencias Sociales, desde los estudios culturales, y desde la sociedad del consumo, entre otros. Cada una de estas categorías de lo que significa ser joven, plantea varios interrogantes de fondo: ¿Es posible hablar del joven desde una categoría unitaria? ¿El ser joven está determinado desde la edad cronológica? ¿Es posible establecer un número de características (rebelde, osado, incomprendido, etc.), para empezar a considerar que se es joven?

Hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa heterogeneidad que se observa en el plano económico, social y cultural. No existe una única juventud: en la ciudad moderna las juventudes son mixtas, variando en relación con características de clase, el lugar donde viven y la generación a que pertenecen y, además, la diversidad, el pluralismo y el estallido cultural de los últimos años se manifiesta privilegiadamente entre los jóvenes que ofrecen un panorama sumamente variado y movable que abarca sus comportamientos, referencias de identidad, como también los lenguajes y formas de sociabilidad.

Veamos algunas de las categorías de análisis para adentrarnos en la temática de la juventud y mirar en dónde se puede entrar a considerar lo que caracteriza al joven metalero, desde sus diferentes manifestaciones culturales, artísticas y en el plano personal. Cada una de estas aproximaciones nos permite observar cómo ha ido evolucionando la categoría de juventud, y cómo ésta no puede ser mirada de manera homogénea. La juventud cambia, se dinamiza y no puede ser la misma en los diferentes contextos donde se mueve.

Algunas categorías de análisis de la juventud

El discurso desde la biología:

Aquí se define al joven a partir de un tiempo cronológico; la edad funda una clasificación orgánica. El joven debe pasar por distintas etapas de socialización para poder llegar a una edad adulta. Se definen unas fases desde el nacimiento hasta la muerte. Es decir, la vida está biológicamente determinada, no existe escapatoria. Sin embargo, el ser joven desde esta perspectiva no tiene en cuenta los cambios en las distintas manifestaciones de los jóvenes a nivel cultural, social, político y económico. No se tiene en cuenta que los jóvenes son portadores de un conocimiento y entendimiento propio de la vida y de unos saberes particulares del lugar donde se desenvuelven. De igual forma no tiene en cuenta que las edades de lo que significa ser joven hoy, cambian en virtud del aumento en las probabilidades de vida en algunos países como es el caso Europa.

El discurso desde la pedagogía:

Se considera joven a aquel que dedica determinado tiempo de su vida al espacio escolar. Es lo que también se ha llamado sujetos en edad de moratoria. La moratoria se entiende aquí como el tiempo que transcurre entre la madurez física y la madurez social. Lo cual quiere decir, sujetos dependientes, en etapa de formación, improductivos, y con una fuerte dependencia familiar. La noción de niñez se extiende al momento de maduración y desarrollo. El tiempo que duran en la moratoria les sirve para convertirse posteriormente en sujetos productivos. El mundo de los jóvenes estaría separado del ámbito de lo público. Este concepto está estrechamente ligado a los procesos de desarrollo de las nacientes sociedades industriales de los siglos XVII y XVIII.

El discurso desde las ciencias sociales:

Para el Grupo de Chicago, la juventud es considerada como una desviación social. Jóvenes ociosos, sin ningún tipo de responsabilidad, que no se sienten haciendo parte de la sociedad. Desde esta perspectiva la juventud es una categoría socialmente construida. Estos jóvenes terminan siendo estigmatizados al considerar que no quieren trabajar, no les interesa tener familia, lo que se traduce en que son jóvenes desviados.

De otra parte, la Escuela de Chicago habla de los jóvenes obreros como ociosos, pre-delinquentes, peligrosos, quienes en su mayoría viven en los suburbios con una fuerte tendencia hacia una vida hedonista.

El desarrollo de grupos de edad era la expresión de una nueva conciencia generacional, que cristalizaba en una cultura autónoma e interclasista centrada en el consumo hedonista. Uno de los efectos de la modernización, definida como un proceso uniforme de cambio de la sociedad agraria hacia la industrial, era la separación progresiva entre la

familia y el mundo institucional. Mientras en la primera esfera predominaban los valores <particularistas> y los solidarios, en la segunda son hegemónicos los valores <universalistas> y normativos (...). La función de los grupos intermedios (subculturas urbanas y movimientos juveniles) es precisamente favorecer la transición entre las dos esferas, combinando relaciones de solidaridad con valores universales y resolviendo los problemas de la integración social. La cultura juvenil -analizada como un todo homogéneo- era producida por una generación que consumía sin producir; que al permanecer en las instituciones educativas no sólo se estaba alejando del trabajo, sino incluso de la estructura de clases. El acceso nominal al <tiempo libre> parecía cancelar las diferencias sociales, e incluso engendrar una <nueva clase ociosa> personalizada en los jóvenes¹.

De esta forma las instituciones se transformaban a través de las manifestaciones juveniles, con una fuerte dispersión y difusión de las condiciones de existencia de la condición juvenil.

El discurso desde los estudios culturales:

Para estos la juventud debe ser vista desde las representaciones sociales, en la diversidad, la resistencia y creatividad. Los jóvenes construyen su propio mundo desde diferentes espacios: crean un estilo juvenil muy emparentado con la música, el lenguaje, la gestualidad; aparece un nuevo cuerpo tatuado, pintado, agredido, un cuerpo que reclama identidad; es una ruptura simbólica que reclama otra forma de existencia, es una ruptura contra el orden establecido. Para estos la noción de subculturas les permite diferenciar y agrupar distintas manifestaciones de la emergencia de la juventud en las últimas décadas (culturas obreras, culturas de género, culturas ambientalistas, culturas mediáticas y culturas juveniles). El estudio que proponen de los jóvenes es asumido aquí desde lo transdisciplinar.

---

1 Feixa, Ibid, p. 54

El discurso de la sociedad del consumo:

El joven aquí es asumido como sujeto divertido, loco, hijo de los medios, son hijos del goce, la vida chévere. Estos jóvenes se van a convertir de esta forma en el motor de la economía de consumo. Son jóvenes que comparan placeres, coleccionan música, son jóvenes de las comidas rápidas, del vértigo, son los hijos de la Internet, con otros estilos de vida y otros modelos de comunicación. Lo público se desvanece junto a las nuevas tecnologías de la comunicación, es decir, lo público y lo privado se difuminan. Son jóvenes de la sociedad del consumo.

Los adolescentes de hoy son víctimas de la economía de la opulencia. Han crecido en la era de la marca, han sido bombardeados y definidos por nombres de productos y por inteligentes e intrusitas estrategias de publicidad. Criados desde la cuna en una cultura mercantil, la fragilidad de su autoimagen y su necesidad de pertenecer a grupos al llegar a la adolescencia, los convierte en blancos perfectos para la explotación de los publicistas².

Uno de los elementos más importantes que retomaremos en este artículo es el de Culturas Juveniles como punto de entrada a la construcción del joven metalero. Las características de las Culturas Juveniles del siglo XX terminan siendo los elementos comunes de la forma como los jóvenes asumen la música, la moda, sus expresiones artísticas, la forma como habitan y construyen su mundo.

En ese mismo sentido son importantes para nuestro análisis los dispositivos que aparecen planteados sobre la categoría de juventud, las definiciones que desde el discurso de los Estudios Culturales y la Sociedad de Consumo nos permiten entender lo que hoy se ha denominado la cultura juvenil.

Las culturas juveniles:

La cultura juvenil es entendida como formas estilísticas de la existencia, no organizadas, ni elaboradas. Las culturas juveniles se describen como la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son manifiestas grupalmente a través de la construcción de estilos de vida particulares en espacios por fuera de las instituciones, y que se manifiestan en el uso que del tiempo libre hacen los jóvenes.

En un sentido más restringido, definen la aparición de microsociedades juveniles, con grados significativos de autonomía respecto de las instituciones adultas, que se dotan de espacios y tiempos específicos, y que se configuran históricamente en los países occidentales tras la segunda guerra mundial, coincidiendo con grandes procesos de cambio social en el terreno económico, educativo, laboral e ideológico. Su expresión más visible son un conjunto de estilos juveniles espectaculares, aunque sus efectos se dejan sentir en amplias capas de la juventud(). La noción de culturas juveniles remite a la noción de culturas

2 Quart Alissa, Marcados. La explotación comercial de los adolescentes, p. 16 Grupo Editorial Random House Mondadori, S. L., Barcelona, 2004.

subalternas. En la tradición gramsciana de la antropología italiana, éstas son consideradas como las culturas de los sectores dominados, y se caracterizan por su precaria integración en la cultura hegemónica, más que por voluntad de oposición explícita. La no integración -o integración parcial- en las estructuras productivas y reproductivas es una de las características esenciales de la juventud³.

Ser joven significa serlo en un tiempo determinado, es decir, la condición de ser joven es transitoria.

Significa que la juventud, en ese sentido, no puede permanecer inmóvil, no puede ser igual en todos los tiempos y se transforma permanentemente. La juventud no puede ser integrada al conjunto de la sociedad, ésta se produce fuera y contra la estructura misma de la sociedad; tiene una existencia histórica concreta.

Para el análisis que aquí se propone de las culturas juveniles, partiremos de la perspectiva de las imágenes culturales, entendida como el conjunto de particularidades ideológicas y simbólicas reconocidas y adaptadas por los jóvenes. De manera que las formas de apropiación de los jóvenes de la sociedad se manifiestan en las formas más o menos visibles en que logran constituir y construir su mundo. El lenguaje, la moda, las prácticas culturales y las actividades medulares, se encuentran condicionados por un tiempo y un espacio, determinados por el contexto en que transcurre su vida. De otro lado, incluiremos, al final del artículo, apartes de la entrevista realizada al profesor Carlos Reina, acerca de los jóvenes.

Las culturas juveniles son construcciones propias, son formas de pensarse como jóvenes en el mundo, con una simbología donde confluyen elementos lúdicos, estéticos, creativos, subjetivos y musicales, entre otras manifestaciones.

3 Feixa, de jóvenes, bandas... Ibid, pp 84 y 85

Características y funciones de la condición de ser joven

Todo el comportamiento público de los jóvenes es considerado como una “patología”. Son sujetos sin riesgo que “ponen en riesgo a la sociedad”. Son “delinquentes” porque no piensan en el éxito, el dinero y el progreso, no trabajan, reciclan, consumen, son sujetos de la inmediatez; su única preocupación es vivir hasta sacarle el tuétano a la vida.

En la tesis de doctorado, Maricela Portillo Sánchez nos presenta varias posturas de algunos pensadores contemporáneos alrededor del concepto de juventud.

Para el psicólogo Erik Erikson, se identifica a la juventud como un estadio de la vida. Para él, los jóvenes viven en esa etapa una crisis que se refleja en la búsqueda de identidad. Esta crisis puede ser resuelta con mayor o menor conflicto, pero sin lugar a dudas se vivirá en un momento de confrontación con los otros a partir de los cuales intentarán definirse. Esos otros, suelen ser los padres, los profesores y, en general, la autoridad que el

mundo adulto presenta. La crisis de identidad resulta ser parte constitutiva de la juventud. Y es ésta una constante transclasista que se manifiesta abiertamente a partir de las marcas externas, como puede ser la ropa, el corte de pelo, los objetos que portan, en fin, por la facha, el atuendo, la imagen, la moda.

Para Bourdieu, la juventud debe ser vista desde una perspectiva sociológica. En el caso de la juventud, se impone la necesidad de derribar la primera idea según la cual se asocia al criterio etéreo. Todo intento sociológico por dividir y clasificar las edades es necesariamente arbitrario. La edad “es un dato biológico socialmente manipulado y manipulable que no basta para definir juventud”. Para Bordieu la juventud debe ser pensada a partir de tres conceptos. Uno es la cuestión de poder; otro la relación generacional joven/viejo y el último en la configuración social en la que está situado el joven.

Por su parte, Maffesoli aborda la problemática de las nuevas dinámicas sociales en el contexto de la sociedad postmoderna. A su modo de ver, no es posible seguir explicando la realidad social a partir de categorías que nacieron en el seno de la modernidad y que fueron construidas en y para estudiar ese momento histórico y no éste. Para ello traza una serie de miniconceptos con los cuales intenta describir los contornos en los cuales se mueven los sujetos, tales como: comunidad emocional, sociabilidad, tribalismo, proxemia, entre otros.

Estas formas de sociabilidad pueden observarse claramente en la juventud. El neotribalismo constituye un rasgo esencial de las culturas juveniles. En ellas se plasman las transformaciones de la sociedad contemporánea. Son los jóvenes quienes, hoy en día, se están congregando a partir de estilos de vida, prácticas, sensibilidades, éticas y estéticas. Por eso, están plasmando en su cuerpo, en sus prácticas, en el arte y en sus saberes, los discursos con los

cuales se pueden encontrar las claves que nos permitirán leer hoy estas nuevas realidades sociales⁴.

El ser joven significa el rechazo a todos los valores. Viven y ponen énfasis en otros valores subterráneos. Un mundo del ocio, del placer, donde el sexo ocupa un lugar central. Ser joven es por antonomasia ser hedonista. El placer es la base de su construcción como sujeto, y lo consigue en la medida que logra consumir.

Para los jóvenes las culturas juveniles cumplen ciertas funciones que les permite, en determinado momento, ser el refugio seguro que les brinda la posibilidad de habitar su mundo, de nombrar su calle: les ofrece formas de identidad; son espacios alternativos de sociabilidad; les proporciona escenarios de placer significativos que difieren de la escuela, la familia o de cualquier otra institución; son lugares en los cuales hay soluciones a los dilemas morales y son lugares de encuentros de manifestaciones artísticas, donde la música juega un lugar preponderante en la construcción de identidad.

En ese orden de ideas la ciudad adquiere un carácter distinto para las culturas juveniles. Esta es redefinida en cuanto a la apropiación que hacen los jóvenes del espacio urbano. Las calles, las esquinas, las paredes, los sitios de rumba, los centros comerciales, las discotecas, son resignificados con las formas de nombrar su espacio, de marcar territorio, de crear su propio estilo, ya sea a través de la producción musical o de la identificación que consiguen los jóvenes con ésta.

La música en las culturas juveniles

Uno de los factores nucleares de los jóvenes y donde se fusionan los imaginarios juveniles es precisamente en la música, en particular el rock. Según Germán Muñoz:

Guarda una relación muy cercana con las singulares formas de ser joven que se han construido en las culturas

4 Portilla Maricela, Culturas juveniles y cultura política. La construcción de la opinión política de los jóvenes de la Ciudad de México, Bellaterra, julio de 2004.

juveniles. Esta relación no es causal, del tipo “rock como formadores de culturas juveniles”; se trata de un nexo entre las culturas y la música más sutil y misterioso; uno de mutua alimentación que tal vez sólo puede atisbarse ahondando en la historia de las culturas juveniles y reconociendo la existencia de potencias sensoriales, de fuerzas sónicas de la música (...). De otro lado, la idea del rock como una progresión lineal de estilos pasajeros y efímeros, se desvanece al considerar que cada género del rock o tendencia principal sostiene con su cultura asociada una relación que va más allá de la moda y el consumo; que cada género posee una historia y un devenir y se constituye en punto de origen o de paso a nuevas ramificaciones musicales y culturales⁵.

La música cobra sentido para los jóvenes como forma de identidad del grupo, como un emblema que les caracteriza y que les permite marcar la diferencia. Es la apropiación de estilos, de géneros, de formas de vestir, de íconos musicales, de singularidades, entre otras cosas. El rock, a diferencia de otras culturas musicales anteriores, es su estrecha integración en el imaginario de la cultura juvenil; los cantantes y músicos son jóvenes, tienen la misma edad, comparten y pertenece a la misma clase social, tienen los mismos intereses.

La música define grupos sociales, gustos, actividades, ocupaciones de tiempo libre, hobbies, ideologías e ideales, rebeldías (...) La música hace uso de unos símbolos y unas imágenes, una literatura, unas circunstancias, unas relaciones específicas, contribuyendo a la creación de grupos y a la definición de otros, a la utilización de espacios y a la separación de otros, a la delimitación de actos y actitudes, delimitación de actividades y de pareceres, manifestación de conductas y formas de proceder, uso de colores y de vestuarios, uso del cuerpo y de su lenguaje, relación entre iguales y entre diferentes,

5 Muñoz, German., Secretos de mutantes. Música y creación en las cultura juveniles, Editorial Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2002, pp. 149 y 150.

*convivencia y desconocimiento del otro, tolerancia e intolerancia, relación entre lo público y lo privado, entre sociedad civil y sociedad a-civil, relación entre día y noche, luz y sombra, ciudad y campo, país y mundo, antípodas constantes y rebeldía frenada o refrenada, o simplemente libertad en medio de la represión*⁶.

Desde esta representación la música permite un acercamiento entre iguales y dispares, es un amparo constante de recuerdos que algunas veces se quieren evocar y otras veces se prefieren dejar en el pasado; es un espacio para compartir gustos y algunas veces para provocar disgustos, para quienes no comparten la misma música. Para los jóvenes se convierte en una forma de manifestar su identidad, de ser original, de ser diferente, de encontrar espacios donde compartir gustos e independencia frente a los adultos.

*En un mundo que tiende a la homogeneidad extrema, la música parece ser la última salida donde mostrar una diferencia. Ser original, independiente o rebelde, e ir contra la corriente. Quizás sea buscar una identidad diferente a la de sus padres, o quizás solo ocupar el tiempo libre, o ahogar el sentimiento de soledad y encontrar un grupo de personas en el cual ampararse ante las exigencias del sistema. El hecho es que una de las actividades que más realizan los adolescentes es escuchar música. La música une a individuos de puntos muy diferentes de la sociedad. Esto no es ignorado por las compañías discográficas, que tienen bien en claro su mercado, particularmente juvenil. Por esta razón, resulta lógica la preocupación por buscar, mantener y ampliar un mercado de consumidores. Para esto, los medios juegan un papel muy importante, y son utilizados por estas compañías para difundir la nueva música y nuevos artistas*⁷.

Al considerar la música como elemento de identidad, dinamizador y aglutinador de la juventud, nos propone

acercamos muy sucintamente a las formas como los jóvenes “metaleros” crean e incorporan nuevas estéticas en las culturas juveniles. Es decir, qué es ser joven desde la música, las representaciones iconográficas, la indumentaria, la ropa, la apropiación que hacen de su cuerpo, la discografía musical, entre otras manifestaciones de los jóvenes del Metal.

El Heavy Metal y el joven

El Heavy Metal es principalmente Rock puro. Heredero del Blues. Nace al finalizar la década de los sesenta con ciertas características particulares que rompe definitivamente con lo que para la época se venía produciendo musicalmente. Hablar musicalmente del Heavy Metal, es hablar de sonidos pesados, agudos, guitarras distorsionadas y voces guturales que crean un ambiente fúnebre, duro, agresivo y si se quiere hasta violento. Es hablar de jóvenes que encontraron en el Metal un refugio donde canalizar esa rebeldía. Es a través de éste que el joven puede contener la violencia que la misma sociedad le ofrece a los jóvenes; son una forma de existir; su ropa, el color negro, las botas y la dureza como está modelado su cuerpo, irrumpe en el mundo adulto tradicional generando escándalos, pero al mismo tiempo reclamando espacios, criticando y diciendo aquí estamos.

6 Reina Carlos, Bogotá: más que pesado, metal con historia, Editorial FELCAR, Bogotá, 2009, p. 15.

7 En <http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloId=3058> La influencia de la música y de los videoclips en los niños y adolescentes. Universidad Antonio Nariño, facultad de psicología, sede – Cúcuta, 2006.

Nacido como subgénero a partir de agrupaciones como blue; cheer; black sabbath; led zepellin, y cuya palabra fue relacionada socialmente desde canciones como la de Stephen Wolf, "Born to be wild", primera en mencionar la palabra Heavy Metal en 1968. Por otra parte el álbum de Iron Buterfly (1968) titulado "Heavy" o a su mención de libros de literatura como el de William Burrougs, 1961 The Soft Machine, incluyendo al personaje "Uranian Willy, the Heavy Metal Kid, hasta las descripciones históricas realizadas por la investigadora Deena Weintein, que ubica al Heavy Metal, antes que un género musical, como una forma de describir a los jóvenes rebeldes, que desde el siglo XVIII laboraban como cargadores de municiones en los barcos, pero se negaban a dispararlas, y que por esta razón se les llamaba "Heavy Metal Kids", para luego ser asociados a un sub-género musical del rock and roll, lo que daría desde siempre un carácter de rebelde y contestatario⁸

Son varias las características que identifican a la subcultura del Heavy Metal: el machismo, la juventud, la blancura y la idealización con la clase trabajadora. Aunque estas obviamente tengan que ver con sus inicios en los Estados Unidos, en los países de habla hispana asumen unas características particulares y se acomodan a los desarrollos históricos donde llega el Heavy Metal.

De otro lado, las estéticas del metal se manifiestan en los jóvenes en diferentes aspectos muy relacionados con la época medieval. Figuras oscuras, ropa negra, música que retoman líricas medievales, un escenario de la oscuridad

que no permite dejar más allá y que busca en cierta manera hacer presencia en una sociedad que lo excluye. Las carátulas de los discos acompañan los imaginarios juveniles del metal hacia un espectro sombrío, donde los espacios de guerra ocupan un gran porcentaje de las imágenes, al igual que la muerte, representada en cadáveres, sangre y calaveras, crean atmósferas lúgubres que representan el imaginario de lo que significa ser seguidor del Metal.

De ese modo, el Metal para el joven se convierte en un espacio que socialmente le ha sido negado, en un espacio donde los jóvenes resignifican su vida, crean comunidad de pertenencia, se es diferente o rebelde y, de paso, se reclama a una sociedad que los excluye, los estigmatiza y los condena por poner en cuestión el ideal de joven idealizado, en un discurso que prevalece desde la psicología, la escuela, las Ciencias Sociales o cualquier otra tendencia que ha querido encasillar y enfrascar a los jóvenes.

Para finalizar el artículo hemos reproducido apartes de una entrevista realizada al profesor Carlos Reina⁹ alrededor de varias preguntas que nos permitan mirar lo que significa ser joven con los medios, con la música, con el tiempo, con las tecnologías y su relación con el Metal.

¿Qué es ser joven?

¿Qué significa ser joven? Varios referentes: Uno, tiempo vital; dos, construcción social relacionada con una etapa de la vida; y tres, una forma de vivir la vida, aunque no se tenga la vitalidad (juvenalización). Hay muchas formas de ser joven pero solo existe un tiempo para serlo. Un tiempo vital.

¿Cómo relaciona la juventud con la música?

Vivimos en una sociedad musical por excelencia, como ninguna otra época. Esto hace que la relación sea no solo estrecha sino cada vez más personal.

---

⁸ Reina, Bogotá: Más que pesado, metal con historia, Ibid p. 14.

⁹ Carlos Reina, docente de la Universidad Distrital. Quien ha venido trabajando por largo tiempo la historia de la juventud, culturas urbanas y Rock and roll. Redactor de la revista Letra Oculta y fundador de la banda de metal URSUS.

¿Cómo relaciona la juventud con la ropa?

La estética es apenas una parte. Tengamos en cuenta que juventud es una categoría distinta a la de ser joven. Juventud se asume desde una postura más política. Jóvenes se asume como una etapa de la vida. Así que aunque la ropa sea importante, depende de su lectura. Incluso muchos jóvenes se visten como adultos y siguen siendo jóvenes, mientras muchos adultos se visten como adultos y se ven como adultos vestidos de jóvenes.

¿Cómo relaciona las tecnologías de la comunicación y la información con la juventud?

Son fundamentales en la actualidad. Personalizan el mundo, lo individualizan y conducen a que cada quien elija acerca de sus objetos de interés, cualquiera que estos sean.

¿Qué diferencias existen entre las generaciones anteriores con la juventud de hoy en día?

Cada generación se construye sistemáticamente desde distintos escenarios histórico-sociales. Existen unos hitos que marcan generaciones, pero no a todas las generaciones, pues depende del lugar donde éstos se den, las formas de difusión y demás. Por ejemplo, hablar de la generación de los 60 solo en la perspectiva de movimiento estudiantil, protestas y rock and roll, solo es válido para algunos sectores de nuestras ciudades y no en todas las ciudades. La mayoría estuvo alejada de esto y la vivió de otra manera. Quizás fueron más importantes los grupos como La Billo Caracas Boys, o Pastor López, para los sectores populares, que Génesis o los Speaker o los flippers, para los seguidores del rock en las ciudades.

¿Qué permanece en las juventudes? ¿Qué cambia?

Según el lugar, en muchos casos en los sectores rurales esto es mucho más estático. Quizás se refleje en la forma de vestir y en el uso de tecnologías nuevas limitadas, pero en la ciudad, existen “olas” que incluso llevan a una generación

a volver sobre otra anterior, reciclar y volver a replantear una expresión, sea artística, musical, estética o cualquier otra.

¿Qué diferencias y semejanzas existen entre los jóvenes de las generaciones anteriores con los jóvenes de la nueva generación.?

Desde los años 50 hacia la actualidad se pueden encontrar elementos comunes. Se habla cada vez más de jóvenes y estos asumen cada vez un papel más representativo dentro de la estructura social. Han generado campos de acción e interlocución. Al tiempo se han convertido en objeto de estudio de manera afanosa por parte de la academia en sus distintas áreas. Más que diferencias, se encuentran continuidades. A pesar de lo anterior, la mayoría no solo se siente excluida, sino que además tampoco se vincula a los espacios generados por el Estado. De allí que aparezcan mas bien espacios alternativos, paralelos a los propuestos por el Estado, donde se encuentran y se construyen otras formas de representación alternas a las que se proponen desde el establecimiento.

La música

1. Identifique cuáles son los aspectos más importantes que le dan sentido a su música.

La fuerza de la ejecución es muy importante junto con la contundencia de las voces y la batería. La puesta en escena y la rudeza, junto con las líricas, generan una oleada de sensaciones que hacen que el asistente se sienta eufórico.

¿Por qué la música que escucha lo identifica como joven?

Realmente la música no me identifica como joven. Mucha gente tiene 40 o más años, igual escuchan Metal. La música lo que refleja es una posición de un sector social, compuesto en su mayoría por jóvenes, pero no exclusivamente, frente a distintos aspectos de la sociedad.

¿Las letras, la música, las voces, qué papel juegan en la estética juvenil?

Según el género, pues algunos hacen énfasis en las voces, otros en las letras y otros en la instrumentación. Cada género tiene su propia motivación y se replican en los asistentes.

¿Qué significa ser rebelde?

Significa hacer precisamente aquello que el sistema reclama como perteneciente a su moral, a sus costumbres y tradiciones. En los roqueros, existen rasgos de rebeldía pero la mayoría no lo son. Solo adquieren elementos, consumen estéticas, viven la música temporalmente y luego se integran a la sociedad, una vez adquieren responsabilidades como trabajo o familia.

¿Existe alguna relación entre la música y la política?

Eventos como Rock al Parque, reflejan que la presentación de muchas bandas depende de una política pública. Por otro lado, muchas bandas tienen posiciones políticas de derecha o izquierda y estas se reflejan en los grupos y sus seguidores, sus símbolos y las estéticas que usan.

¿Qué papel juega la tecnología con la música?

Desde los medios tradicionales como la radio y la televisión, audio y video, hasta la red, forman parte de la escenificación de una cultura como la del rock pesado. Además de ello, está el hecho de que la misma tecnología se refleja en la ejecución, instrumentalización y secuenciación de los sonidos que pasan primero por consolas de mezcla para luego ser emitidas.

¿De acuerdo con la música que escucha existe alguna relación con el cuerpo, es decir, la pinta, los tatuajes, las zapatillas, botas, jeans, las chaquetas, el pelo largo o corto, el baile, la rumba?

En la mayoría de los casos ese es un factor importante aunque no obligado. En la escena del metal, según el subgénero, el atuendo va de una u otra manera. Otro ejemplo: quienes escuchan Black Metal, se visten totalmente de negro, con algunos reflejos blancos muy tenues. La postura es la de un sujeto que asume posiciones casi reverenciales. En el caso del Thrash Metal el tenis blanco, el jean o la chaqueta azul sobre fondos negros, serán parte de su identificación. En el caso del Glam o hard rock, el uso de maquillaje, ropa

femenina, cabello crespo, labial y demás, en hombres y mujeres será importante. Aunque, repito, no para todos. Los mayores, obviamente, no lo hacen, pero sí los jóvenes, para quienes existe una especie de “permiso social”, basado en el hecho de ser joven y de que allí todo se permite.

¿Cuál es la importancia que ocupa su cuerpo?

Es el territorio de la música, es el campo de los símbolos y la expresión y consecuencia de las líricas de la música

¿Las letras de las canciones que oyen qué buscan?

Depende del subgénero. Por lo general las bandas de Black Metal refieren a la oscuridad, lo blasfemo, incluso lo satánico o lo ancestral. El Death Metal, refiere a la guerra, la muerte, el caos político y social y la decadencia de las instituciones. El Thrash o el Speed metal, plantean posturas mucho más políticas, agresivas y contundentes, que tienden a plantear la crisis del sistema y a invitar a un cambio en el sujeto. En el caso del Hard rock y el Heavy Metal, el sujeto es mucho más importante. Son los himnos por y para el roquero, es la calle, la ciudad y la vida cotidiana. El Gothic Metal, es mucho más depresivo, reflejando posiciones de duda frente al devenir. El Grind Metal, plantea rupturas que rayan en lo mórbido y grotesco, para llevar al extremo y plantear que en lo más rudo y agresivo se encuentra una realidad distinta.

¿Podría señalar unas dos o tres canciones que representen a los jóvenes?

Metalero. Darkness de Bogotá (1989)
Bogotá. Acutor. (1997)
Colombia, Imperio del terror. Masacre de Medellín. (1988)

¿Cuáles son los sitios o lugares que más frecuenta alrededor del género musical que escucha?

Calle 19 es el centro del rock.

Comunicación

¿Cuáles son los temas de conversación más usuales en los jóvenes?

Música, moda, sexo.

¿Las tecnologías de la comunicación y la información tienen un lugar importante en los jóvenes?

Facebook y otros generan nuevos espacios de difusión. Para el rock pesado el más importante es My Space.

¿Con qué frecuencia hace uso del celular? ¿Qué tipo de comunicación establecen los jóvenes con los celulares? ¿Da prestigio tener celular de marca? ¿Es imposible vivir sin celular?

En el mundo del rock la marca del celular no importa aunque el ring tones si, pues el tono de llamada se puede representar por el tema de alguna canción particular.

¿El uso de la Internet (correos, chats, messenger, blogs, redes sociales) qué significado tiene para los jóvenes como forma de interacción, relación o afectación en los procesos de comunicación?

Es muy importante, pues no solo es un punto de encuentro sino que a través de estos espacios se da forma a otras formas de ser en el mundo de los consumos culturales. Lo que no se puede ser en el mundo real si se puede ser en el mundo virtual.

La familia y la escuela

¿Es importante la familia en la vida de un joven? ¿Cuál es el sentido de la familia? ¿Es importante la familia en los jóvenes?

Es importante. Aunque hay otras formas de generar nuevas familias relacionadas con los gustos e intereses. El sentido de familia es secundario frente a los sentidos dados por la cotidianidad.

¿Es importante la escuela? ¿La escuela para qué? ¿En la escuela se aprende o se pasa bueno?

La escuela es importante para muchos, pero ante la oferta de consumo que se genera en la sociedad, esta pasa a un segundo plano. Es más importante tener “algo” que ser “algo”.

Las respuestas dadas por Carlos Reina dejan ver en cierta medida cómo la juventud, desde su perspectiva, no se deja coger, es escurridiza y escapa a cualquier asomo de categorización. Del mismo modo que nos permite observar la importancia que tienen los medios en la configuración de la construcción de la juventud, donde estos últimos ocupan un lugar importante en las comunidades, en sentido que los jóvenes identifican como medios y como fines de identidad. El sentido de las canciones en los jóvenes difiere de un género a otro en el Metal, en la medida que unas veces puede evocar oscuridad, lo blasfemo, lo satánico o lo ancestral, otras veces la guerra, la muerte, el caos político y social, y la decadencia de las instituciones, entre otras.

El ser joven aparece aquí como un tiempo vital, una construcción social y como una forma de vivir. Para el profesor Carlos hay muchas formas de ser joven, pero solo existe un tiempo para serlo. Un tiempo vital.

El cuerpo, la ropa, los tatuajes el pelo largo o corto se asume de acuerdo a los subgéneros del Metal. Así, por ejemplo, quienes escuchan Black Metal, se visten totalmente de negro. Los del Thrash Metal usan tenis blancos, el jean o la chaqueta azul. Es decir que no existe uniformidad al interior del género musical que agrupa a los jóvenes seguidores del Metal.

La escuela ha dejado de ser un lugar importante de socialización para los jóvenes, en la medida que los medios de comunicación han copado los espacios que la escuela tenía asignada. Son estos últimos, en particular, los que

rompen de manera radical con el mundo de los adultos y las instituciones encargadas otrora de socializar a los jóvenes.

Así pues:

Meyrowitz desarrolla un estudio de caso sobre los cambios recientes en los roles sociales de niños y adultos; además explora la posibilidad de que estos cambios estén relacionados con los medios de comunicación. Ahí descubre las diferencias que hay entre las formas de concebir a los infantes en tres momentos: la Edad Media y Renacimiento, siglo XVII, siglo XX y mediados del siglo XX. Descubre cómo durante la Edad Media y el Renacimiento los niños vivían mezclados entre los adultos sin tener existencia social. Después, durante el siglo XVII y hasta inicios del siglo XX, los niños se vuelven visibles y se les adjudica un lugar social. Es así como se da, en primer lugar, una separación del mundo infantil y el mundo de los adultos. Son estos últimos quienes crean unos espacios propios del saber, en los cuales se mantenía apartados a los niños y a través de los cuales, sobre todo, se les proporcionaba el conocimiento que se consideraba propio de la edad. Así pues, la percepción del mundo era filtrada por los adultos a través de los libros. Finalmente, es en el siglo XX, cuando se ha roto nuevamente esta separación de los dos mundos, el de los niños y el de los adultos, a partir principalmente de la irrupción de los medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión (...). Estos dos elementos son centrales para explicar las nuevas formas de ser de la juventud actual: la ruptura generacional, sin parangón en la historia, y las nuevas formas de circulación del saber¹⁰.

Estas formas nuevas de circulación del saber desplazan a los tradicionales canales y están proponiendo otras no lineales ni secuenciales, sino que hipertextuales. De la misma manera que emergen de esta forma unas nuevas formas de relación entre los mismos jóvenes, con la escuela, con la cultura, con el arte, etc.

---

10 Portilla, Culturas juveniles y cultura política. La construcción de la opinión política de los jóvenes y...p 59 y 60

Al igual que influyen de manera notable en la emergencia de procesos identitarios y la construcción de nuevas formas prácticas culturales de la juventud, que hoy difieren sustancialmente de las anteriores particulares¹¹.

El Metal, por supuesto, no ha estado ajeno a esta dinámica y se ha alimentado de estos nuevos canales de comunicación, retroalimentando y reconfigurando la calle, la ciudad, los espacios públicos, creando nuevas identidades.

De esta forma las culturas juveniles se objetivan en modelos de relación y de organización social y en formas de estructuración del espacio urbano. Las culturas juveniles traducen en estilos más o menos visibles e integran elementos heterogéneos provenientes de la moda, el lenguaje, el comportamiento no verbal, el grafiti, los medios de comunicación y el espacio¹².

El ser joven en ese orden de ideas, en la sociedad contemporánea, se complejiza por la confluencia de nuevas tecnologías, ya que hace que estos no puedan ser entendidos sin las relaciones y las mediaciones que entre estos y las tecnologías (internet, los chats, el teléfono celular, las redes sociales, etc.) se construyen¹³.

Los años noventa han presenciado tendencias contradictorias que se han resumido en un epíteto simple: <generación X>. Una de las características de este nuevo modelo de juventud es la influencia de las nuevas tecnologías de la comunicación: video, fax, telefonía digital, informática, internet. Algunos autores sostienen que está surgiendo una <cultura postmoderna> que ya no es el resultado de la acción de los jóvenes marginales, sino del impacto de los modernos medios de comunicación, en un capitalismo cada vez más transnacional. Ello puede recluir a los jóvenes en un nuevo individualismo,

pero también conectarlos con jóvenes de todo el planeta, dándoles la sensación de pertenecer a una comunidad universal. Aunque instituciones como la familia, la escuela o el trabajo, continúen siendo importantes en el proceso socializador.

11 Ibid, p 61

12 Garay Adrián, Revista nómadas número 4-1996

13 Feixa Carles, De jóvenes, bandas y tribus. Antropología de la juventud, Editorial Ariel, Barcelona, 1999, pp. 45 y 46.

ROCK