

EL METAL COMO HERRAMIENTA EN LA FORMACIÓN DE IDENTIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN BOGOTA, COLOMBIA

Martín Ortega Pérez
opf.martin.ortega@gmail.com
Gimnasio Campestre

AGRADECIMIENTOS

Al metal, a mi hermano y a la escena de rock alternativo de Bogotá.

RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo identificar patrones donde se presenten evidencias sustentando que el género musical *Metal* podría llegar a ser relevante en la formación de identidades individuales y colectivas. Para esto, se empleó una metodología compuesta por tres instrumentos para la obtención de resultados investigativos que orientaran la conformación de un entendimiento acerca del rol de la música en la formación de identidades, determinando esta como un fenómeno sociocultural capaz de generar seres humanos distinguibles de los criterios impuestos por las sociedades contemporáneas. Desde la investigación, se contrastaron los resultados obtenidos con la literatura revisada para llegar a conclusiones transversales bajo el lente de distintas áreas del conocimiento que aportaran a la comprensión del fenómeno en su complejidad. Dichos resultados permitieron establecer que, en efecto, el metal cuenta con el potencial para asumirse como una herramienta válida en la formación de identidades individuales y colectivas.

PALABRAS CLAVE: *Heavy Metal*, Música, Identidades, Contracultura.

ABSTRACT

The research aimed to find patterns where evidence supports that the metal music genre could become relevant in the formation of individual and collective identities. To achieve this, a methodology composed of three instruments was employed to obtain research results that guide the formation of an understanding about the role of music in identity formation, identifying it as a sociocultural phenomenon capable of generating human beings distinguishable from the criteria imposed by contemporary societies. From the research, the obtained results were contrasted with the reviewed literature to arrive at cross-cutting conclusions through the lens of different areas of knowledge that contribute to the understanding of the phenomenon in its complexity. These results allowed establishing that, indeed, metal has the potential to be assumed as a valid tool in the formation of individual and collective identities.

KEYWORDS: *Heavy Metal*, Music, Identities, Counterculture.

INTRODUCCIÓN

La investigación explora cómo el género musical del metal influye en la formación de identidades entre jóvenes de 15 a 19 años en Bogotá. El metal, surgido en un contexto histórico y social de cambio, no solo ofrece música, sino también críticas sociales y políticas a través de sus letras. En Colombia, especialmente en Medellín, el metal se fusiona con la cultura colombiana, reflejando realidades locales y abordando temas como la violencia y la búsqueda de identidad. Este género también se relaciona con la contracultura y la resistencia política, convirtiéndose en una herramienta de expresión cultural y social. La investigación busca comprender cómo el metal es capaz de, hasta cierto punto, moldear las identidades juveniles en Bogotá, bajo su contexto cultural y político.

MARCO TEORICO, CONCEPTUAL O DE REFERENCIA

Origen del género del metal y contextualización

El género del heavy metal, se caracteriza por su ritmo potente, un elevado volumen y una intensa distorsión del sonido. Distinguible por voces desgarradas, gritos guturales y destacados solos de guitarra eléctrica ejecutados con virtuosismo, el metal se define por su sonido particular que tiende al caos. Además, el bajo y la batería son fundamentales en la creación de una atmósfera abrumante para el oyente. El metal tiene raíces profundas que se remontan a fines de la década de 1960, principalmente en el Reino Unido y los Estados Unidos (Saguar, 2017). Surgió en un contexto social y cultural marcado por cambios significativos en la sociedad, como la posguerra y la contracultura de los años 60 y 70, así como movimientos políticos y sociales en expansión (Cope, 2016). La música rock, en su desarrollo, se tornó más pesada y agresiva, dando lugar al nacimiento del metal. La propagación global de la música metal llegó a Colombia como una influencia sonora audaz y desafiante. Bandas internacionales como *Black Sabbath*, *Slayer* y *Iron Maiden* surgieron como fuentes de inspiración para una generación emergente de músicos colombianos, quienes buscaban transmitir sus propias narrativas a través de los acordes intensos y las letras provocativas características del metal (Folgueira, 2010).

A partir de lo que se conoce del *Heavy Metal* internacional, y un sentimiento de *do-it-yourself*, entre la década del 80 y el 90 el *Heavy Metal* llega a Colombia (Parra, et al. 2021). Medellín, en particular, se destacó como un epicentro vital en la configuración del metal colombiano. La ciudad, reconocida por su vibrante escena cultural, fue testigo del surgimiento de jóvenes músicos que adoptaron el metal como vehículo para expresar sus experiencias y perspectivas únicas. Influenciados por la agresividad de los *riffs*, patrones que se repiten en las canciones y tienden a guiar la estructura en base a la cual se construyen, estos músicos fusionaron elementos del metal con la riqueza cultural que la compleja historia colombiana proporciona las distintas formas de expresión artística, dando origen a un sonido auténtico que resonaría entre una audiencia ansiosa por originalidad y honestidad (Varas, 2020). Así es que la formación del metal en Colombia no fue una apropiación estilística de un género proveniente del extranjero, sino una forma de reinención cultural. Las letras de las bandas colombianas de metal comenzaron a reflejar realidades locales, abordando temáticas como la violencia, la resistencia, entendida desde su aspecto político y cultural, y la búsqueda de identidad en el contexto colombiano. Este fenómeno no solo dio voz a una generación de jóvenes, sino que también estableció al metal como un medio poderoso para expresar las irregularidades de la vida en Colombia. Actualmente, el metal colombiano ha cambiado más allá de sus influencias iniciales, consolidándose como una fuerza independiente y distintiva en la escena musical nacional. Bandas como *Masacre* e *Inquisition* han llevado el estandarte del metal colombiano a nivel internacional, demostrando que el metal no solo constituye una forma musical,

sino también una manifestación de la identidad cultural y la resistencia en el contexto colombiano. Es así como el metal ha tejido su propia narrativa única en la cultura de Colombia, desde las calles de Medellín hasta los escenarios globales.

No obstante, los aportes del heavy *metal* no se limitan únicamente a su dimensión musical (Martínez, 1997). Las letras de sus canciones suelen adoptar una perspectiva crítica hacia la sociedad y con frecuencia abordan temas de protesta en relación con prácticas socialmente aceptadas. Estas críticas pueden incluir la corrupción política, la religión, el consumo de drogas y exploraciones del sadismo, entre otros temas (Banerjee, et. Al, 2019). A pesar de la constante asociación del metal con elementos oscuros y desafiantes, no todas las letras abordan temas controvertidos, el género también ha explorado el romanticismo, enriqueciendo su expresión lírica, por eso se considera una joven idea que intenta expresar sentimientos conectando con las canciones. A partir de esta conexión intangible, el metal sirve como catalizador de emociones, no solo para los oyentes, sino también para los artistas del metal. (La Rocco, 2021)

La música, en su dimensión constructiva, puede ser fundamental en la creación y afirmación de identidades. Esta música, en particular el metal, proporciona un medio para expresar emociones, deseos, críticas y oposición, tanto a nivel personal como comunitario. A su vez, se puede considerar que la disonancia del metal, entendida como una corriente que se presenta ante la sociedad normativa y no una como una tensión tonal, contribuye a la formación de un sentido de pertenencia y afiliación a una comunidad y sus valores culturales. Adicionalmente, se asume que los adolescentes, en su búsqueda por una identidad propia e independiente, a menudo enfrentan una crisis identitaria. Esta etapa de la vida está marcada por la necesidad de tomar decisiones cruciales que afectarán su futuro. La música, incluido el género metal, es un componente relevante a través del cual los jóvenes pueden explorar y expresar sus intereses y pasatiempos.

El metal y los jóvenes

La adolescencia, especialmente entre los 15 y 19 años, se constituye como una etapa crucial en el desarrollo psicosocial, donde los jóvenes buscan forjar su identidad y comprender su lugar en el mundo. Tal como señaló Erikson, en su teoría del desarrollo de la identidad por primera vez publicada en su libro *Childhood and Society* (1950), esta fase implica la consolidación del 'yo', una fuerza organizadora capaz de unir las fuerzas contradictorias y resolver las crisis inherentes al contexto genético, cultural e histórico de cada individuo. Así se subrayó la importancia de las interacciones sociales y la influencia del entorno en la formación de la identidad, expandiendo la teoría de Freud al integrar la dimensión social y el desarrollo psicosocial. Erikson exploró cómo la cultura, la sociedad y la historia moldean la personalidad, lo que permite entender que un elemento tan influenciado por la cultura y la historia, como la música, puede modificar o alterar la formación de identidades en el proceso de adolecer.

En este contexto, las afirmaciones de Vygotsky (1979) sobre el papel del entorno y las interacciones sociales en el aprendizaje adquieren relevancia. Vygotsky postuló que el contexto social no es simplemente un influenciador externo, sino que constituye una parte esencial del proceso de desarrollo cognitivo. La música, como el metal, puede funcionar como un vehículo para la expresión y la búsqueda de identidad entre los jóvenes (Shukla, 2022). Por otra parte, los estudios en psicología del desarrollo, como los de Regader (2015), subrayan que la identidad se construye a través de la exploración de roles y comportamientos alineados con los valores individuales, y el metal puede proporcionar un espacio propicio para esta exploración emocional y actitudinal. En su teoría, Vygotsky (1979) enfatiza que el aprendizaje se nutre de interacciones sociales, resaltando que el lenguaje, tanto colectivo como individual, es fundamental en el desarrollo de habilidades

cognitivas avanzadas basadas en conceptos abstractos. En esta etapa crucial del desarrollo juvenil, la música, se convierte en una forma de expresión artística y un medio con el que los jóvenes exploran y comprenden su presencia en un entorno social y cultural delimitado demográficamente. Aunque la música no es un objeto presente en cada momento de la cotidianidad, se cree que su impacto es capaz de generar un cambio drástico en el desarrollo del ser humano como animal social, no solo por transmitir emociones, sino porque la música funciona como una surte de memoria con la que asociamos personas y emociones. Es a partir de estas emociones que se construye una identidad (Montaño, 2020).

Basándose en evidencia recolectada y en los criterios propuestos para la conformación de identidades de Turner y Oakes (1986), el investigador Douglas Schulz, en su tesis doctoral titulada "*Expressing Identity, Experiencing Belonging, and Everyday Life in Heavy Metal Music*", proporciona una visión profunda sobre la relación entre la música, las subculturas y la formación de identidades individuales y colectivas. Schulz destaca el papel fundamental del Heavy Metal como un formador de identidades, especialmente durante la adolescencia, donde este género musical puede generar subculturas identitarias en la sociedad, conocidas como contraculturas. Schulz (2022) sostiene que la identidad musical y la música misma están estrechamente relacionadas, y la creación de subculturas musicales es consecuencia de esta relación. Además, destaca que la experiencia musical, tanto en la escucha como en la creación, permite a las personas posicionarse en formaciones subculturales específicas. Es importante destacar que la formación de identidades no solo se basa en la música en sí, sino también en la interacción social que rodea a esta música y las comunidades que la respaldan.

Para comprender mejor la formación de identidades en el contexto del Heavy Metal, es útil considerar los atributos identificativos de la identidad social. En primer lugar, la identidad social sitúa a la persona en un espacio social, y su duración tiende a ser más duradera que cualquier situación particular. Por ejemplo, ser un músico de Heavy Metal implica identificarse con otros miembros de la comunidad y participar en eventos como conciertos o grabaciones, lo que va más allá de una situación específica. En segundo lugar, la identificación con una categoría social similar, como los fanáticos del Heavy Metal, es fundamental para la formación de la identidad social. Esta identificación implica compartir creencias, valores y propósitos con otros miembros de la comunidad, lo que genera emociones positivas y una sensación de pertenencia (Hewitt, 2007). Por último, la identificación convierte las categorías sociales en comunidades funcionales, aunque no siempre en comunidades en el sentido clásico. A pesar de esto, desde la perspectiva individual, esta identificación funciona de manera similar a una comunidad clásica, lo que proporciona apoyo emocional y social.

Además, es importante tener en cuenta que las preferencias musicales no solo se basan en la estética, sino que también se entrelazan con otros criterios personales poderosos, como la edad, la identidad de género o la etnia. Las subculturas, como la del Heavy Metal, permiten interacciones significativas entre sus miembros, creando un sentido de comunidad que puede ser fundamental en momentos de necesidad. A su vez, se ha demostrado que las personas tienden a mostrar mayor preocupación y empatía hacia los miembros de su grupo, incluso en situaciones de peligro personal (Schulz, 2022). Esto resalta la importancia de la identidad social y las comunidades formadas en torno a ella, como el Heavy Metal, en la vida de las personas y en la formación de sus identidades. A partir de las teorías de Schulz, Turner y Oakes, con apoyo teórico de los planteamientos de Vygotsky y Erikson, se consolida así, el planteamiento teórico inicial de este estudio. Este consiste en la afirmación de que la consolidación de la identidad parte de tres pilares principales, propuestos por Turner y Oakes, en donde podemos evidenciar que el metal se comporta como una herramienta que, hasta cierto punto, facilita la creación de identidades y la evolución de estas dentro de los adolescentes. Es sobre esta premisa que se explorara en este estudio si el metal constituye o no un componente importante en la formación de identidades individuales y colectivas, tomando un enfoque demográfico de jóvenes bogotanos entre los 15 y 19 años de edad

El metal como contracultura

La contracultura implica desafiar las normas establecidas y el metal ha sido un vehículo para esto. Los seguidores del metal a menudo se identifican como parte de una subcultura que se opone a las corrientes sociales y culturales predominantes. Es importante considerar cómo la música, la estética, y las creencias e imaginarios sociales compartidas dentro de esta comunidad contribuyen a la formación de identidades individuales y colectivas, así como a la resistencia cultural. Así, el metal también se vincula con el concepto de contracultura. Los fanáticos del heavy metal tienden a mostrar bajos niveles de conformidad con la cultura dominante. Así, el metal se convierte en resistencia cultural y en afiliación a una subcultura basada en la música. Esta afiliación a menudo está relacionada con la búsqueda de identidad individual y colectiva entre los jóvenes que se sienten atraídos por este género musical. Las tribus urbanas, como los fans del punk, emo y hardcore desafían las normas culturales establecidas y encuentran su identidad en estas subculturas, a través de las cuales expresan su sentido de pertenencia y resistencia cultural (Maldonado, 2009). Es aquí donde se ve presente la noción de "contracultura" en el contexto del género musical del metal en Bogotá se relaciona con las ideas propuestas por Theodore Roszak. En su libro *El nacimiento de una Contra Cultura*, Roszak aborda la idea de una contracultura, que busca nuevas formas de vida, identidades personales y modelos sociales alejados de las normas establecidas. "Intentan inventar una base cultural para la política de la Nueva Izquierda, descubrir nuevos tipos de comunidad" (Roszak, 1968, p.81). La obra de Theodore Roszak resalta la necesidad de una cultura alternativa que desafíe las normas establecidas y busque nuevas formas de vida y modelos sociales. Este enfoque se entrelaza de manera profunda con la conformación de identidades individuales y colectivas en contextos contraculturales como el del metal.

Rozsak propone que una contracultura como un movimiento que va más allá de la simple oposición a la cultura dominante. Busca crear una base cultural distinta, una especie de "Nuevo Mundo" que no se adhiera a las normas preestablecidas. Esta visión se alinea con la identidad contracultural que adoptan los seguidores del metal en Bogotá y en otras partes del mundo. El metal se erige como una plataforma para la resistencia cultural y la formación de identidades contraculturales. Los seguidores de este género musical suelen identificarse como parte de una subcultura que desafía las corrientes sociales y culturales predominantes. En este sentido, el metal se convierte en un medio para expresar una identidad que se opone a las normas establecidas, ofreciendo una plataforma para la exploración de nuevas formas de vida y comunidades alternativas. (Roszak, 1968)

El metal y la política

La escena del metal en Colombia refleja un compromiso activo con la lucha antifascista. Bandas, festivales y espacios alternativos se han unido en la promoción de valores antifascistas, fomentando la conciencia social y el respeto entre sus seguidores. Los eventos y conciertos no solo son instancias de entretenimiento, sino también espacios de convergencia donde se promueven el diálogo y la reflexión sobre problemáticas políticas y sociales (Forero, 2013). Esta fusión entre expresión artística y postura política dentro del metal se convierte en una herramienta de concientización y movilización social. La intersección entre el metal y el antifascismo implica una denuncia contundente contra ideologías totalitarias y excluyentes, pero

también implica una convocatoria a la acción colectiva. El metal en Colombia no solo se limita a la denuncia, sino que invita a la comunidad a unirse en la defensa de los derechos humanos, la diversidad y la justicia social, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa (Weistein, 2000).

A su vez, el metal trasciende los límites de la mera expresión musical para convertirse en un medio de denuncia y expresión política. Su frecuente crítica social y enfoque en temas controvertidos otorgan a este género un papel destacado como voz de descontento y disidencia. Es por esto por lo que es complicado separar el contexto cultural que rodea a la música de esta misma. En su esencia, el metal se construye como un espacio donde se canaliza el malestar social y político, especialmente entre los jóvenes, ofreciéndoles una vía para expresar sus inquietudes y visiones sobre la realidad que les circunda (Schulz, 2022). El papel de los artistas en este contexto es crucial. Muchos de ellos utilizan sus plataformas no solo para entretener, sino también para abogar por cambios sociales y políticos. A través de sus letras y presentaciones, se convierten en portavoces de movimientos, ideas y demandas que buscan transformar la sociedad. Sin embargo, es importante resaltar la complejidad inherente a la relación entre el metal y la política: sus seguidores no siempre comparten visiones políticas uniformes.

Dentro de la comunidad metalera, existen diversidad de opiniones y posturas políticas, lo que hace que este género sea un espacio donde convergen diferentes perspectivas (Montanero, 2005). Estos sistemas específicos son interesantes meta-redes de neuronas que se disparan de forma que enseñan y evidencian el estado conductual, cognitivo y emocional de otra persona. Están asociados a la observación, la imitación, la sincronización y la comprensión de diferentes perspectivas. (Shukla, 2022). El metal se convierte así en un terreno fértil para la reflexión y la concientización. A través de sus sonidos y letras, invita a cuestionar el statu quo, a desafiar las normas establecidas y a reflexionar sobre problemáticas sociales, políticas y culturales. La intersección entre el metal y la política se traduce en discursos de protesta y en un espacio donde se incuban ideas y se promueve la reflexión crítica sobre la realidad, invitando a la audiencia a participar en la transformación de su entorno.

En el ensayo titulado *Medievalising Narratives in Heavy Metal: When Fascist and Non-Fascist Discourses Are Indistinguishable*, escrito por Amaranta Sagar García (2020), se realiza un acercamiento de tipo analítico de las letras de canciones de bandas de Heavy Metal, donde se llega a una conclusión principal: las letras del Heavy Metal no son solo influenciadas por su contexto histórico, sino que a su vez se ven influenciadas por ideologías, posturas políticas, crítica social y descontento. En otras palabras: es un discurso político en su totalidad. Se podría decir que el metal colombiano ha servido como un vehículo sólido para la expresión política de oposición ante una tendencia de gobiernos de derecha arraigados en un país construido sobre una normativa conservadora. Un ejemplo valioso, aunque está alejado de la realidad colombiana, es el boom de bandas de *Black Metal* antifascistas originadas en Brasil. Bandas como *Sangue de Bode y Brutal Morticínio*.

Esta última hace una crítica hacia el poder y la historia de las comunidades indígenas de Brasil en su disco *AN INDEIGENOUS WAR BLACK METAL*. En su canción *Guarani Kaiowa: Nem um minuto de silencio, uma vida toda de luta* Brutal, a través de una letra compleja, explora la realidad de la historia de las etnias indígenas de Brasil:

Kaiowá, tu sangre derramada en esta tierra es nuestra sangre.

No retrocederemos ante la opresión.

Porque la sumisión es más oscura que la muerte.

Kaiowá, ¡Ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha!

La civilización es barbarie. ¡Amargó la tierra! ¡Mordaz!

Monedas pesadas se carbonizan con tierra de materia sanguínea.

Cargado de almas atormentadas, cargado de sangre y lágrimas.

Este, es claros ejemplos del uso de líricas que se oponen al fascismo dentro de una visión contemporánea y latinoamericana. En un contexto social y político complejo, este género se ha convertido en un bastión de resistencia frente a las ideologías autoritarias y excluyentes. Los músicos no solo han empleado sus plataformas para alzar su voz contra la discriminación y el autoritarismo, sino que han plasmado esta postura en sus letras, presentaciones y acciones colectivas, promoviendo valores que abogan por la inclusión, la diversidad y la igualdad.

MATERIALES Y METODO

El presente proyecto emplea el estudio de caso, una metodología propuesta por el investigador Robert K. Yin (1984). Se entiende como estudio de caso a la investigación que aborda el análisis de datos cualitativos y que persigue la siguiente premisa: se estudia un fenómeno contemporáneo, específico y delimitable de su entorno contextual. A su vez, se deben considerar algunos criterios, como la relevancia del estudio, el contexto y tiempo en que se encuentra, y las personas afectadas por el fenómeno. El caso se asume como aquello que se pretende analizar para llegar a conclusiones determinantes en un área de estudio en particular. Para la presente investigación, dicha área es transdisciplinar, ya que envuelve el carácter social, político, cultural y psicosocial de la influencia del metal en la creación de identidades. La elección de los casos se basará en la estrategia propuesta por Robert K. Yin, ya que se estudiarán y analizarán los resultados tomados a partir de tres instrumentos de recolección de información: observación directa, entrevistas y revisión de interacciones en redes sociales.

Así mismo, el estudio se fundamenta en la diversidad de características socioculturales y educativas de cada participante. Teniendo en cuenta la estrategia propuesta, la revisión de la literatura proporcionó una base para el estudio de caso, identificando conceptos clave relacionados con la influencia de la música en la construcción de identidades. Esto garantizó una comprensión más profunda y contextualizada de los factores que podrían influir en la autopercepción y dinámicas intrapersonales en adolescentes, estableciendo medidas operativas correctas para mantener la validez de estudio. La interpretación de resultados se basó en la puesta a prueba del planteamiento teórico inicial, buscando relaciones del tipo causa-efecto y diferenciándolas de relaciones falsas o no concluyentes. Se examinó cómo el *metal* influye en la conformación de identidades, considerando las diferencias entre los participantes. Las conclusiones, generadas a partir de la interpretación de los resultados, esperan contribuir a la comprensión del papel de la música en la construcción de identidades juveniles.

RESULTADOS

Entrevistas

La población entrevistada tenía 5 estudiantes de entre 16 y 18 años. A través de un cuestionario virtual se promovió la participación de estudiantes para hallar a personas que escucharan Metal de manera recurrente. A partir del cuestionario, se seleccionaron 4 estudiantes quienes eligieron la respuesta "Metal" o "Heavy Metal" para la pregunta "¿Que genero(s) de música escucha más seguido?". Después de seleccionarse, vía correo electrónico, se buscó asignar un tiempo específico para conducir una entrevista. Dicha entrevista se basó en la puesta a prueba del planteamiento teórico inicial, con la ayuda de preguntas adicionales que indicarían un poco más la perspectiva del entrevistado sobre sus opiniones acerca del fenómeno sociocultural investigado (Schulz, 2022). Las preguntas se basaron en tres pilares seleccionados según la relevancia del contenido propuesto con el estudio, y el peso que estos aportarían a la construcción de conclusiones analíticamente generalizables. A partir del estudio de Schulz (2022), en donde se reseña el marco de la *Teoría de Identidad Social*, según los aportes de Turner, Oakes (1986) y Hewitt (2007), se identificaron tres pilares:

1. Los individuos derivan una parte de su autoconcepto a partir de su pertenencia a un grupo social.
2. El "yo" se define en función del grupo social al que se pertenece y la relación con otros miembros del mismo grupo.
3. La identificación social de características mutuas con los miembros del grupo resulta en comportamientos inter e intra grupales.

Un DAW (Digital Audio Workstation) grabó las entrevistas. Una vez grabadas, las entrevistas fueron transcritas con la herramienta de transcripción que proporciona Word online. Después, con ayuda de la grabación original se corrigieron posibles errores cometidos durante el proceso de transcripción. Una vez se obtuvo una transcripción clara y coherente, se llevó a cabo el proceso de análisis de resultados. Para esto, se utilizó la página web Miro, en donde se estructuró un tablero digital. Se realizó un proceso de curaduría para seleccionar la información que se consideró más relevante para la investigación. Después, se buscó una transversalidad dentro de los resultados entre las distintas entrevistas y se establecieron tres categorías pertinentes a la investigación: influencia del metal en la percepción sociopolítica, influencia del metal en las emociones e influencia del metal en las relaciones inter/intrapersonales. Estas categorías sirvieron para establecer patrones dentro de los hallazgos relevantes a la investigación, permitiendo el relacionamiento de los resultados entre sí. A partir de dichas categorías, se establecieron coincidencias y diferencias que ayudaran a delimitar la naturaleza del fenómeno y su pertinencia en la actualidad. Los patrones más recurrentes encontrados en las entrevistas se relacionan con las formas de expresión del metal, las maneras en que este género es relevante para la juventud, su potencial como catalizador de procesos sanativos, la existencia de una comunidad que se preocupa por el otro y las influencias en la perspectiva sociopolítica.

Observación Directa

La observación directa es una técnica utilizada por investigadores para lograr comprender ciertos fenómenos donde se recolectan datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular ni controlar las variables que estén relacionadas con el funcionamiento del objeto que se estudia (López, et al. 2012). En esta investigación, la observación directa funciona como otra herramienta para entender el fenómeno de la formación de identidades en el metal sin

intervenir con los fanáticos, o el desarrollo del evento en sí, para encontrar respuestas objetivas que nutran la investigación desde perspectivas diferentes presentes en la misma realidad.

La observación directa se realizó en el concierto *MEGA MONSTERS TOUR* de las agrupaciones *GOJIRA* y *MASTODON* el 23 de noviembre de 2023 en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá. Con el ánimo de recolectar información pertinente a la investigación, se implementó una guía de observaciones para analizar el comportamiento de los asistentes al concierto y cómo estas se relacionan con el planteamiento teórico inicial. La guía, estuvo construida en base a la comprensión del fenómeno mediante el análisis visual del entorno, donde se relacionan las estéticas, las interacciones y la manera en la que desarrolló el evento en sí. Para llevar a cabo la guía de observación directa, primero se realizó un análisis general del recinto elegido para el evento y las primeras impresiones que los fanáticos y las bandas generaban. Después, se documentaron con evidencia fotográfica y audiovisual algunos de los momentos claves del concierto, manteniendo una cercanía con la guía de observación directa, para así llegar a conclusiones más relevantes y significativas. Luego, se realizó una línea de tiempo donde se determinaron los momentos claves del concierto y cómo estos podrían entenderse como pertinentes para la formación de identidades a partir del metal. Finalmente, se establecieron observaciones y reflexiones generales presentadas en la sección de discusión del presente artículo.

Interacciones en Redes Sociales

Para profundizar en la comprensión de las relaciones interpersonales que tienen lugares en espacios virtuales, se indagó en el comportamiento de los fanáticos del Metal dentro del perfil de Instagram de diferentes bandas. A partir de este mecanismo, se proyectó la identificación de patrones relacionados con la interacción social y cómo las redes sociales permiten a su vez contribuir al desarrollo y consolidación de distintas identidades. Para esto, se realizó una guía de análisis en la que se sometieron a consideración las publicaciones de las bandas, las interacciones de los seguidores con las bandas y el tipo de contenido que publican.

DISCUSIÓN

Entrevistas

Formas de Expresión y Perspectivas Sociopolíticas

Las formas de expresión son entendidas como las maneras en las que el metal permite a los individuos actuar en ciertas ocasiones. La mayoría de los entrevistados comparten un sentimiento de contracultura y de rebeldía hacia los paradigmas sociales establecidos por los gobiernos modernos, normalizados en la Colombia de los siglos XX y XXI. Por otro lado, se menciona que el metal les permitió llegar a una suerte de calma interior o de catarsis. Se desdibujan algunos supuestos o imaginarios asociados con el género, catalogándolo como violento, quizá por interpretaciones personales frente a la intensa emocionalidad típica del género y la comunidad metalera. Así mismo, se sobreentiende que, para lograr llegar a este punto, el metal no es del todo necesario. Algunos de los entrevistados mencionaban que la única manera en la que la cultura colombiana se diferencia de la cultura metalera es la manera de expresarse y no necesariamente las posturas individuales dentro de los ámbitos políticos y sociales. Se puede analizar que el metal no solo facilita, sino también incita a la creación de cuestionamientos y actos sociopolíticos donde se lucha en contra de lo que está mal en la sociedad o los valores que los individuos de la comunidad metalera están dispuestos a defender.

Relación entre la Salud Mental, el Metal y la formación de identidades

En varias ocasiones, uno de los entrevistados, Gregorio Samsa, hace referencia a la importancia y relevancia del metal en su vida, pues este le permitió salir de “un lugar oscuro”, afirmando “...esta música me ayudaría en este momento”. Schulz (2022), refiriéndose a las creencias y prejuicios sobre el metal, menciona que, aunque el metal se relaciona con el desarrollo de trastornos mentales, estos contradicen los reportes de músicos y aficionados que afirman que el metal ha contribuido a mejorar su bienestar mental. A su vez, es común encontrar este tipo de afirmación al analizar el fenómeno sociológico de la formación de identidades a partir del metal como herramienta constructiva. Según Gaston (1968), la música cuenta con la capacidad para aportar al proceso de sanación de ciertas heridas socioemocionales dentro del ser humano. En su libro *Men and Music* (1968), Gaston hace énfasis en las propiedades sanativas que la música puede proporcionar al ser humano y cómo esta permite transformar la percepción de la realidad de las personas que están regularmente en contacto con la música. Es evidente, según los resultados de las entrevistas, que es un patrón bastante recurrente. En la mayoría de los casos, los entrevistados mencionan que los metaleros se destacan por ser individuos poco sociables o introvertidos. En las entrevistas se constató que el metal les ha permitido facilitar la integración de procesos interpersonales, y como se mencionaba antes, los procesos intrapersonales, de igual manera. Es a partir de estos procesos de transformación y cambio que se establecieron nuevas avenidas dentro de la formación de identidades en los sujetos estudiados.

Observación Directa

El concierto de GOJIRA y MASTODON en el MEGA MONSTERS Tour 2023 proporcionó un escenario dinámico donde la construcción de identidad dentro de la subcultura metal se manifestó en múltiples niveles. Desde el inicio, el público se sumergió en una experiencia enérgica de éxtasis, participando activamente en actividades como el *pogo* y el *moshing*, que no solo sirvieron como expresiones físicas de su conexión con la música, sino también como rituales de liberación emocional y afirmación de su identidad como seguidores del metal. La elección de vestimenta fue otro aspecto clave que reflejó esta identidad, con prendas de tonos oscuros, camisetas de bandas emblemáticas y adornos como piercings, expansiones y tatuajes, símbolos visuales de su afinidad con el género musical y su pertenencia a la comunidad metalera. Las interacciones sociales entre los asistentes también revelaron la importancia de la camaradería y el sentido de pertenencia dentro de la subcultura.

La formación de grupos y parejas y la toma de fotos en grupo demostraron la búsqueda activa de conexión y camaradería entre los aficionados, subrayando que el concierto era un espacio compartido con apoyo y comprensión mutua. Además, las emociones intensas del público, como el llanto en algunas canciones y el sentido de fraternidad predominante en todo el evento, resaltaron el impacto emocional de la música en los asistentes y su capacidad para crear un sentido de unidad y pertenencia compartida entre desconocidos. Por último, el comportamiento específico de los adolescentes presentes en el concierto añadió otra capa de complejidad a la construcción de identidad dentro de la subcultura metal. Sus expresiones de odio y enojo a través de la sátira pueden interpretarse como una forma de rebelión contra las normas sociales establecidas y una afirmación de individualidad dentro de un contexto donde la autenticidad y la autoexpresión son altamente valoradas. En conjunto, estos aspectos delinean un retrato detallado de cómo el concierto de GOJIRA y MASTODON no solo fue un evento musical, sino también un espacio donde se alimentaron y reafirmaron identidades, se forjaron relaciones sociales significativas y se experimentaron emociones profundas dentro de la subcultura metalera.

Figura 1

MEGA MONSTERS Tour 2023

Nota. La fotografía muestra una captura de uno de los momentos más llamativos del concierto del 23 de noviembre de 2023 en el Movistar Arena de Bogotá. Fuente: autor del documento.

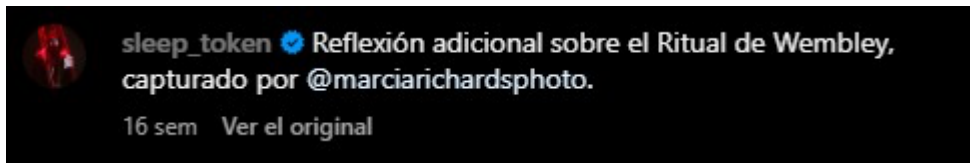
Redes Sociales

Entre las tres bandas analizadas se entiende que cada una emplea una aproximación diferente para conectar con su audiencia. *GOJIRA*, por ejemplo, generaliza en sus publicaciones dando las gracias a la ciudad a la que asistieron en una publicación en Instagram. *Sleep Token* por otro lado, aparece como una banda más reservada que implementa dinámicas de lenguaje únicas y diferentes, donde la banda sigue una suerte de *lore* surrealista que permite a los fanáticos especular acerca de la identidad de los integrantes y el comportamiento imaginario de personajes establecidos como una suerte de identidad secreta. Así pues, la banda espera conectar con el mensaje que se quiere transmitir, en lugar de lo tangible o lo mundano, lo cual genera un sentido de pertenencia entre sus oyentes. Las dos imágenes, presentadas a continuación, proporcionan evidencia de la suerte de *lore* que involucra Sleep Token en sus publicaciones, haciendo referencia a un ritual (concierto), adoración (al metal) y momentos sagrados (espacios de unión social).

Finalmente, System of a Down, siendo fieles a las letras de sus canciones, presentan un perfil más crítico, acumulando publicaciones de carácter político en la que se incorporan afirmaciones explícitas en las dimensiones de lo cultural, político y, en general, el desarrollo de su discurso identitario como figura pública. Por otra parte, en los comentarios de las publicaciones de estas bandas es común observar que los fanáticos escriben comentarios invitando a las bandas a sus países de origen. A su vez, las expresiones de aceptación general frente a los comentarios publicados por los artistas, reflejando la gratitud o emoción de los fanáticos.

Figura 2

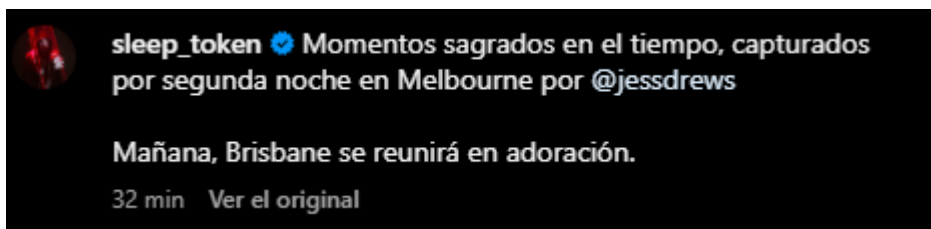
Publicación de la banda Sleep Token

Nota. La publicación muestra algunos de los códigos simbólicos verbales empleados por la banda

Figura 3

Publicación de la banda Sleep Token

Nota. La publicación muestra algunos de los códigos simbólicos verbales empleados por la banda

CONCLUSIÓN

A partir de los resultados obtenidos, se puede proponer que el planteamiento teórico inicial basado en la Teoría de Identidad Social (Schulz, 2020), aplica para el fenómeno sociocultural del metal, entendiéndolo como herramienta que permite fomentar la construcción de identidades individuales y colectivas en Bogotá, dentro de una población de jóvenes entre los 15 y 19 años. Sin embargo, quizás otra teoría es a la vez relevante en el estudio particular de este fenómeno. Stuart Hall (2004) propone en su artículo *Cultural identity and cinematic representation* el concepto de identidad cultural como el producto de la apropiación de símbolos y significados culturales compartidos. El autor incorpora la idea de un "yo" más superficial que ha sido artificialmente impuesto, atravesando las historias de vida compartidas y sus puntos de encuentro. No obstante, al someter a consideración los hallazgos y la información obtenida a partir del método aplicado, es podría proponer que el fenómeno del metal trasciende a la "experiencia musical y creativa" y que, al mismo tiempo, se convierte en un medio de integración social en donde a partir de una identidad cultural se derivan identidades individuales, sen la misma vía de lo expuesto por Schulz (2022). A este respecto, el ejemplo más claro relaciona la observación directa junto al referente teórico principal, así como la teoría de identidad cultural propuesta por Hall (2004). En este sentido, Schulz llega a la conclusión de que el metal proporciona un espacio seguro, tanto físico como psicológico y social, a su vez, generando una identidad cultural que se construye a partir de un "yo" que se aleja del individualismo

humano, proporcionando espacios de liberación, interacción y nutrición de las identidades de los adolescentes.

Desde las convergencias identificadas a partir de la revisión de la literatura y los resultados obtenidos, el presente estudio concluye que el metal, como subcultura, está provisto de la capacidad de mimetizarse como vehículo o herramienta para la construcción y consolidación de identidades en adolescentes. A su vez, el estudio resalta la diferenciación frente a otras expresiones de contracultura relacionadas comúnmente con el metal, pero que no cuentan con su estética visual y sonora, el sentimiento de pertenencia, o el posicionamiento político e ideológico del género. Así pues, dentro de la contemporaneidad, el metal establece un marco para la constitución de identidades auténticas, en un mundo donde la polarización y la falta de tolerancia se hacen cada vez más dominantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banerjee, Anushka, Aishika Mukherjee, Sayantan Chanda, Shivam Shubham, y Mayurakshi Dev. «POETRY AND LYRICS IN LANGUAGE ACROSS CENTURIES: CLOSE READINGS OF METAL LYRICS». *International Journal of English Learning & Teaching Skills* 1, n.o 4 (2019): 357-67.
- Cope, Andrew L. «Black Sabbath and the Rise of Heavy Metal Music». Routledge, 2016. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315569499/black-sabbath-rise-heavy-metal-music-andrew-cope>.
- García, Amaranta Saguar. «Medievalising Narratives in Heavy Metal: When Fascist and Non-Fascist Discourses Are Indistinguishable», 2020.
- García, Martínez. «Músicas “populares” y musicología: aportaciones al estudio del heavy metal.» *Cuadernos de música Iberoamérica* 4 (1997): 241-57.
- Gaston, E Thayer. «Man and music». *Nordisk Tidsskrift for Musikterapi* 4, n.o 2 (1995): 83-98.
- Hall, Stuart. «Cultural identity and cinematic representation». *Critical Concepts in Media and Cultural Studies*, 2004, 386-97.
- Hewitt, J. P. (2007) *Self and Society: A Symbolic Interactionist Social Psychology*. Boston: Allyn and Bacon.
- Hortua, Giovanni. *Bullets, Drugs, and Rock and Roll: Colombian Punk Rock, Heavy Metal Culture in a Time of Revolt and Terrorism, 1979-1995*. University of California, Irvine, 2013.
- Lombardero, Pablo Folgueira. «La idea de historia en el heavy metal español». *Tiempo y sociedad*, n.o 3 (2010): 5-41.
- Montaño Cuero, Eyner Alonso, y Yeimi Carolina Guaca. «Entre bombo, cununo, marimba y guasá: una forma de vida en el contexto de ciudad. Prácticas musicales del folclor del pacífico sur como estrategia de fortalecimiento de la identidad cultural de los jóvenes guapireños en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.», 2020.
- Maldonado Mesa, Nelson Manuel. «Creencias y prácticas de jóvenes entre 16 y 22 años», 2009.

Regader, Bertrand. «Bertrand Regader - Psicólogo y Experto en medios digitales y mkt | Psicología y Mente». Accedido 10 de abril de 2024. <https://psicologiaymente.com/autores/bertrand-regader>.
Schulz, Douglas Henrique Isaak. «Expressing Identity, Experiencing Belonging, and Everyday Life in Heavy Metal Music», s. f.

Theodore, Roszak. «El nacimiento de una contracultura». Editorial Kairós, Barcelona, 1970.

Turner, J. C. & Oakes, P. J. (1986) The significance of the social identity concept for social psychology with reference to individualism, interactionism and social influence, *British Journal of Social Psychology*, 25, 237–252.

Valencia, Juan Diego Parra, Mónica Alejandra Herrera Coronado, y Juan Francisco Sans Moreira. «Metal Medallo: El estertor como estética de la violencia en Medellín de los años ochenta». *Contrapulso-Revista latinoamericana de estudios en música popular* 3, n.o 2 (2021): 24-38.

Varas-Díaz, Nelson, Daniel Nevárez Araújo, y Eliut Rivera-Segarra. *Heavy Metal Music in Latin America: Perspectives from the Distorted South*. Rowman & Littlefield, 2020.

Vico, Luis Montanero. «The New Wave of British Heavy Metal. Desarrollo, expansión y muerte de un movimiento juvenil». *Ex novo: revista d'història i humanitats*, 2005, 123-39.

Vygotsky, Lev. «Lev Vygotsky». *La psicología en la Revolución Rusa*. Colombia: Ediciones desde abajo, 2018.

Weinstein, Deena. *Heavy metal: The music and its culture*. Da Capo Press, 2000.

Yin, Robert K. *Case Study Research*. 5.a ed. SAGE, 1984.