

UNIVERDIDAD
NACIONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA -UNAD-

ESCUELA DE CIENCIAS, ARTES Y
HUMANIDADES

HERECTA

**Memoria e Imaginario Cultural
de un Metalero de Pupiales
Nariño en los años Noventa**

Jimmy Jairo Morán Delgado

**Directora de Tesis: Laura
Juliana Acevedo**

Programa de Artes Visuales

**Escuela de Ciencias Artes y
Humanidades**

**Universidad Nacional Abierta y
a Distancia**

2022

**“Solo hay una manera de
evitar la crítica: no hacer nada,
no decir nada y no ser nadie”**

Aristóteles

Agradecimientos:

Dedicado especialmente a la memoria de mi madre: Rosa Delgado, quien tuvo que soportar y lidiar con mi loca juventud metalera (Te extraño madre).

A las noches de bohemia y tertulia que despertaron mi pasión por la lectura y el análisis crítico, al Rock y al Metal: los llevaré en mis venas hasta el día de mi muerte.

A todos quienes hacen parte de mi familia, gracias papá por el aguante, y en especial a mis tres hijas: lo más bonito que he hecho en mi vida.

A ti Adriana por brindarme la paz, la tranquilidad y el amor que necesitaba para continuar mi camino en este mundo decadente. Y por supuesto, a mis maestros de la UNAD, aprendí mucho de ustedes.

HERESÍA

Memoria e imaginario
cultural de un metalero
de Pupiales Nariño
en los años noventa

Proyecto de grado
para obtener el título de
Maestro en
Artes Visuales

Universidad Nacional Abierta y a
Distancia

Programa Artes Visuales
Asesora: Laura Juliana Acevedo

Estudiante: Jimmy Morán Delgado

PALABRAS CLAVE

Metaleros, Pupiales, tribus urbanas,
contracultura, escena, logotipos, portadas
(*cover art*)

Contenido

RESUMEN	6
INTRODUCCIÓN	7
PLANTEAMIENTO TEMÁTICO	9
JUSTIFICACIÓN	13
OBJETIVOS / propósitos del proyecto	16
Objetivo General:	16
Objetivos específicos:	16
CAPÍTULO UNO: MARCO ARTÍSTICO TEÓRICO	17
Pupiales, tierra de satánicos	17
La imagen cuenta	21
El Cover Art	22
Los Logotipos	29
La Indumentaria	34
CAPÍTULO DOS: PROCESO CREATIVO Y DE INVESTIGACIÓN	38
Fase de documentación:	38
Fase de comprensión y análisis:	40
Fase de experimentación artística:	43
Fase de montaje de la obra	43
CAPÍTULO TRES: REGISTRO DEL PROCESO CREATIVO Y DE INVESTIGACIÓN	47
Diseño de logotipos	47
Fotografías intervenidas (Cover Art)	54
Videos	69
PLAN DE CIRCULACIÓN/EXHIBICIÓN	76
CONCLUSIONES	77
EPÍLOGO	80
GLOSARIO	83
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	86

RESUMEN

En el municipio de Pupiales, hacia principios de los años noventa surge un movimiento *underground*¹ que se inclina hacia la música denominada Metal, identificándose con lo oscuro, el alcohol, la rebeldía, la incertidumbre y por, sobre todo, con la oposición a cánones previamente establecidos por la sociedad y específicamente la religión católica.

La obra aborda dos momentos en el desarrollo de la investigación. El primero de ellos tiene que ver con el dialogo y entrevistas realizadas a cuatro personajes, que en su época juvenil estuvieron ligados a esta escena². El segundo momento trata de una reflexión personal inspirada en mis

experiencias vividas, luchas y conflictos al involucrarme a este movimiento; identificando en los dos momentos, las características comunes al pensamiento metalero que unió a los entrevistados y a mí mismo con la escena pupialeña, y de esta manera resignificar los símbolos propios del mundo del Metal, particularmente el *Black Metal* y su contra oposición al cristianismo, buscando reapropiarlos en una versión más personal que narre a manera de metáfora aspectos estéticos y emocionales del mundo interno personal. El material desarrollado en este proyecto es expuesto mediante cortos videos y fotografías intervenidas a manera de portadas “*cover art*”³, en los que se combinan logotipos, símbolos y apartes de

¹ Según (Significados.com, 2018) *underground* es una voz del inglés para referirse a aquellos movimientos, manifestaciones culturales o expresiones artísticas que están a contracorriente de la tradición, el canon y la cultura oficial.

² En el estudio de Castillo Bernal (2016) escena hace alusión a la cultura “juvenil” estructurada en torno del heavy Metal, por lo que la semántica de “escena”

es similar a la de “tribu”, esto es, a las agrupaciones de sujetos con intereses afines que se reúnen para compartir un “nosotros” a partir de experiencias.

³ Para Medina (2021), la portada o “*cover art*” es un tipo de obra de arte presentada como una ilustración o fotografía en el exterior de un producto publicado, como un libro, revista, periódico, cómic, videojuego, álbum de música, CD, cinta de video, DVD o podcast.

las entrevistas que son albergados en una galería virtual.

INTRODUCCIÓN

“Sos un hereje”, fue un regaño que en mi adolescencia escuchaba frecuentemente, y que lo utilizaba mi abuela cuando se daba cuenta de que yo, ya no iba a misa. La palabra “hereje” la solía asociar con alguien al que no le gusta ir a misa o que no quería participar del sinnúmero de ritos católicos y, no estaba tan equivocado, puesto que según la definición encontrada en el diccionario de la Real Academia Española (2014). Hereje es: 1. m. y f. Persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión. 2. m. y f. Persona que disiente o se aparta de la doctrina o normas de una institución, una organización, una academia, etc. 3. adj. Indisciplinado, díscolo.

La presente obra refleja ese alejamiento que los metaleros pupialeños de los años noventa empiezan a tener con la iglesia

católica, buscando por medio de una simbología, estética, y modo de vida singular, la construcción de espacios propios en los que pudieran ser libres, sean estos sus habitaciones, la calle o los parches con sus amigos.

En este proyecto he buscado exponer esas experiencias vividas mediante las entrevistas realizadas y que por medio de esta apropiación se convierten en una obra artística que se denomina: “Herejía, memoria e imaginario cultural de un metalero de Pupiales, Nariño en los años noventa”, recreando en este ejercicio el mundo que rodea a esta cultura que sigue siendo incomprendida por la mayoría de personas y que en el caso de Pupiales se escribió con sangre debido a la intolerancia de muchos para con nosotros los metaleros, ya que buscaban acabar con nuestra identidad.

Imágenes, palabras y música, serán entremezcladas en una oscura armonía

dando lógica al título de la obra, que en una galería virtual alojará sensaciones y sentimientos de los entrevistados y los míos propios, encontrando allí logotipos, *cover art*, entrevistas y testimonios.

Para una mayor comprensión, se han definido tres capítulos en los que podrán identificarse los siguientes temas:

Capítulo uno: “Pupiales tierra de satánicos”, un breve resumen del entorno social y cultural en el que se envuelve este municipio. “La imagen cuenta”, en el que abordaremos la indumentaria de un metalero, los logotipos y *cover art* como medios de expresión.

Capítulo dos: Este apartado abordará todo lo relacionado del cómo se llevó a cabo el proceso investigativo y de creación que se dividió en cuatro fases.

Capítulo tres: Se presentan el diseño de logotipos, *cover art*, video y audio, que

muestran la manera como se ha logrado conjugar la obra *Herejía*.

Finalmente, encontraremos las conclusiones a las que se llegó en el desarrollo de la obra de investigación creación y en el epílogo, se analizará como ha transcurrido la escena de Pupiales desde aquellos años noventa, qué ha pasado con los entrevistados y con la sociedad que un día los satanizó.

PLANTEAMIENTO TEMÁTICO

El género musical del Metal, ha tenido una marcada relación con el arte⁴, involucrando en su concepto poesía, literatura, pintura, etc., en el que confluyen sonido, imagen y materia, logrando plasmar sentimientos, ideas y emociones, que se convierten en el reflejo de cada banda, plasmando en sus trabajos expresiones artísticas que, según el subgénero al que pertenezcan (*Heavy, Death, Black*, etc.) tienen diferentes fundamentos o ideales, pero características similares como por ejemplo: violencia, muerte, guerra, terror.

Este imaginario oscuro ha estado presente en distintas manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, como por ejemplo en la pintura de *Paul Robens*:

⁴ El arte básicamente según Arturossss (2017), es una recreación del hombre de los aspectos de la realidad o existencia principalmente con fines estéticos, mediante 3 medios que son el sonido, la materia y la imagen, con esto logran expresar sentimientos, valores, ideas y emociones. A su vez

“Saturno devorando a su hijo” que encontramos en la figura 1, o en “el martirio de los apóstoles” de *Stefan Lochner*, figura 2.

Figura 1

Saturno Devorando a su Hijo

Nota. Óleo sobre lienzo, por Paul Robens, 1638.

Reproducida de Museo del Prado.

(<https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/saturno-devorando-a-un-hijo/d022fed3-6069-4786-b59f-4399a2d74e50>)

funciona como un reflejo de las sociedades de acuerdo a una época determinada. El Metal representa expresiones artísticas en la cual tienen diferentes fundamentos o ideales, pero con un factor en común que es la violencia, muerte, guerra, terror.

Figura 2

El Martirio de los Apóstoles

Nota. Por Stefan Lochner, 1435. Reproducida de meisterdrucke.

(<https://www.meisterdrucke.es/impresion-art%C3%ADstica/Stefan-Lochner/671764/El-martirio-de-los-ap%C3%B3stoles..html>)

El ser humano siempre ha tenido fascinación por esta clase de temas y el Metal ha sido protagonista, bien sea desde la pintura o literatura. Este género musical ha sido receptor de esta fuente de ideas como materia de inspiración y punto de partida para la creación de un amplio concepto artístico y una gran cantidad de trabajos de bandas, donde aparte de la música han

utilizado las artes visuales que plasman en sus portadas “cover art” y de esta forma logran transmitir de manera integral el mensaje que dicho artista o banda plasma como signo de identidad hacia su público. Por esta razón, es importante tener en cuenta todo el concepto que lleva tras de sí la producción de una obra musical dentro del Metal, que en muchos casos es un proceso de investigación creación y hace, que unos trabajos sean altamente apreciados por los seguidores y escuchas de las bandas, puesto que reúnen conceptos que logran acoplarse de una manera casi que mágica, como lo refiere Ortiz (2020):

Los temas de la inquietud, el terror, la guerra, la noche, la destrucción, la misantropía, el satanismo y un largo etcétera, que aún hoy abraza de manera decidida el recurso atávico y casi chamanista de abrazar la muerte mediante el arte, la música y el baile para perder el miedo a la Parca, están

más que presentes hoy en día en el Metal Extremo, y son, de forma prácticamente integral, un requisito básico para que una propuesta musical de este estilo sea considerada como válida por los seguidores. (p.98)

Un complemento a la música, las líricas y las artes de las portadas es la tipografía empleada, convirtiéndose en un sello propio del mundo metalero. La caligrafía utilizada en un principio y que muchas bandas conservan hasta la actualidad tiene características góticas o medievales, sus simetrías siempre son en tonos grisáceos y adornados. Esta caligrafía es importante a lo largo de la historia, pues fue una de las primeras en representar un escrito en el siglo XV en la biblia de *Gutenberg* que muchos denominan el primer libro de historia. Se dice que, los grupos con temática satánica en el *Black Metal*, adquirieron este estilo de letra para desacreditar o desprestigiar los

códigos religiosos empezando por su tipografía.

Si bien es cierto el género musical del Metal nace o tiene sus raíces en Inglaterra y Estados Unidos, rápidamente se extendió por Europa, América y el resto del mundo, encontrando en los jóvenes su principal medio de expansión quienes no solo se dedicaban a escuchar música, sino que cada escena de cada país, de cada región y de cada ciudad adoptaba a su manera, elementos característicos en los que confluían además espacios donde se realizaban intercambios de casetes copiados de originales con dibujos y logotipos creados de manera artesanal por estos jóvenes, chaquetas de jean o cuero intervenidas, cuadernos y pupitres rayados, entre otros.

De esta manera en pequeños pueblos y regiones apartadas como Pupiales, los jóvenes que hacen parte de esta escena (entendida en términos identitarios y

socioculturales), encuentran en el Metal una manera de revelarse contra los estereotipos que moldeaban a la sociedad de ese entonces. Empiezan a crear logotipos de sus nombres o apodos, simulando las letras de sus bandas preferidas, dibujos de pentagramas y cruces invertidas, calaveras, y símbolos muchas veces solo por ellos entendidos, que se convierten en su estilo propio de narrativa, en los que se puede identificar la manera como ellos percibían su mundo circundante.

Por medio de esta obra se busca transportar al espectador del presente, ese sentir de los años noventa con la creación de logotipos basados en los diálogos realizados a varios metaleros de aquella época y, que acompañados por cortos videos se convierten en una manera de visualizar el entramado cultural, que rodeaba a dichos personajes y el movimiento metalero en Pupiales. Por otra parte, las intervenciones fotográficas mezclan la cultura local con el

sentimiento oscuro que rodea el mundo metalero para crear portadas, y se vuelve una manera de liberar el constante conflicto desde aquella época y hasta hoy en día. Una postura contra la religión católica y que se convierte, además, en un homenaje a varias agrupaciones de Metal puesto que, su música servirá como banda sonora para ambientar la obra.

Así, en conjunto: logotipos, videos, voces, fotografías y música, se conjugan en una exposición virtual de la memoria metalera pupialeña logrando que los visitantes y público en general, puedan reconocer e interpretar.

JUSTIFICACIÓN

El movimiento o escena metalera está cargada de un sinnúmero de particularidades que han nutrido el arte por medio de sus dibujos, parafernalia, estética y que tiene muchas posibilidades de manifestarse, bien sea en el diseño de portadas musicales de las bandas, en la creación de los logotipos en los que se plasman el nombre de las mismas o por la manera como construyen una imagen a través de su modo de vestir.

El ser humano desde tiempos inmemoriales ha buscado la manera de manifestar una oscuridad dentro de una estética que no sea placentera, alejada de las reglas de belleza tradicionales, como afirma Dissanayake (2001):

Fueron los griegos quienes en Apolonia dividían la estética que se relacionaba con lo bello, lo bueno, el gozo, el placer, la armonía y la claridad y en Dionisiaca, que

significaba la oscuridad, la desarmonía, el exceso y la fragmentación. (p.80-81)

Por consiguiente es importante analizar, las emociones que se producen individual y colectivamente cuando por ejemplo, los metaleros escuchan a todo volumen sus discos de Metal; si la estética Dionisiaca de la que forma parte el Metal, produce oscuridad, exceso y desarmonía, ¿podría producir una reacción similar a los metaleros?, a lo que Kahn-Harris (2006) argumenta que “Este proceso permite una expresión de lo que pueden entenderse como emociones negativas; agresiones, enojo, violencia y brutalidad que parecen ser los elementos esenciales del Metal extremo y la fuente de su vitalidad [...]”. (p.52)

El hacer parte de una tribu urbana a la que los metaleros denominan “escena”, implica ajustarse a ciertos parámetros que se deben seguir para no desencajar y que lleva a los jóvenes a convertirse, por ejemplo, en

los propios diseñadores de sus atuendos, en artistas creadores de dibujos y logotipos, a ser rebeldes del sistema y no seguir la línea de vida que su familia o la sociedad les quiere trazar.

Para el caso de Pupiales, la aparición de una escena metalera a principios de los años noventa, trae consigo una serie de singularidades que vale la pena investigar y transportarlas al presente, con el fin de recuperar la memoria local identificando conceptos, estéticas, objetualidades y experiencias que brinden una visión distintiva de aquella cultura juvenil y que es un episodio muy importante dentro de la historia del rock en la región. De esta manera podemos darnos cuenta como la historia de este movimiento en Pupiales, puede ser explicada a través de los imaginarios culturales que se van dibujando o desdibujando con el pasar del tiempo, teniendo en cuenta que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de darle un

rumbo a su mundo, claro está, siempre enmarcado en un entorno social, como lo explica Sánchez Capdequí (2009):

El imaginario cultural remite al pasado vivido por la humanidad que asentado, en estado virtual, en los estratos profundos y abisales de la memoria filogenética, comporta vías y conductos (arquetípicos) con los que las futuras sociedades pueden canalizar y realizar, sin suplantarlas, sus ilusiones (Freud) en un orden del mundo portador de “una afinidad electiva entre la forma y el alma intersubjetiva”. En este sentido, se puede hablar del imaginario en términos de “la historia no escrita del hombre desde tiempo inmemorial.

(p.1)

Este imaginario cultural, que abarca la década de los años noventa, se caracteriza por la satanización de los metaleros por parte de la sociedad, por el deseo de

expresarse y manifestar sus deseos y emociones, por buscar espacios en los que den rienda suelta a su energía interior, se encuentra vigente en la memoria de los cuatro protagonistas que son entrevistados y por su puesto en la mía propia.

La obra “Herejía, memoria e imaginario cultural de un metalero de Pupiales, Nariño en los años noventa”, pretende potenciar y promover el desarrollo de las dimensiones humanas fundamentales y las posibilidades expresivas, emocionales y creativas, en busca de una identidad que está ligada a la manera de ser metalero en aquella época.

Además, de manera crítica y, por medio de esta obra, se pretende explorar el entorno que rodeaba a aquellos jóvenes, para que quienes no han tenido la oportunidad de conocer y/o entender a dicha cultura subterránea, puedan hacerlo, sumergiéndose dentro de ese mundo que motivaba a esos jóvenes a escuchar este género musical.

El aporte que brinda la investigación para la creación de la obra, permite identificar una relación poco conocida pero existente entre arte y Metal, lo que conlleva a desenterrar recuerdos y vivencias plagadas de anécdotas de los protagonistas y el mismo autor, que pueden ser llevadas de una manera honesta y transparente a un producto final, que no sea tan solo del entendimiento de los metaleros, sino que también la misma sociedad comprenda el no tan fácil modo de vida de un metalero, sobre todo en pueblos como Pupiales.

Para presentar esta obra se han aprovechado las nuevas tecnologías al plasmar este ejercicio de investigación creación en una galería virtual, consiguiendo que cualquier tipo de persona, independientemente del lugar en el que se encuentre pueda disfrutarla, además de que pueda actualizarse, se siga construyendo en el tiempo y esté al alcance de generaciones futuras.

OBJETIVOS / propósitos del proyecto

Objetivo General:

Plasmar las experiencias y sentimientos de jóvenes metaleros de Pupiales en la década de los noventa por medio de un ejercicio de investigación creación que resignifique el valor estético, artístico existente en ese movimiento.

Objetivos específicos:

1. Contribuir con una investigación al corpus de estudios sobre el Metal en Colombia, Nariño y el municipio de Pupiales.
2. Analizar las estéticas del mundo del Metal en Colombia, con el propósito de identificar elementos simbólicos que nutran el proceso de creación de obra.

3. Construir un proceso creativo desde la identificación de estructuras simbólicas identificadas en el análisis estilístico del Metal, que derive en la producción de *cover art*, vídeo, logotipos, audio y fotografía.
4. Diseñar un medio de circulación de obra mediante una galería virtual que permita acceder a los contenidos realizados en la creación de obra, así como a su proceso de documentación.

CAPÍTULO UNO: MARCO ARTÍSTICO TEÓRICO

Pupiales, tierra de satánicos

¿De qué manera expresaban sus sentimientos y emociones, los jóvenes metaleros del municipio de Pupiales en los años noventa, dentro de una sociedad altamente católica y ultra conservadora que los tildaba de herejes y satánicos?, esta es la pregunta que ha guiado el ejercicio de investigación y creación de esta obra.

Nombrado como “Monumento Nacional y Reserva Arqueológica” durante el gobierno de López Michelsen⁵ por los hallazgos arqueológicos encontrados a principios de los años setenta en la vereda Miraflores, Pupiales también es conocido en la región como “La Cuna del Pensamiento”

⁵ Alfonso López Michelsen fue un político, catedrático, diplomático y abogado egresado de la Universidad del Rosario. Militó en el Partido Liberal

por la variedad de hombres ilustres que han nacido en este pequeño rincón de Nariño.

En este pueblo, con una vocación extremadamente religiosa, en la que comunidades como franciscanas, capuchinas y maristas habían educado a gran parte de su población, los colores azules del conservatismo seguían moldeando los valores de esa comunidad a finales del siglo XX. No había familia pupialeña en la que alguno de sus miembros o familiares, no perteneciese a una asociación de devotos de determinado santo y el ir a misa dominical era más que una obligación un compromiso familiar, siguiendo esas normas que aunque no estaban escritas, toda la comunidad debía cumplirlas; y tal vez fue eso, la monotonía, el andar como ovejas, lo que llevó al surgimiento de una nueva manera de ver el mundo, de empezar a cuestionar, y de descubrir alternativas de diversión, de unión

Colombiano y fue elegido como 50° presidente de Colombia por este partido para el período 1974 - 1978

entre amigos y, generar lo que comúnmente se conoce como tribus urbanas. Al respecto, Costa et al. (1996), brindan una serie de características sobre dichas tribus:

Todas las tribus urbanas inventariadas constituyen un factor potencial de desorden y agitación social, ya que su propio acto de nacimiento representa simbólicamente “desenterrar el hacha de guerra” contra la sociedad adulta de la que, de alguna forma, no se quiere formar parte. (p. 91)

En esta naciente tribu urbana amante del rock, alguien había logrado conseguir un casete de la banda española Ángeles del Infierno y muy pronto la canción “Dónde estabas tu” ponía a pensar y a cuestionar la existencia de aquel dios, al que se les obligaba a postrarse y a adorar. Con grabadoras de pilas era común encontrar en las esquinas a estos primíparos en la escena del Metal coreando:

“Donde estabas tu

Cuando cayó la bomba en Hiroshima

Donde estabas tu

Cuando estalló la guerra de Vietnam

Donde estabas tu

Cuando morían de hambre en Etiopia

Donde estabas tu”.

Y más allá de las canciones, su análisis crítico, su inconformidad y su rebeldía, todas esas sensaciones y sentimientos eran liberadas en la creación de símbolos como cruces invertidas que fueron plasmadas en sus cuadernos de estudiante, el color negro se fue convirtiendo en su color predilecto y su vestimenta así lo demostraba. Nacen entonces esos parches de amigos y el Metal es su mayor aliado, el licor, el sexo y la psicodelia sus cómplices; la religión se convierte en su enemigo, *dios había muerto para ellos*, ahora la vida parecía tener sentido y las canciones con voces

desgarradoras de Metal eran himnos que se convierten en gritos de batalla, en esa lucha por sobrevivir a la represión social, familiar y por supuesto clerical, que desde el púlpito con lenguas de fuego advertía del inminente peligro de esos jóvenes extrañamente vestidos, siendo estéticamente anormales a lo que Pupiales estaba acostumbrado, como lo refiere Caffarelli (2008) al describir la estética e indumentaria propia de los metaleros:

[...] pantalones de cuero, pantalones azules o negros de jean, las chaquetas en los mismos materiales; las camisetas negras con el logotipo de la banda favorita; los chalecos ornamentados con tachas, botones e insignias; borceguíes, zapatillas de basquetbol, botas de motociclista o militares... Se destacan también los accesorios: aretes muñequeras y cogoterías con tachas y/o pinchos,

cinturones con detalles en color plata que simulan ser balas. (p.114-115)

Y es que verdaderamente la imagen de esos metaleros producía miedo, sus atuendos parecían manifestar un luto extremo, cabellos largos, botas militares, ropa oscura, hicieron que el común de la gente los denominara “los satánicos” pero nunca metaleros, apelativo que rápidamente se volvió tema de conversación habitual entre las familias y que llegó a trascender las fronteras locales y *en la región Pupiales fue conocido como la tierra de los satánicos.*

Por otra parte, la actividad creativa que desplegaba esta naciente tribu urbana era novedosa y buscaba diferenciarse de los modelos tradicionales impuestos por la sociedad, convirtiéndose en un símbolo subterráneo del arte al que muy pocos le daban importancia, pese a que la calidad estética y performativa era altamente expresiva; al respecto Marín y Muñoz (2002), comentan:

[...] abrir la posibilidad de pensar las culturas juveniles desde la dimensión estética, entendida como una dimensión de creación que durante el siglo XX trascendió los límites del Arte (con mayúscula) para instalarse, entre otros, en los territorios de la existencia y lo vivido. Desde esta perspectiva es posible percibir como la potencia creativa de las culturas juveniles supera la simple composición de estilos y les confiere un lugar preponderante en la generación, transformación o desarrollo de modos de existencia, marcos de referencia, saberes singulares e incluso nuevas artes.

(p.24)

El Metal permitió alejarnos de esos dogmas intimidantes de culpa y castigo y, logró que nos pudiésemos convertir en nuestros propios dioses, amos y señores de un nuevo concepto musical y estético, libres

y rebeldes, creadores de un universo al que le llamamos escena y, que no es más que una contracultura, término acuñado por Theodore Roszak en 1968 y que se resume de la siguiente manera: “La contracultura tiene como objetivo cambiar todo aquello establecido y aceptado socialmente. La idea de los grupos que pertenecen a la contracultura es que se les escuche y mostrar su disconformidad ante los valores sociales o culturales que prevalecen” Peiró (2021). Ese fue nuestro paraíso, proponer un nuevo estilo de vida rechazando lo establecido y, ahora aproximadamente treinta años después, se logra nuevamente agrupar ese universo, apropiando aquellos símbolos, palabras, estéticas y música desde una perspectiva artística que unió Metal y cultura tradicional local.

La imagen cuenta

Los metaleros, tienen un mundo lleno de simbolismos que adornan su vida y, los encontramos en su vestimenta, en la decoración de sus habitaciones, en cuadernos intervenidos y hasta en los casetes de sus bandas musicales favoritas, Poveda Valladares (2016) en su tesis de grado titulada “Representación pictórica de las estéticas del rock en Quito” expresa:

El uso de símbolos radica en la diferenciación social, ya que lo que los metaleros proponen es una protesta violenta, pero de manera simbólica contra lo normado o socialmente aceptado. Al transitar utilizando estéticas diferentes a lo “normal” crean cierto descontento social, lo que a su vez crea un ambiente de exclusión hacia lo que no es comprendido por la normativa aceptada.” (p.25)

Los conceptos y símbolos que podemos encontrar en el desarrollo de la presente obra, dan testimonio de como una juventud cansada y estigmatizada por una sociedad altamente conservadora y extremadamente católica del municipio de Pupiales, tratan de revelarse contra ese régimen preestablecido, inclusive enfrentando a lo único que tal vez le deben respeto y hasta miedo: sus padres.

El Metal, es una manifestación sonora y visual que permite al público buscar el significado de la propuesta que se presenta y le dé su propia connotación, más allá de algo que debe ser entendido y asimilado de la misma manera por todos, atendiendo la idea de Rubio (2011) que sostiene:

[...] el Metal Extremo no quiere concienciar, denunciar o apologizar: simplemente retrata descarnadamente lo que gran parte del público elige no ver (como en la célebre fotografía de la niña *Kim Phuc* abrazada por el napalm), la

estetización de escenas previas basadas en lo muerto o lo mortal (como los trabajos de *Joel Peter Witkin*) y selecciona los detalles menos agradables de lo cotidiano (como las fotografías de accidentes de coche de *Mell Kilpatrick*) para que cada persona (justo como hace una anónima fotografía forense de la escena de un sangriento crimen), desde su intelectualidad, preparación, cultura e inteligencia, saque sus propias conclusiones. Es decir, que piense por sí misma. Algo que, para mucha gente, es peligroso. (p.38)

Una amalgama de símbolos y conceptos que rodean al Metal, se convirtieron en un atractivo del que nunca me he desprendido, palabras, frases, expresiones, dibujos, tatuajes, atuendo y toda una parafernalia

tienen una razón de ser dentro del mundo metalero. La muerte, la trascendencia del ser, nuestras raíces, la magia, la hechicería, el anticristianismo entre otros tantos conceptos plasmados en las letras de las canciones pueden ser la única manera de escape de quienes se sienten o nos sentimos agobiados en este cruel y despiadado mundo terrenal y sobre todo por la hipócrita moral cristiana.

El Cover Art

Se dice que la vista será siempre parte del oído, y los *cover art*, aunque ya no tengan ese auge de hace 20 años, siguen teniendo un poderío dentro del concepto de una banda de Metal. Pero también es cierto que el álbum físico nuevamente está tomando popularidad a pesar del streaming⁶. La imagen es el punto de partida para adentrarse al descubrimiento de lo que me puede ofrecer determinado álbum de música,

⁶ Streaming: Tecnología que permite ver y oír contenidos que se transmiten desde internet u otra

red sin tener que descargar previamente los datos al dispositivo desde el que se visualiza y oye el archivo.

es decir nos pone en contexto a todo el disco o a uno de sus temas, porque también en la actualidad muchas bandas utilizan un diseño individual para cada canción que compone su álbum. Al respecto en una entrevista para la revista Time, Nik Pollinger, antropólogo digital y especialista en comportamiento del consumidor sobre la importancia del álbum físico comentó:

Lo que mostramos en público es utilizado para mandar mensajes sociales sobre nuestras identidades. Históricamente, hacer visible nuestro gusto por la música ha jugado un papel importante en esa señalización para muchas personas. Poseer una colección de vinilos, por supuesto, “restaura esta habilidad”. (Pollinger, 2015)

Este concepto que rodea a una banda de Metal, plasma en sus portadas ilustración, fotografía, pintura o dibujo que sumado al logotipo de la banda se soportan

mutuamente y así, permiten expresar toda la musicalidad, contenido lírico y al mismo tiempo generan un impacto visual independiente del formato en el que se presenten, sea casete, cd, disco.

Al referirnos específicamente a los valores estéticos en la apreciación de las obras de arte comprendemos que están directamente ligadas a ellos y otorgan un juicio de valor positivo o negativo. Las obras de arte pre modernas se definían por la búsqueda de los ideales más elevados del ser humano como, por ejemplo, la sublimación de la valentía en la escultura de los guerreros griegos, de la hermosura y armonía de las formas femeninas en las diosas o musas romanas; el valor estético más apreciado era la belleza dentro de estas sociedades.

Posteriormente surgen otras categorías como lo feo, lo sublime, lo cómico, lo trágico y lo grotesco. Las portadas “*cover art*”, son verdaderas obras de arte que pueden tener características de cualquiera de estos valores

estéticos y trastocan el permanente debate entre contenido y forma, entre exposición y argumento, entre horror y belleza.

Se puede entonces, hablar también de una estética del horror que impregna casi cualquier forma de expresión artística: películas, video juegos, novelas y por supuesto las portadas “*cover art*”. Varios artistas encuentran inspiración dentro del cine de horror y de lo siniestro. Allí descubren algo llamativo como León Ramírez (2018) lo expresa, “Sin embargo, existe sí, un otro lado, cada vez menos frecuentado que vale la pena comentar. Un otro lado en que el horror (y muchos otros géneros y estilos) halla formas contundentes de expresión: el afecto”. (p. 236), que para el caso de los *cover art*, lo que allí se plasme establece una serie de vínculos entre todos los elementos, y es entonces cuando de horrorizar con una portada en la que, por ejemplo, la muerte sea su eje principal, se puede pasar de idealizar desvalores, criterios

morales negativos o inaceptables a entender lo sublime que esta puede llegar a ser, generando muchas más emociones que las de un simple susto, miedo o repudio.

Por otra parte, al referirnos a la iconografía dentro del Metal se puede decir que al crear los *cover art* se toman los elementos icónico-simbólicos como un estandarte de “guerra” contra un “algo” determinado; o también se puede plantear una propuesta comunicativa que extiende los alcances del propio sonido y que pueden ser válidas por si solas o en conjunto. Se entiende entonces, que el diseño que rodea al *cover art* es la imagen que se visualiza a través del sonido, y toda esa iconografía no son más que metáforas humanas para dar sentido a una existencia donde las preguntas que invaden a los metaleros son innumerables.

La mayoría de los símbolos e íconos usados en el Metal derivan del campo religioso, pero hay que aclarar que van más

allá del catolicismo/cristianismo, que involucran interpretaciones esotéricas, alquímicas y cabalísticas, como, por ejemplo, la cruz que en el cristianismo significa la crucifixión de Jesucristo. Dentro del Metal esta cruz, pero invertida toma atribuciones como anticlericalismo, anticristianismo; protesta contra el sistema religioso católico y no expresa implícitamente relación con el satanismo. También se puede hablar de las atribuciones que dentro del mundo metalero tiene el pentagrama como está plasmado en Collapse Webzine:

Significado del pentagrama: Signo mágico antiguo / Unión Tierra-Cielo / Estrella. Atribuciones en el Metal: Inverso: Satanismo, macho cabrío. En su explicación más precisa, un pentagrama inverso es la representación de la importancia de lo terrenal por sobre lo espiritual, por ende, un alejamiento de lo divino,

para estar conectado netamente con lo inherente a este plano. (Tournelle, 2010)

Figura 3

In the Nightside Eclipse

Nota. Cover Art para la banda Emperor, por

Necrolord, 1994. Reproducida de Science Of Noise.

(<https://www.scienceofnoise.net/emperor-in-the-nightside-eclipse-25-anos-de-la-obra-maestra-definitiva/>)

Uno de los diseñadores reconocidos y con amplia trayectoria en el Metal es el músico y diseñador sueco *Kristian Wahlin*, más conocido como *Necrolord*, quien

impregna en la mayoría de sus obras una clara tendencia hacia el romanticismo y renacimiento. Se ha destacado por ser el creador de importantes portadas para álbumes como *The Secrets of the Black Arts* de la banda *Dark Funeral*, *Clouds* de *Tiamat* o el legendario *In The Nightside Eclipse* de la banda noruega *Emperor*. En esta última portada, figura 3, se puede observar la supremacía de los tonos azules y grises en una gama cromática fría, en la que el azul da forma al espacio con algunos pequeños destellos naranjas en la parte inferior izquierda. Se recrean parajes fríos, donde unos Orcos caminan rumbo a un castillo, y por debajo del logotipo de la banda se encuentra un jinete en un caballo, inspirado en una obra de Gustave Doré.

Figura 4

Altars of Madness

Nota. Cover Art para la banda Morbid Angel, por Dan Seagrave, 1994. Reproducida de Discogs. (<https://www.discogs.com/es/release/398673-Morbid-Angel-Altars-Of-Madness>)

Otro referente es *Dan Seagrave*, artista autodidacta británico que se destacó sobre todo en la década de los noventa creando varias portadas para bandas de *Death Metal* como *Benediction*, *Dismember*, *Entombed*, *Hipocrisy*, entre otras.

Sus trabajos van desde el romanticismo, pasando por lo gótico, hasta incluir la

ciencia ficción, lo infernal y fantástico en su arte. En *Altar of Madness de Morbid Angel*, figura 4, se utiliza una gama cromática fría, en la que se destacan los violetas azulados, una obra surrealista impregnada de una fantasía decadente de la alienada raza humana.

El fallecido *H.R. Giger*, diseñador gráfico y escultor suizo, conocido también por su colaboración en el cine específicamente en los films de *Alien*, ganador en 1980 del Oscar al mejor diseño escénico por la película *Alien, el octavo pasajero*, realizó portadas para bandas como *Atrocity, Danzig, Carcass, Celtic Frost y Triptykon*. Varias de sus obras tienen un sentido sexual y fetichista, algunas de ellas inspiradas en sus propias pesadillas.

En la portada *To Mega Therion* de *Celtic Frost*, figura 5, da cuenta de la armonía de grises con ligeros destellos de tonos naranjas, en la que se observa a un ente demoniaco (El Mega Therion) que está

armado de una resorte con la figura de un Cristo crucificado.

Figura 5

To Mega Therion

Nota. Cover Art para Celtic Frost, por H.R. Giger, 1985. Reproducida de Discogs.

(<https://www.discogs.com/es/Celtic-Frost-To-Mega-Therion/master/12774>)

También se destaca *Ed Repka*, artista estadounidense cuya creación más famosa es la mascota de *Megadeth: Vic Rattlehead*. Sus obras están influenciadas por temas políticos, catástrofes nucleares, figuras esqueléticas, las que en pocas palabras tienen una visión apocalíptica de la

humanidad. En la figura 6, *Scream Bloody Gore* de *Death*, inspirada en las películas de zombis y gore de los años ochenta, podemos observar la policromía entre rojo y violetas azulados en una armonía de colores complementarios.

Figura 6

Scream Bloody Gore

Nota. Cover Art para la banda *Death*, por *Ed Repka*, 1987. Reproducida de *Discogs*.

(<https://www.discogs.com/es/Death-Scream-Bloody-Gore/master/15883>)

Y por otra parte está el también americano *Travis Smith* quien en sus y trabajos trata de expresar las emociones

mediante paisajes tristes y solos, como lo demuestra en *Still Life* de *Opeth*, plasmando una variedad de rojos y naranjas como se aprecia en la figura 7, manifestando una oscuridad general y misteriosa, en la que se puede observar a una mujer: “*Melinda*”, la protagonista de este álbum, tratando de capturar y expresar en esta portada los sentimientos y emociones de esta dama por la pérdida de su amante.

Figura 7

Still Life

Nota. Cover Art para la banda *Opeth*, por *Travis Smith*, 1999. Reproducida de *Nación Progresiva*

(<https://nacionprogresiva.wordpress.com/2018/01/12/la-historia-detras-de-still-life-de-opeth/>)

Podemos darnos cuenta como el arte rodea todo el concepto que lleva tras de sí la producción de una obra musical dentro del Metal, en muchos casos es un proceso de investigación creación que hace, que unos trabajos sean altamente apreciados por los seguidores y escuchas de las bandas, puesto que reúnen conceptos que logran acoplarse de una manera casi que mágica, como lo refiere Ortiz (2020):

Es en el género del Metal Extremo donde encontramos una apuesta que sí presenta tales reflexiones, ya que para abordarles es indiscutible la necesidad de adentrarse, por lo menos, en su estética, sin entenderla únicamente en su referencia a imágenes virtuosas y silentes de lo bello, sino al grandioso espectro de la sensación. Esta música, una vez atravesada de manera intensa por su

espectacularidad, nos otorga aún más oportunidades para notar la complejidad de su conformación estructural. (p.98)

Los Logotipos

De igual manera, la tipografía utilizada por las bandas de Metal, lleva tras de sí un gran trabajo de diseño, arte y concepto de acuerdo al sub género en la que se enmarca la misma, como hace referencia *Mark Riddick*⁷, sobre los elementos que componen el diseño de los logos de cada banda, describiendo los conceptos básicos en su libro *Logos From Hell* y narra, por ejemplo, cómo un logotipo de *Death Metal* a menudo implica elementos extremos como partes del cuerpo, un logotipo de *Black Metal* puede incorporar elementos religiosos con caligrafía ornamentada y diseños simétricos, y un logotipo de *Thrash* tenderá a ser nítido y limpio. De esta manera podemos plantear

⁷ Nombrado en 2016 como una de las 25 personas más importantes del Metal por *Metal Sucks*, *Mark*

Riddick se ha convertido en uno de los abanderados del género para el arte visual.

algunas diferencias entre los logotipos de los géneros anteriormente mencionados, tal como lo explica la diseñadora Lyn:

En el *Thrash* los bordes son rectos y afilados para reflejar la naturaleza bien definida y controlada de la música, por otra parte, los logos de bandas Death incorporan goteo de sangre, órganos, extremidades y cráneos seccionados, debido a que la temática de este género se centra en la violencia, la religión, el horror, y la muerte. Y dentro del Black, los logotipos son adornados, simétricos, y se derivan de remolino del arte del Nouveau⁸, con formas redondeadas. (Lyn. 2016)

⁸ El *art Nouveau* se caracteriza por la presencia de elementos de la naturaleza, enfatizando sus líneas rebeldes como una analogía a la libertad frente a la

Figura 8

Slayer

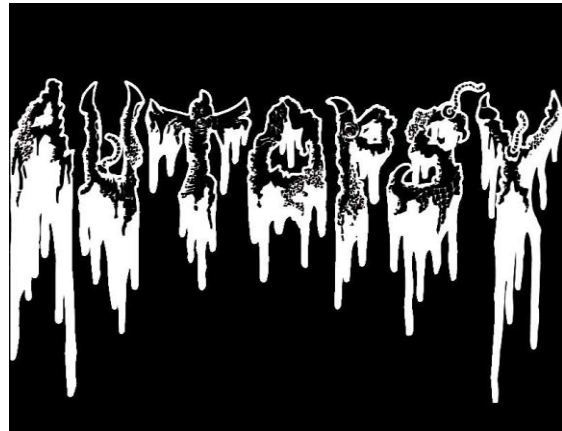

Nota. Logotipo de la banda de Thrash Metal, *Slayer* para el álbum *Show No Mercy*, 1983. Reproducida de El Poder De Las Ideas.

(<https://www.elpoderdelasideas.com/la-belleza-e-ilegibilidad-extrema-de-los-logos-del-metal/>)

Figura 9

Autopsy

Nota: Logotipo de la banda de Death Metal, *Autopsy*.

Reproducida de El Poder De Las Ideas

(<https://www.elpoderdelasideas.com/la-belleza-e-ilegibilidad-extrema-de-los-logos-del-metal/>)

industrialización. Es altamente decorativo, llegando a ser definido por corrientes posteriores como un movimiento de ornamentación excesiva.

Figura 10

Dark Funeral

Nota. Logo de la banda de Black Metal, *Dark Funeral*. Reproducida de Painterest.

(<https://www.pinterest.com.mx/pin/588423507546956051/>)

Christophe Szpajdel, conocido como *Lord Of The Logos*, y que también es analizado por *Riddick* en su libro, se ha encargado de crear un sinnúmero de logotipos para bandas de Metal como *Disgrace*, *Emperor*, *Tsjuder*, entre otras, bandas de Rock como *Foo Fighters* en 2015, o el logo para la artista de hip hop *Rihanna*, diseñado especialmente para su aparición en los *MTV Video Music Awards* y después de *Anti World Tour* y también ha ilustrado carteles de películas tales como *Mandy* y

Lords of Chaos (2018). Gran fan de Art Decó, Art Nouveau, y los artistas Secesión de Viena. Pero lo más importante es que ha creado una escuela de caligrafía que se llama *Depressiv'Moderne* y es resultado de la fusión de estilo Art Deco y Dark Ambient Depresivo.

Figura 11

Emperor

Nota. Logotipo de la banda *Emperor*, por *Christophe Szpajdel*. Reproducida de entradas amarillas.

(<https://www.entradasamarillas.com/event/emperor>)

Claramente el logotipo de *Emperor*, está marcado por su legibilidad, con caligrafía ornamentada y simétrica.

Figura 12

Tsjuder

Nota. Logotipo de la banda Tsjuder, por Christophe Szpajdel. Reproducida de Spirit Of Metal.

(<https://www.spirit-of-metal.com/es/band/Tsjuder>)

En el logotipo de Tsjuder, se puede observar la cruz invertida, diseño simétrico en su caligrafía adornada por el símbolo del macho cabrío al centro y los costados.

En Colombia, la tipografía metalera ha sido usada por artistas como *Humberto Junca Casas*, en sus obras *Damn Right*, *Norwegian Wood*⁹. Es muy claro que la gran mayoría de los jóvenes de aquella época, algunos estudiantes de colegio o universidad, buscaban dejar impregnado su

⁹ <https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/damn-right-norwegian-wood-ap5600>

sentir, su pensamiento y hasta sus deseos, por medio de palabras y frases escritas en cuadernos, pupitres y otros objetos, con una tipografía al mejor estilo de sus bandas preferidas como rememora la obra. Según se hace referencia en un artículo de la web del banco de la república:

Los pupitres del artista bogotano

Humberto Junca Casas son

palimpsestos. En ellos proliferan los indicios de múltiples generaciones de jóvenes rebeldes que han pasado por las aulas de instituciones educativas donde el tedio es evidente, y se traduce en la elaboración de dibujos casi-automáticos. (Banrepcultural 2021).

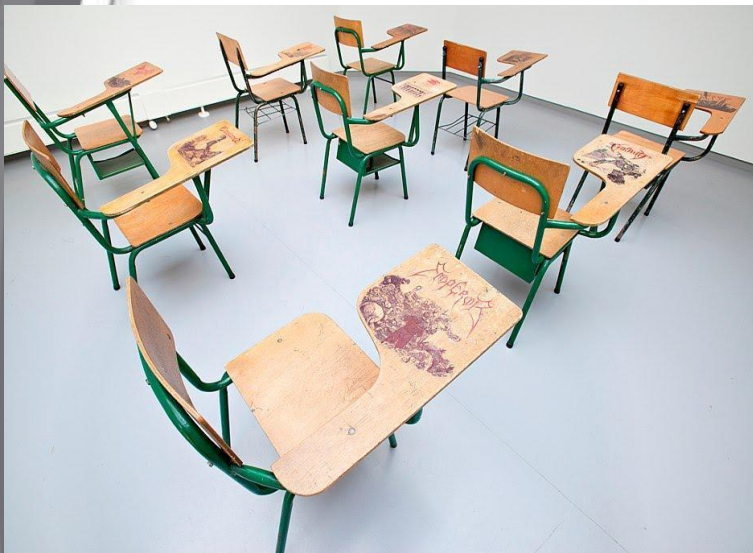
Tomando como base los garabatos y los dibujos que la rebeldía juvenil o el simple aburrimiento escolar de los estudiantes *Junca Casas*, en nueve pupitres plasma su

obra en la que se combina tipografía de bandas de Metal noruego como *Burzum*, *Emperor* y *Darkthrone*, con dibujos de los logos hechos con esferos de color rojo y con esfero negro plasma episodios trágicos de la historia de Colombia, como la toma del palacio de justicia, que se puede observar en la figura 14, utilizando la estética metalera para criticar la violencia.

Figura 13

Damn Right, Norwegian Wood

Nota. Obra de Humberto Junca Casas. Reproducida de Colomborama
(<https://www.facebook.com/colomborama/photos/a.402713146494670/402713279827990>)

Figura 14

Damn Right, Norwegian Wood

Nota. Obra de Humberto Junca Casas. Reproducida de Colomborama.

(<https://www.facebook.com/colomborama/photos/a.402713146494670/402713423161309>)

Por lo mencionado anteriormente podemos darnos cuenta de la importancia de los logotipos dentro de la cultura metalera persistiendo hasta la actualidad, pero que en los noventas generaba un alto interés en los jóvenes, puesto que crear logos con sus nombres o apodos, con el nombre de sus galladas o parches de amigos, se convertía en una imagen de marca que los distinguía de los demás, generando un estatus, posibilitando un reconocimiento entre la

escena de metaleros. Todo esto plasmado en paredes de baños de los colegios, en las calles del pueblo, en los cuadernos de estudiantes y hasta marcados en sus manos y brazos con tinta de lapiceros.

Los metaleros siempre están en búsqueda de sacar a relucir su energía, muchos formando bandas de Metal, otros con dibujos, otros coreando y brincando con sus canciones favoritas, pero en aquella época, en Pupiales no había posibilidades de aprender a interpretar música y tocar algún tipo de instrumento, los únicos con acceso a hacerlo eran quienes ingresaban a la banda “Guardia de Honor Del Santísimo”, claramente a los metaleros no les interesaba pertenecer a esta institución puesto que implicaba tener que tocar con la banda en todas las misas en las que el cura así lo requería. Las ganas de sacar la energía que llevaban dentro aquellos jóvenes por medio de la música quedarían relegadas por algunos años; mientras tanto, dibujar y crear

logos fue la principal expresión de los metaleros pupialeños y es por eso que en esta obra se busca su resignificación al igual que su estética, puesto que en los años noventa tan solo se lo interpretaba por parte de la comunidad como algo totalmente negativo, malo, dañino para la sociedad y no como arte dentro de una cultura juvenil.

La Indumentaria

De pies a cabeza, nada se salva de dar el toque particular a la pinta de un metalero: zapatillas de baloncesto altas (muy comunes en el *Thrash Metal* de la vieja escuela), botas de motociclista, botas de obrero o botas militares, jeans azules o negros, camisetas con logos de sus bandas favoritas, chaquetas de cuero o jean, chalecos a menudo adornados con insignias, botones y parches, también se utilizan tachas pegadas en pulseras o hasta en las chaquetas y pantalones.

En la indumentaria metalera también se plasman dichos logotipos, siendo los

chalecos un elemento característico que produce una sensación altamente satisfactoria y otorga una energía que sólo el metalero puede sentir, al respecto *Tom Cardwell*, en *Battle jackets, authenticity and 'material individuality'* manifiesta:

Las armaduras (chalecos), son la forma ideal para que un metalero exprese su individualidad en la que recalca su lealtad a la escena y su distinción de la cultura dominante. Demuestra su estatus como persona con información privilegiada de la escena metalera en contraste con el resto de la sociedad. Además, puede ser una forma de comunicarse con otros o consigo mismo, dando un sentido de su particularidad personal. Esto se puede transmitir tanto por la

elección de las bandas que se muestran en la chaqueta, como por los métodos de disposición de parches y prácticas de personalización. (*Cardwell*, 2017, traducción propia de texto original¹⁰)

Figura 15

Aiden's Jacket Front

Nota. Acuarela sobre papel, por Tom Cardwell, 2015.

Reproducida de Tom Cardwell.

(<https://tomcardwell.uk/Aidan-s-Jacket-front-2015>)

¹⁰ The battle jacket is an ideal way for a Metal fan to express their distinctive individuality, to emphasize their allegiance to the subcultural group, and their distinction from mainstream culture. It shows their status as insiders to the Metal scene in contrast to the outsiders of the rest of society. Additionally, for

many it may also be a way of communicating, to others as well as to themselves, a sense of their own particular personality. This can be conveyed both by the choice of bands displayed on the jacket, as well as the methods of arrangement of patches, and the practices of customization.

Figura 16

Pete's Jacket (Motorhead)

Nota. Acuarela sobre papel, por Tom Cardwell, 2016.
Reproducida de Tom Cardwell
(<https://tomcardwell.uk/Battle-Jacket-Watercolours>)

Figura 18

Chaleco Parte Trasera Metalero de Pupiales

Figura 17

Chaleco Frontal Metalero de Pupiales

Figura 19

Metalero en el Cementerio de Pupiales

Figura 20

Metalero en el Cementerio De Pupiales

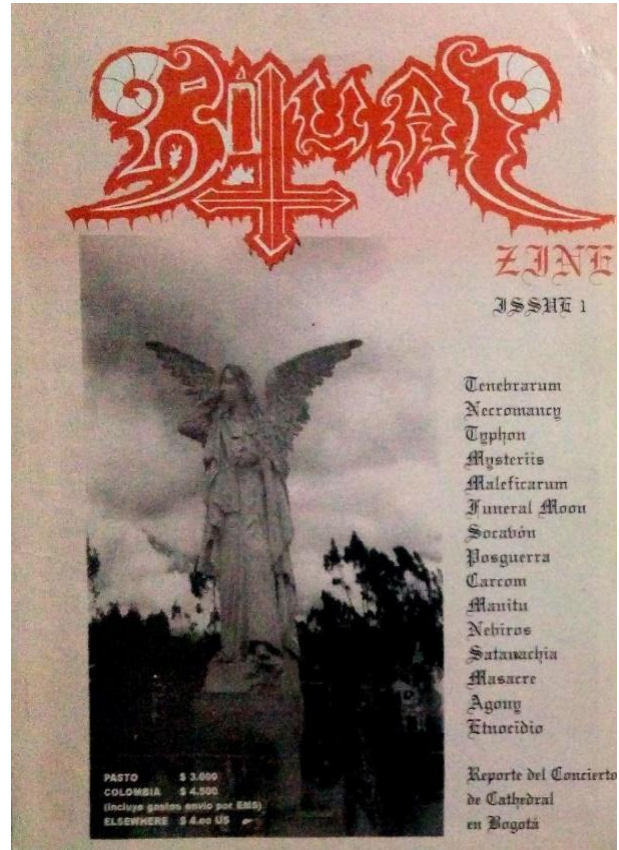

En el departamento de Nariño, tal vez el primer símbolo y logotipo popularizado fue el que aparece en el fanzine “Ritual” del año 1996, cuya imagen de portada es una fotografía de un ángel ubicado en el cementerio de Pupiales y por supuesto encabezaba la revista la palabra Ritual, en la que se distingue al inicio y final los cuernos de lo que podría ser un macho cabrío, la

letra “i” en forma de vela y la letra “t” a manera cruz invertida.

Figura 21

Portada Ritual Zine

CAPÍTULO DOS: PROCESO CREATIVO Y DE INVESTIGACIÓN

Dentro del proceso de investigación creación se diseñaron las siguientes fases:

Fase de documentación:

En esta fase se propuso documentar experiencias personales vinculadas con el surgimiento del fenómeno musical del Metal en el municipio de Pupiales en los años 90, para lo cual se realizan entrevistas a algunos protagonistas que tuvieron la oportunidad de ser parte y vivir de primera mano el surgimiento de este movimiento o escena, como se la conoce en el mundo subterráneo de los metaleros. Los personajes escogidos fueron quienes se han mantenido firmes y constantes pese al pasar de los años, dentro de la escena metalera de Pupiales y desde distintas ocupaciones y profesiones nos

narran sus vivencias en los años noventa.

Ellos son:

- William Campiño Rojas, psicólogo de profesión, servidor público.
- Ricardo Arciniegas Erazo, docente de inglés en una institución educativa, vocalista de la agrupación Vobiscum Lucifer.
- Julián Pantoja, profesional en comercio internacional y mercadeo, servidor público, organizador de conciertos de Metal.
- Cristian Moreno, abogado, guitarrista de la agrupación Medieval Legion.

En esta fase se realizaron algunas preguntas, que se enfocaron en indagar en los entrevistados sobre la importancia de los mencionados símbolos estéticos metaleros y la relación con sus experiencias vividas como miembros de la cultura de dicha escena.

Por medio de charlas personales presenciales se les pidió a los entrevistados narrar en detalle el recuerdo de sus vivencias, vinculadas a objetos, espacios y vestimenta, en los años noventa. Las preguntas formuladas fueron las siguientes:

1. ¿Qué edad tenías, en qué año te involucras con la música Metal y cómo conoces este género?
2. ¿Qué es lo que te llamaba la atención de este género?
3. ¿Qué vínculo te unía al Metal? ¿tocabas algún instrumento, cantabas, dibujabas, escribías canciones, poemas, historias, asistías a conciertos, o simplemente escuchabas música?
4. ¿Qué sensaciones y sentimientos te producía escuchar Metal? Descríbelos.
5. Con qué asociabas el Metal: política, religión, rebeldía, satanismo, naturaleza, ¿otro? ¿Cuál y por qué?
6. ¿Cuál era tu estilo de vida como metalero? Acciones asociadas a la cultura metalera.
7. ¿Con qué elementos/símbolos asociabas el Metal y que significaban para ti? (pelo largo, cuero, cruces invertidas, etc.)
8. ¿En qué momentos te gustaba escuchar Metal? estados de ánimo.
9. ¿En qué lugares solías escuchar tu música, descríbelos? Lugares más relevantes.
10. ¿Cómo conseguías la música de las bandas?
11. ¿Tenías material original realizabas copias en casetes? Cómo realizabas esas copias
12. ¿Te gustaba dibujar los logos de las bandas o sus caratulas, que recuerdos tienes de esto?
13. ¿Dibujabas, creabas tus propios logos, que querías expresar?

14. Iconografía de los dibujos, que representaban, describirlos. Pensar el dibujo de manera expandida.

15. ¿Adquirías revistas para obtener información del movimiento metalero?, ¿cuáles? Recuerdos, que te llamaba la atención, influían en tus gustos.

16. ¿Llegaste a intercambiar correspondencia con bandas, editores de revistas, etc.? ¿Qué escribías, le hacías algún tipo de dibujo como calaveras, cruces, pentagramas?

17. ¿Conservas algún tipo de material de aquella época? (casetes, camisetas, discos, dibujos, revistas, otro).

Fase de comprensión y análisis:

Realizado un análisis a la información suministrada por los entrevistados, se pudo encontrar elementos comunes a la forma como expresaban sus sentimientos y

emociones, siendo una de ellas crear logotipos que se plasmaban en cuadernos, casetes o paredes, representando sus nombres, sus apodos o frases que de alguna manera detonaban la energía que ellos llevaban dentro. También se pudo visibilizar, que estos personajes tenían que vivir en medio de las críticas y el juzgamiento de sus familias y de la sociedad, llevándolos a ser tildados como satánicos y delincuentes, tan solo por salir de los estereotipos sociales de aquel tiempo, haciendo que estos jóvenes vivan en una constatación de lucha de oposición a las normas establecidas en esa época, específicamente contra el clero y sociedad conservadora.

Manifestaron igualmente, como la calle fue el lugar dónde pudieron dar rienda suelta a su pasión por el Metal, escuchando música con grabadoras de pilas, realizando tertulias, intercambiando ideas y hablando de bandas de Metal en las esquinas. Cada uno de ellos, a su manera, diseñaba símbolos como cruces

invertidas, cráneos, pentagramas, etc., que pintaban sobre sus prendas de vestir, en su cuerpo o cuadernos de estudiante, y por otra parte las cadenas, collares o taches complementaban su parafernalia. Se identificaron algunas palabras y frases comunes que regían sus vidas tales como: el Metal no se boletea; el metalero nace, no se hace; el Metal no es para todos... Liberación, espiritualidad, euforia, ímpetu, agresividad, arte, entre otras.

Por otra parte, no se encontraron diferencias marcadas que distingan las experiencias vividas por cada uno de ellos, tan solo una pequeña disparidad en edades que llevó a unos a iniciarse más temprano que otros en el mundo subterráneo del Metal. Lo que, si se refleja, es la nula participación de la mujer pupialeña en dicha escena en los años noventa, algo que empezaría a cambiar en el nuevo milenio.

Una vez compilada dicha información, se seleccionaron las narraciones vinculadas a

experiencias que, aunque particulares, pudieran ser incluidas en la obra y reconocidas como prácticas culturales comunes y que den cuenta de su experimentación estética con relación a la cultura metalera, pudiendo destacar los siguientes temas: ¿cómo estos personajes descubren y se involucran en el Metal?, los espacios que normalmente utilizaban para escuchar música, los símbolos y objetos que los caracterizaba, y las sensaciones y sentimientos que el Metal les producía. Y, por otra parte, surge la idea de diseñar y plasmar logotipos con algunas de las palabras y frases encontradas en las entrevistas.

Figura 22

Casetes Intervenido 1997

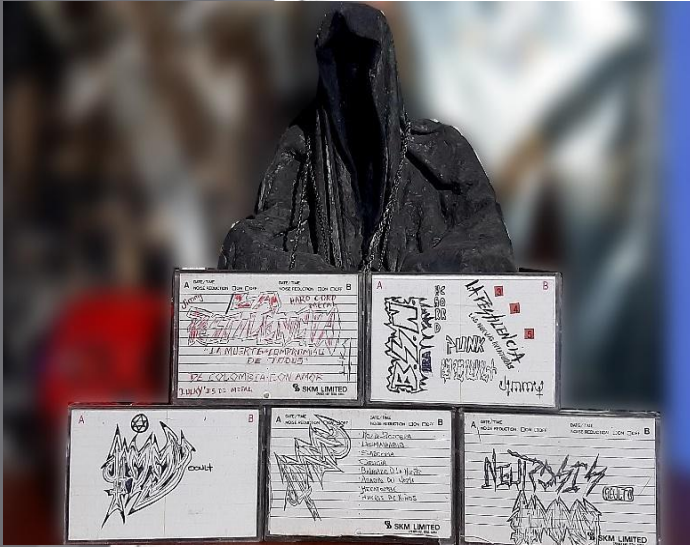

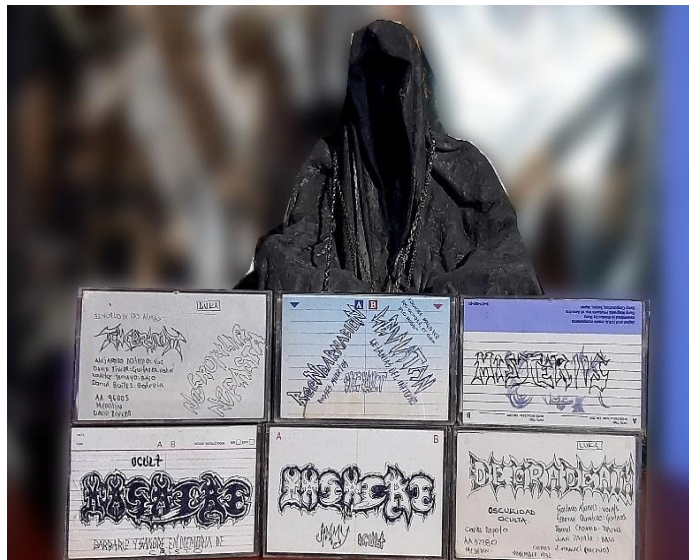
Figura 24

Cuaderno Intervenido 1997

Figura 23

Casetes Intervenido 1997

Fase de experimentación artística:

Luego de haber realizado la comprensión de las entrevistas y de nombrar varias objetualidades y experiencias comunes del universo que rodeaba a aquellos jóvenes metaleros, se dio inicio a la fase de experimentación artística.

La tipografía que se utiliza en la cultura metalera es un factor muy importante para la creación de la obra, puesto que es el reflejo y símbolo característico de este mundo subterráneo y que debe ser un punto de partida para el desarrollo de la obra y es por eso que se realizan diseños de palabras y frases teniendo como base la tipografía de varias bandas de Metal nacional.

Las intervenciones con dibujos, logotipos, frases y palabras sobre cuadernos, paredes, buscando una manera de manifestar el inconformismo de un metalero nos da pie para dar un nuevo sentido a fotografías, que son intervenidas con el objetivo de

manifestar esas etapas o proceso evolutivo del ser metalero en Pupiales y crear portadas que son acompañadas de letras de canciones de bandas de Metal nacional y algunos discursos y melodías interpretadas en esa misma época por artistas del folclor local.

Con los diseños de los logotipos y conjugando las entrevistas realizadas se crean cortos videos reviviendo pasajes históricos de la escena metalera local. Finalmente se diseña una galería virtual a manera de cruz invertida, como símbolo de contraposición al estado clerical en el que se ubican tanto los videos como *cover art*.

Fase de montaje de la obra

En la plataforma de artsteps.com se diseña la galería que tiene la figura de una cruz invertida y se ubican 7 videos y 7 cover art, para un total de 14 estaciones que el visitante podrá recorrer a manera de viacrucis.

Viacrucis es un concepto que alude al recorrido que realizó Jesús desde que fue capturado hasta su crucifixión y su posterior sepultura. El término también puede mencionarse como *vía crucis*, una expresión latina que puede traducirse como “camino a la cruz”. Un viacrucis consta de 14 estaciones, y durante ese camino la gente reza y canta o el recorrido es acompañado por música solemne interpretada por bandas de pueblo.

Más allá de la religión, se entiende por viacrucis al sufrimiento que atraviesa una persona cuando debe superar diversos obstáculos o barreras, se dice entonces, que tuvo su propio viacrucis.

Por lo anteriormente mencionado estas 14 estaciones, 7 *cover art* y 7 videos, dan testimonio de las dificultades y experiencias que los metaleros de Pupiales vivieron durante la década de los noventa.

Figura 25

Vista Superior de la Galería

Figura 26

Interior de la Galería

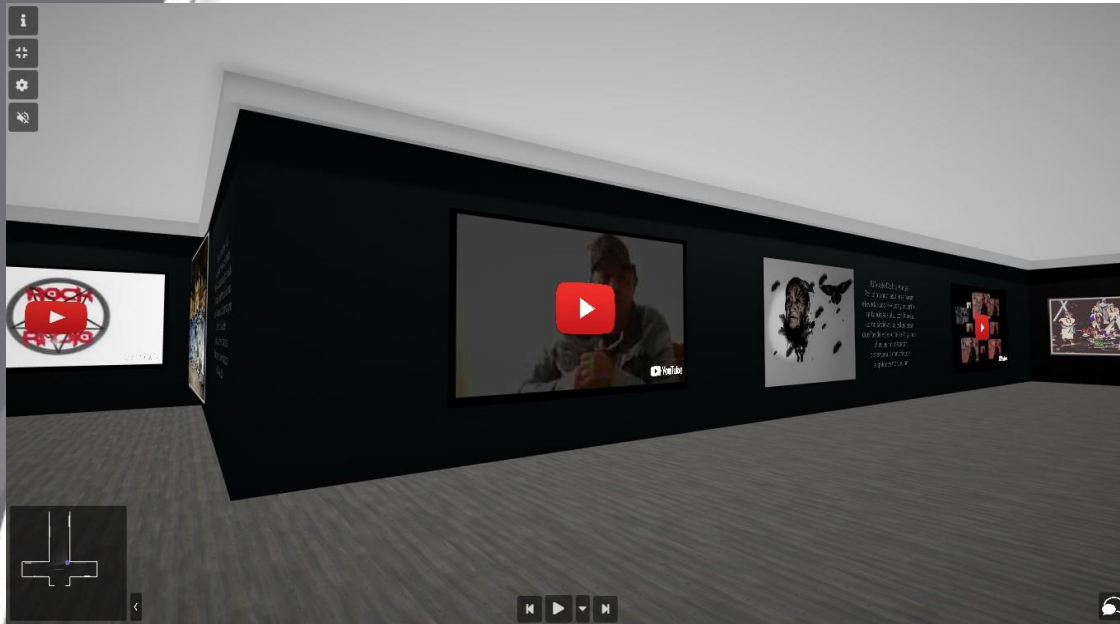

Figura 27

Exposición de la Obra

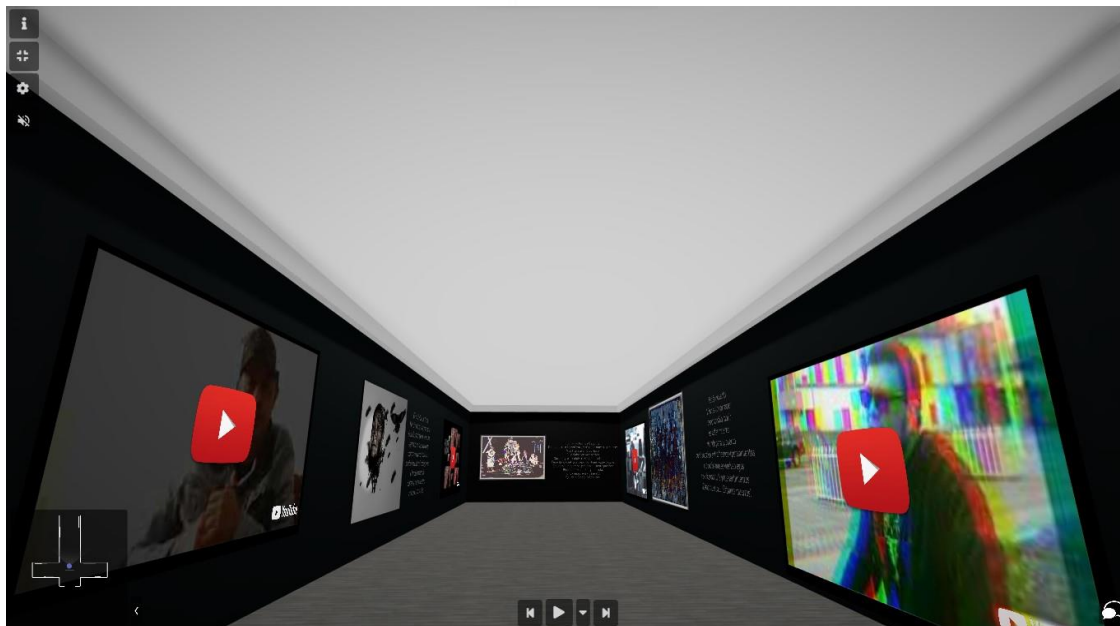
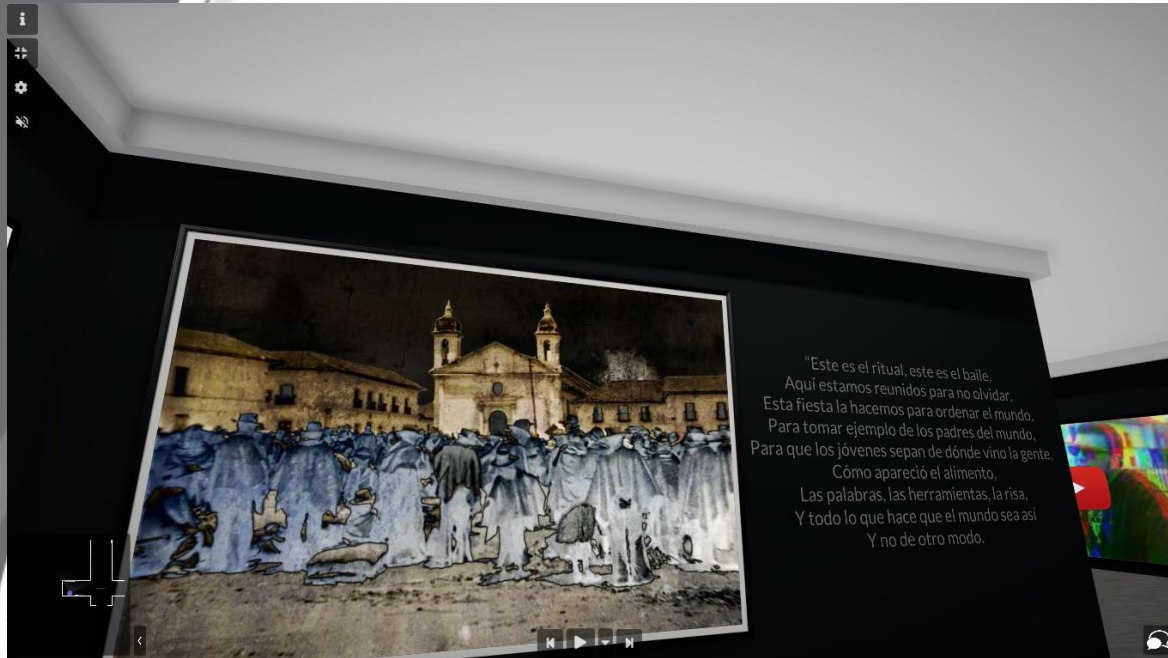

Figura 28

Exposición de la Obra

CAPÍTULO TRES: REGISTRO DEL PROCESO CREATIVO Y DE INVESTIGACIÓN

Diseño de logotipos

Las palabras que dan origen a los logotipos que se presentan a continuación son extraídos de las entrevistas realizadas a los metaleros de los años noventa y son las que presentan mayor fuerza y energía en su contexto.

Figura 29

Diseño de Logotipos

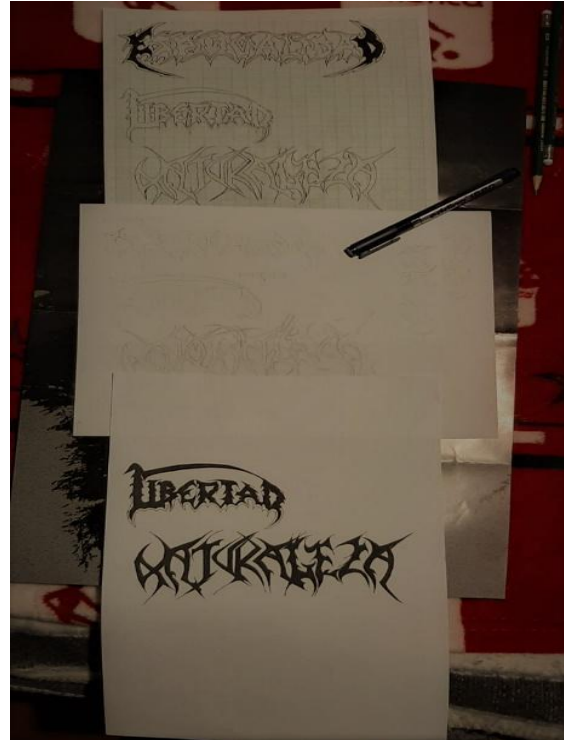
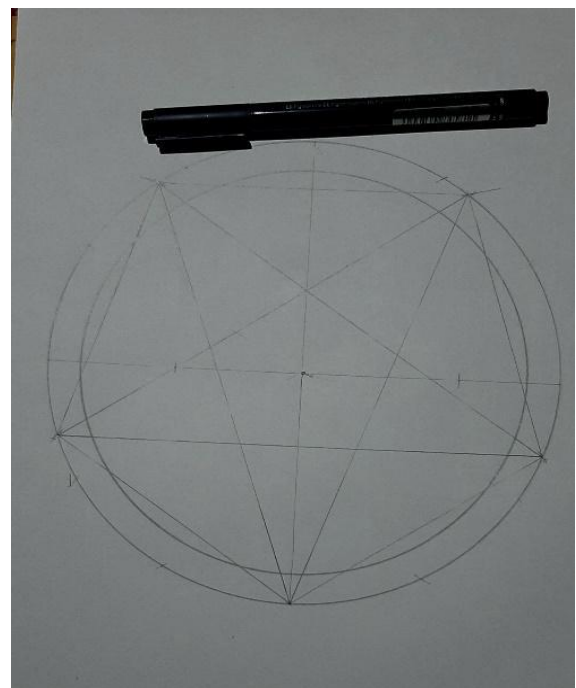

Figura 30

Diseño de Sigilo

HEREDIA
47

Figura 31

Agresividad

Figura 32

Arte

Figura 33

Conocimiento

Figura 34

Esoterismo

Figura 35

Espiritualidad

Figura 36

Euforia

Figura 37

Forma de Vida

FORMA DE VIDA

Figura 38

Ideologia

IDEOLOGIA

Figura 39

Libertad

LIBERTAD

Figura 40

Occult

Figura 41

Misticismo

Figura 42

Metal Música de Sensaciones

Figura 43

Naturaleza

Figura 44

Rebeldía

A continuación, se presenta el diseño de mi sigilo¹¹ personal que lleva como figura principal un pentagrama invertido. Siguiendo las manecillas del reloj se encuentran las letras NAROM (Morán, mi apellido al revés) y en hebreo las palabras: arte, conocimiento, rebeldía, liberación y refugio.

Figura 45

Sigilo de Narom

¹¹ Los sigilos son símbolos mágicos que tienen la función de cumplir los objetivos de vida de las personas. Un sigilo (del latín sigillum, que significa

sello) es un símbolo utilizado en magia. El término se refiere generalmente a un tipo de firma gráfica de una entidad espiritual

Fotografías intervenidas (Cover Art)

Como ya se había dicho anteriormente el *cover art* es un tipo de portada a manera de ilustración o fotografía que se utiliza para libros, revistas, álbumes de música, podcasts, etc., y por esta razón decido crearlas con el fin de darle un nuevo sentido a algunos temas musicales de Metal que estuvieron presentes en mi vida y que unidos a la tradición local se enlazan buscando que estas portadas despierten la curiosidad de las personas y generen en ellas una respuesta emocional memorable, logrando que Metal e historia de la escena pupialeña queden unidos mediante fotografías, logos, música y discursos. Cada *cover art* que se presenta a continuación reúne una historia, un recuerdo o simplemente un deseo del autor. Están diseñados de manera horizontal o vertical, puesto que como se había explicado anteriormente pueden ser utilizados para casetes, libros o cd.

Figura 46

Vive tu Vida

Ficha Técnica:

Fotografía tomada al vocalista de la banda de Punk I.R.A.

Festival del diablo, Bogotá

Año: 2017

Autor Jimmy Morán Delgado

Audio: Entrevista tomada de Facebook a un habitante de Pasto

Música: Vive Tu Vida. Interprete: La Pestilencia

Descripción:

El inicio de la gran mayoría de metaleros en Pupiales llegó escuchando algo de Punk y Hardcore, lo que forjó un sentimiento rebelde y contestatario de aquellos jóvenes hacia la sociedad. La verdad es que en un principio nadie de nosotros podría diferenciar, entre Metal o Punk, mucho menos se tenía claro los subgéneros del

Metal, tal vez, el Heavy y el Thrash fueron de los primeros términos que logramos identificar, asociándolos con las bandas *Iron Maiden* y *Sepultura* respectivamente. Este *cover art* es una evocación a nuestros inicios, a la rebeldía que dio origen a la escena de Pupiales.

Referencias:

El audio que acompaña al *cover art*, está compuesto por una entrevista obtenida de Facebook, año 2015, a un ciudadano local quien manifiesta su inconformismo contra las leyes que no permiten el castigo físico a los niños y jóvenes. Posteriormente se mezcla con el tema *Vive Tu Vida* de la banda de Hardcore Punk: *La Pestilencia*, perteneciente al álbum *la muerte un compromiso de todos*, del año 1989.

<https://drive.google.com/file/d/1B7iNH4cc-h6hj9tEe6BHd4K5mJfy7Hcs/view?usp=sharing>

La Pestilencia: “Vive Tu Vida”

Desde la cuna hasta tu tumba
Tienen elegido tu camino
Al colegio, al ejército, al trabajo
Cásate, procréate y muere
Vive tu vida
Déjate ya de servilismos
Los primeros dueños son tus padres
Luego la patria y el gobierno
Le debes todo a tu familia
Y a tu dios que en él estas creyendo.

Figura 47

Nuestra Sangre

Ficha Técnica:

Fotografía tomada al antiguo parque principal, plaza de mercado, de Pupiales.

Año: 1930 aproximadamente

Autor: Anónimo. Derechos Reservados

Música: Nuestra sangre. Interprete: *Inaeternum*

Descripción:

No importa la época o la década en la cual hayamos crecido, la iglesia siempre ha buscado ejercer control sobre la comunidad,

sobre indígenas, campesinos, jóvenes, pero también han existido personas que han tratado de romper esas ataduras. Desde que tengo uso de razón el poder de la iglesia católica sobre la comunidad de mi pueblo ha sido muy influyente, desde pequeños aspectos sociales hasta incidir en elecciones políticas, por supuesto siempre apostándole al candidato conservador, cabe anotar que

hasta 2015 todos los alcaldes de Pupiales pertenecieron a dicho partido. Durante la Guerra de los Mil Días, en una batalla conocida como la de “El Totoral”, varias mujeres se disfrazaron de hombres y salieron a defender los colores del conservatismo ensalzadas por los curas de aquel entonces.

Con este *cover art*, quiero rendir un homenaje a mis antepasados, quienes de alguna manera hicieron posible que hoy este aquí, narrando estos sucesos, y quienes impregnaron en mi genética el espíritu rebelde y de oposición a la iglesia católica.

Referencias:

El único tema musical que la acompaña es Nuestra Sangre de la banda de Thrash Metal de la ciudad de Bucaramanga *Inaeternum*, extraído del demo siglos de amnesia, año 1994.

<https://drive.google.com/file/d/1DHzzuFk8xMrSslt7u-L9XDzbJd3UTIWB/view?usp=sharing>

Inaeternum: “Nuestra Sangre”

“Este es el ritual, este es el baile,

Aquí estamos reunidos para no olvidar.

Esta fiesta la hacemos para ordenar el mundo,

Para tomar ejemplo de los padres del mundo,

Para que los jóvenes sepan de dónde vino la gente,

Cómo apareció el alimento,

Las palabras, las herramientas, la risa,

Y todo lo que hace que el mundo sea así, y no de otro modo.

Figura 48

El Vuelo de las Almas

Ficha Técnica:

Fotografía tomada a una mujer campesina pupialeña

Año: Década de los 80

Autor: Anónimo. Derechos Reservados.

Música: La llorona, intérprete coro profesoras Pupiales años 80. El vuelo de las almas, intérprete: *Tenebrarum*.

Descripción:

En la cultura judío cristiana el cuervo representa la oposición a la paloma.

Antiguamente la gente creía que, cuando alguien muere, un cuervo se lleva su alma a la Tierra de los Muertos. El cuervo es un ave simbólica que ha estado vinculada en multitud de ocasiones con el mal, el demonio y la oscuridad.

Para el surgimiento y afianzamiento de la escena metalera en Pupiales, siempre tuvo que existir un conflicto entre nosotros, los jóvenes de aquella época y la sociedad tradicional, que veían en nuestra forma de ser, vestir y pensar a la encarnación del demonio, en cambio nosotros, sobre todo en la estridencia de nuestra música encontrábamos alternativas para nuestro crecimiento intelectual y hasta espiritual, puesto que nos conducía a leer, traducir, e investigar historia y culturas antiguas partiendo desde nuestras raíces.

Referencias:

En la parte musical, a esta pieza la acompaña en una primera parte, la versión de la llorona interpretada por un coro de profesoras de Pupiales en los años 80, muchas de ellas fallecidas, luego se da paso al vuelo de las almas de la banda de Death Gothic Metal *Tenebrarum* de Medellín, cuyo título también le da nombre al álbum de 1994.

https://drive.google.com/file/d/1rQj_42StrW556HxcJBY69xsfCkcUUO2k/view?usp=sharing

***Tenebrarum*: “El Vuelo De Las Almas”**

Por el mundo las almas pasan
elevadas sobre vivos y muertos
agitando sus alas con fuerza
como si viejas no estuvieran
dueñas de este valle de lagrimas
ellas permanecerán
observando con tristeza
a quienes no vuelan

Figura 49

Estás Muerto

Ficha Técnica:

Fotografía de la banda infantil de música de la escuela de los hermanos maristas de Pupiales.

Año: 1930 aproximadamente

Autor: Anónimo. Derechos Reservados

Música: Perdón Oh Dios Mio, tomado de YouTube. Estás Muerto, intérprete: *Némesis*.

Descripción:

“No son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de su tumba fría,

muerdos son los que tienen muerta el alma y viven todavía”, escribiría alguna vez

Antonio Muñoz Feijoo, y en nuestro pueblo un señor al que conocíamos como Don Julio, nos solía recitar cuando charlaba con nosotros, los metaleros, al calor de algunos aguardientes. Él siempre nos respetó, solía decirnos que no nos dejemos amedrentar por

esos curas hipócritas, y que algún día recordaremos todo nuestro andar juvenil y rebelde en Pupiales, no como otros que, aunque vivos, parecen estar muertos.

Referencias:

Acompaña esta portada el tema religioso Perdón Oh Dios Mio descargado de internet y posteriormente converge la aplastante melodía de Estás Muerto de la ya desaparecida banda *Némesis* de Medellín y que apareció en su EP de 1989 titulado: Hombre, oveja negra del universo. El género que caracterizó a esta banda fue el Death/Thrash Metal.

<https://drive.google.com/file/d/1SUC5yjrQFoZQ4CPdYcGcHIgMOtqXZJI-/view?usp=sharing>

Némesis: “Estás muerto”

Vivir es lo correcto

pero no sólo morir

es estar muerto...

Mundo para ti, puerco

contradicción entre hechos y pensamientos

creencias que se vuelven egos

revolcando tu fe y tus sentimientos.

¡Estás muerto!

¡Estamos muertos!

Figura 50

Maldita Moral

Ficha Técnica:

Compuesta por dos fotografías, en la primera de ellas aparezco maquillado junto a dos amigos metaleros de Pupiales y la segunda fue tomada a un cura arrodillado en una procesión de semana santa.

Año: 1997 y 2017 respectivamente

Autores: Miguel Medina Y Jimmy Morán

Música: Discurso de un miembro del coro voces de mi pueblo, Pupiales años 80.
Maldita Moral,

intérprete: *Neurosis*.

Descripción:

La verdad, no puedo ocultar mi repudio y resistencia a la religión católica, a lo largo de mi vida he tenido varias confrontaciones a manera de discusiones con sacerdotes, defendiendo intereses de la comunidad, recalcándoles que el dios al que tanto idolatran no busca dinero, como sí lo hacen ellos. Pienso que el fin de la religión católica está cerca, y no tendrán más remedio que pedir perdón por tantas atrocidades que le han hecho a la humanidad, como, por ejemplo, dos sacerdotes que alguna vez fueron párrocos en Pupiales, están detenidos por abusos sexuales, y a la comunidad católica no parece importarles para nada eso y siguen ofertando sus diezmos y primicias a cada sacerdote que llega a este municipio.

Referencias:

El audio que la acompaña es compuesto por el discurso de un miembro prestante y reconocido de la sociedad pupialeña, ahora ya fallecido, y que da paso a Maldita Moral de los bogotanos *Neurosis* cuyo tema es extraído del demo más allá de la violencia de 1991 que se enmarca dentro del Death/Thrash Metal.

<https://drive.google.com/file/d/184QYmWe3MADw1mXURFYAf26KrG9cazr-/view?usp=sharing>

Neurosis: “Maldita Moral”

Solo predicas con tu doctrina

Te crees invencible

Pero hace tiempo que te rendiste

Al sucio juego de la sociedad

Maldita moral – guías a los ciegos

dueña de mentes débiles

Este duelo a muerte

Sera tu seguro final

Porque mi locura

Es también odio y repudio

Antes que rendirme

Prefiero la pálida muerte

Porque nunca aceptare. Tu maldita moral

Figura 51

Gloria al Ocultismo

Ficha Técnica:

Fotografía tomada a los Caballeros de la Guardia de Honor del Santísimo de Pupiales en una procesión de semana santa.

Año: 2017

Autor: Jimmy Morán Delgado

Música: Marcha fúnebre, intérprete: banda Guardia de Honor. Gloria Al Ocultismo, intérprete: *Occultus*.

Descripción:

Una ruta oscura, llena de símbolos e imágenes espectrales siempre ha rodeado las procesiones de semana santa, algo que de niño me causaba mucho miedo. Alguna vez

alguien me decía que las procesiones de semana santa en Pupiales son como desfiles de modas e hipocresía, la gente piensa que con caminar un par de horas al lado de una imagen religiosa se perdonarán todas sus culpas y además servirá para demostrar a la comunidad que quienes desfilan son gente de bien y con altísimos valores morales.

Referencias:

Una marcha fúnebre de la banda Guardia de Honor de Pupiales en los años noventa da paso a la banda de Black Metal *Occultus* de Cali, con su tema Gloria Al Ocultismo que pertenece a su álbum Cosmos de 1998.

https://drive.google.com/file/d/1DKQFntgC_GPPPNQ8tE1Vs_ycvHOsIPWqJ/view?usp=sharing

Occultus: “Gloria Al Ocultismo”

Entre las sombras y tinieblas

La luna llena vive

Y el cosmos tenebroso

Por una ruta nos lleva

Ocultismo ... omnipotente

Ocultismo ... blasfemo

Por la ruta de la gloria

Donde la blasfemia domina

donde el velo eterno prevalece

allí donde lo oculto reina

nosotros estaremos sedientos

de perversión y lujuria

Gloria al ocultismo arte omnipotente

Gloria al ocultismo arte blasfemo

Figura 52

Quirisio Biachua Capunia

Intérprete: *Lipthopia*

Descripción:

Afortunadamente, desde hace un par de años, tal vez algo tarde, la cosmovisión del pueblo pasto a la que pertenecemos los pupialeños ha sido rescatada por la creación de un cabildo indígena que ha promulgado el retorno a nuestras raíces. Para la gran mayoría esto ha servido para entender que

Blanco) del demo una nueva oración perteneciente a la Banda de Thrash Metal *Lipthopia* de Medellín, año 1994.

<https://drive.google.com/file/d/1mRC9xQjSp6jGkymPFBX1QSgLmJBZJ9Wp/view?usp=sharing>

Lipthopia: “Quirisio Biachua Capunia”

Tu invadiste mi ambiente, Y tú rabia
nuestras mentes

Nos trajiste un dios malo, Su palabra en mi
espalda

Con sangre esculpiste, Su voluntad mi dolor.

Resentido contra ti Capunio, dogma que
cazaba

Religión que mataba, pregón de santa
palabra

Poder importado degenerado, nunca imaginé
a qué grado... Quirisio Biachua Capunia.

Videos

Figura 53

Euforia

Ficha Técnica:

Título: Euforia

Autor: Jimmy Morán

Fecha: 2021

Tema: Música Metal

Duración: 1 minuto, 17 segundos

Descripción:

William Campiño describe una serie de sensaciones y sentimientos que el escuchar

Metal despertó en su interior y que estimulaba cada uno de sus sentidos, sintiéndose dueño del universo.

<https://drive.google.com/file/d/1qXNw10Z03YHfG-KZaW4pXqREShPxIP9C/view?usp=sharing>

Figura 54

La Cortina de Hierro

Ficha Técnica:

Título: La Cortina de Hierro

Autor: Jimmy Morán

Fecha: 2021

Tema: Música Metal

Duración: 1 minuto, 46 segundos

Descripción:

Ricardo Arciniegas comenta como el programa de radio: “La Cortina de Hierro” influyó en su vida y gusto musical y narra también, la manera como adquiere su primer casete de una banda de Metal colombiano.

<https://drive.google.com/file/d/1NsAuTe5YmLrE-n1jbGjRxgezE8QiplrE/view?usp=sharing>

Figura 55

Metal Música de Sensaciones

Ficha Técnica:

Título: Metal Música de Sensaciones

Autor: Jimmy Morán

Fecha: 2021

Tema: Música Metal

Duración: 1 minuto, 23 segundos

Descripción:

Cristian Moreno, narra las sensaciones que el Metal le producía según el género que escuchaba y la reacción de su madre hacia este tipo de música.

<https://drive.google.com/file/d/1hlydm8jdhEoE8uv5gJPxnzDBGIEyCPA5/view?usp=sharing>

Figura 56

Libertad y Rebeldía

Ficha Técnica:

Título: Libertad y Rebeldía

Autor: Jimmy Morán

Fecha: 2021

Tema: Música Metal

Duración: 1 minuto, 40 segundos

Descripción:

El Metal induce a los jóvenes a incrementar su rebeldía, a analizar el medio que los rodea en busca de libertad, como lo narra Ricardo Arciniegas y cuenta, además, sobre la importancia de la calle como lugar de encuentro.

<https://drive.google.com/file/d/1dlhIUUbsC6sT0LyklwHOND3HBW22ezvl/view?usp=sharing>

Figura 57

Arte

Ficha Técnica:

Título: Arte

Autor: Jimmy Morán

Fecha: 2021

Tema: Música Metal

Duración: 1 minuto, 53 segundos

Descripción:

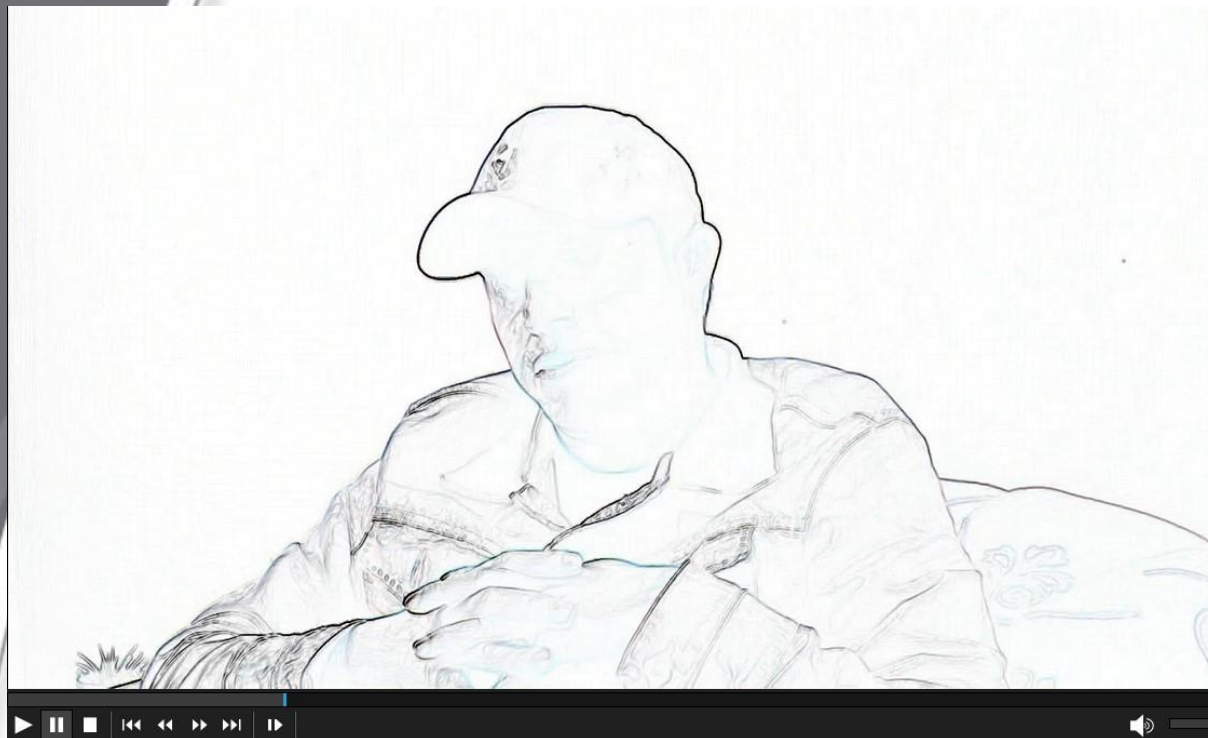
Julián Pantoja, comenta sobre los chalecos como uno de los elementos estéticos que distinguen a los metaleros dentro de las demás tribus urbanas y de la sociedad misma, convirtiéndose en verdaderas obras de arte.

<https://drive.google.com/file/d/1KoKeWLGpmqgFbaOje1gnnqBUkl0CSnIH/view?usp=sharing>

Figura 58

Conocimiento Esoterismo

Ficha Técnica:

Título: Conocimiento Esoterismo

Autor: Jimmy Morán

Fecha: 2021

Tema: Música Metal

Duración: 2 minutos, 20 segundos

Descripción:

Dentro de los símbolos que utilizan los metaleros, uno que se destaca

particularmente es el pentagrama invertido, que reúne una serie de atributos y energía, como lo argumenta William Campiño.

<https://drive.google.com/file/d/1bdX44WD0sjR4ZxrcTG6S2SzzAcIT7KpJ/view?usp=sharing>

Figura 59

Espiritualidad

Ficha Técnica:

Título: Espiritualidad

Autor: Jimmy Morán

Fecha: 2021

Tema: Música Metal

Duración: 1 minuto, 18 segundos

Descripción:

Expresar lo que un metalero sentía al encontrarse con sigo mismo escuchando

Metal y rock es lo que Julián Pantoja narra en este video.

https://drive.google.com/file/d/1It7t_qLk7gO1LSrGHsg8uyCmbsI658ML/view?usp=sharing

PLAN DE CIRCULACIÓN/EXHIBICIÓN

Existirá un enlace permanente en la web de arsteps.com:

<https://www.artsteps.com/profile/6165e418e6803f83ea40f796>

El enlace dónde reposa la obra será difundida compartiendo links en redes sociales y utilizando específicamente la página de Facebook “Memoria Y Cultura de Nariño”, de la cual soy administrador, que cuenta con más de 7.000 seguidores, como también de las cuentas de personales de Instagram y Twitter, lo que garantizará que una variedad de público pueda disfrutar la obra sin importar el paso del tiempo.

Es de anotar que en los últimos años se han acrecentado en la parte virtual los foros, encuentros, congresos relacionados con el Metal en nuestra región, siendo el más reciente el Primer Congreso de Metal en

Latinoamérica: “Perspectivas Emergentes Desde la Mitad del Mundo”, y que tuve el agrado de presenciar. Sería muy interesante poder participar como exponente y compartir la experiencia de la presente investigación y creación de “Herejía” en futuros eventos de esta índole.

Si bien es cierto, la obra se enmarco en primera instancia para su difusión a través de la web, ha surgido la idea de plasmarla en una galería de arte o espacio físico adecuado como casas de la cultura, proyectando los videos en pantallas de video y las portadas “cover art” de manera impresa, buscando recursos económicos para el montaje de la misma, presentando proyectos a distintas convocatorias como el Programa Nacional de Estímulos, Plan Nacional de Concertación o Cultura Convoca de la gobernación de Nariño.

CONCLUSIONES

Después de indagar sobre los sentimientos y expresiones que jóvenes metaleros de Pupiales en los años noventa, hoy ya adultos, transmitían y manifestaban en una sociedad que los rechazaba, se puede afirmar que no importa la opresión, el señalamiento o el juzgamiento en el cual se encuentre inmerso una cultura juvenil, siempre encontrarán la forma de exteriorizar toda la energía albergada en su interior. De esa manera, se descubren ciertas características que se vuelven comunes entre los metaleros y que en dicho municipio también van tomando forma, como por ejemplo la indumentaria, la rebeldía, el intervenir con una tipografía propia sus cuadernos, casetes, paredes y hasta el mismo cuerpo, dibujar y crear símbolos, construir frases que se convierten en un estilo de vida y que todo en conjunto se amalgama en una escena de jóvenes pupialeños que serían

conocidos hasta la presente fecha como: “*Los Satánicos*”.

La investigación social realizada derivó en una recopilación de historias etnográficas, que logran cumplir con el objetivo principal planteado al plasmarlo en una galería virtual, que da testimonio de una época definida en la historia del Metal en Pupiales, como lo fueron los años noventa. Lo anterior se concreta en 7 *cover art*, acompañados de audios y 7 videos complementados con logotipos que en conjunto forman “Herejía, memoria e imaginario cultural de un metalero de Pupiales en los años noventa”, y que, además, permitió visibilizar el sentir de cuatro protagonistas que conjugado con el del autor, materializan la obra buscando que el público tenga la posibilidad de apreciarla por medio del uso de nuevas tecnologías que sean de fácil acceso y manejo en la web.

También es importante señalar que el movimiento metalero en Pupiales, no

únicamente se limitaba a escuchar música, sino que el Metal era utilizado como un catalizador de energía que buscó la manera de que, aquellos jóvenes no desfallezcan en su intento de búsqueda de una identidad propia, negándose a ser parte de un sistema que no quería que ellos salieran de los estereotipos impuestos.

Por otra parte, y contrario al concepto común que la mayoría de personas tienen frente a la música extrema (Metal), se ha podido demostrar que este género lleva impreso una alta dosis de creatividad, pasión, y por supuesto exploración, que reúne imagen, música, letra, voz y sentimiento como producto final del que vale la pena seguir explorando e investigando.

Al enfocarse en los *cover art*, que son acompañados por texto y audio, el espectador tiene la posibilidad de disfrutar de piezas que entremezclan la cultura tradicional popular con el Metal, sin

distanciarse la una de la otra, sino que por el contrario se complementan, generando una percepción visual y auditiva que enriquece la obra. Por eso allí, se pueden encontrar desde marchas musicales de la banda municipal, hasta discursos de personajes locales en los años ochenta, que con las canciones de los grupos de Metal se convierten en la banda sonora de los *cover art*.

Los testimonios presentes en los videos pudieron manifestar que aún sigue vivo y latente el recuerdo de la escena metalera pupialeña; son el recuerdo de personajes que nunca desfallecieron en sus ideales y creencias, tal vez teniendo todo en contra, pero más sin embargo, por medio de una estética particular y proyectando con dibujos y logotipos su pasión por la música, lograron consolidar a través del tiempo a Pupiales como uno de los puntos de partida del Metal en Nariño.

La contracultura que rodea a la escena metalera ha sabido perdurar y sostenerse en el tiempo, tal vez ya no tan subterránea como en los años noventa, pero adecuada al surgimiento de nuevas tecnologías y canales de difusión que han permitido que más adeptos jóvenes y no tan jóvenes se conviertan en metaleros, ya que la juventud, literalmente hablando, no es un requisito indispensable para formar parte de esta comunidad.

En lo personal, durante todo el proceso de creación de la obra, se pudo resignificar no sólo el valor estético de la escena metalera, sino también la memoria y recuerdos de un momento fundamental en mi vida, que pese a estar llenos de confrontaciones y luchas tanto internas como externas, se lograron transformar en una catarsis por medio del arte.

Y para finalizar, y por todo lo anteriormente expuesto, me pregunto: ¿Por

qué hay personas que siguen pensando que el Metal no tiene nada que aportar?

EPÍLOGO

A pesar de que el movimiento metalero en Pupiales ha crecido notablemente desde la década de los noventa con el auge de bandas de diferentes estilos que varían desde el Heavy hasta el Black Metal, y aunque existe un festival reconocido que se realiza cada tres de enero en el parque principal organizado por la administración municipal, la comunidad sigue estigmatizando a estos jóvenes y adultos metaleros y el título de satánicos los sigue por donde quiera que vayan.

Con la obra “*Herejía*”, se pudo visibilizar la constante lucha de aquellos jóvenes para no dejar morir el sentimiento que les producía el ser metalero. Los regañones de sus padres, quienes en muchas ocasiones quemaban y/o destruían su música, revistas, afiches y todo lo relacionado con el Metal, el constante hostigamiento de la sociedad que llegó a utilizar violencia física contra ellos y los sermones de curas que desde

pulpitos prevenían a sus fieles de los vejámenes que podían cometer estos satánicos, en lugar de destruir la escena local lo que hizo fue fortalecerla y unir a estos jóvenes en un grupo al que auto denominaron “*Red Hell*”.

Se logró conocer la manera como estos individuos sacaban a relucir sus sentimientos y emociones por medio del diseño de logotipos, dibujos, letras, indumentaria, en reuniones y parches de amigos, escuchando música en grabadoras de pilas, rayando paredes, cuadernos o pupitres, diseñando sus propios chalecos que se convertían en su armadura, su chaleco de batalla, que los llenaba de un poder y fuerza que solo ellos pueden entender.

Es indudable que el surgimiento de la escena metalera en Pupiales, al igual que en otras regiones del país, estuvo ligada como contraposición a la ideología católica extremadamente fuerte en esta localidad, el pecado, la culpa y la imposición de ritos

obligatorios como la misa, cansaron a una juventud rebelde que empezaba a discernir entre la falsedad de la moral cristiana, la implantación de su dios y lo que realmente sucedía en su entorno, logrando que a sus vidas llegara un nuevo pensamiento con nuevos dioses, que se encontraban inmersos en la música que escuchaban, en la manera como vestían y en el parche con sus amigos.

De esta manera podemos entender que no importa si se es de una ciudad principal o un pequeño pueblo apartado de las grandes urbes, los jóvenes siempre buscarán maneras de expresarse y desenvolverse como a ellos les plazca, sin importar si viento y marea está en su contra, lo importante es ser individuos capaces de enfrentar retos que los conduzcan a encontrar su propia identidad.

Aproximadamente 25 años después de que el Metal apareciera en Pupiales y una nueva tribu urbana o escena metalera surgiera, podemos darnos cuenta, con base en las entrevistas y analizando

detenidamente el municipio, que el espíritu metalero sigue dentro de esos jóvenes ahora adultos, tal vez no con las mismas dificultades que se tenía en aquel entonces, como la falta de dinero para adquirir la música, el vestuario o el temor que tenían hacia sus padres, ahora ya no se continúan armando parches los fines de semana en las esquinas o el parque con las grabadoras para escuchar Metal, simplemente de vez en cuando se hacen tertulias con unos pocos tragos hablando de bandas de Metal y añorando aquellos noventa, eso sí, la indumentaria y accesorios metaleros no se han perdido, aunque ya no se lucen todos los días, por cuestiones laborales, siempre hay momentos para lucir las camisetas y chalecos con los logos de nuestras bandas favoritas.

Es importante analizar el empoderamiento que en la actualidad la mujer tiene dentro de la escena metalera, puesto que en Nariño podemos encontrar

bandas conformadas netamente por damas, almacenes de música y prendas de Metal administrados directamente por ellas, algo que no ocurría en los noventa, pues su presencia era nula o, tal vez, de vez en cuando se acercaban a los parches o toques de bandas por simple curiosidad o en busca de una aventura amorosa.

En lo particular, puedo concluir que gracias al Metal me aventuré al maravilloso mundo de la lectura, buscando en los libros de historia, de poesía, de arte, el desarrollo de mi ser, me convertí en un investigador de culturas antiguas y actuales, puesto que mucha de las composiciones dentro del Metal así lo requieren cuando en verdad deseas entender los álbumes de las bandas.

Ser metalero genera adicción, una adicción a querer descubrir más y más bandas, nuevos sonidos, nuevas maneras de hacer música y de interpretar el mundo, claro está, siempre desde el Metal y cada una de sus vertientes. Alguna vez alguien

me dijo: “Un metalero nace, no se hace”, yo podría decir que nací rockero y con el pasar del tiempo me convertí en metalero y desde ese entonces jamás dejé de serlo.

GLOSARIO

Black Metal: Sus ritmos son rápidos, mucho más que en el Death y Thrash Metal, con baterías altamente aceleradas y guitarras que por lo general no disminuyen el tempo. Además, las melodías tienen una atmósfera oscura lograda con el uso de escalas menores que se acompaña por una voz gutural aguda o chillidos. Es un género con letras anticristianas, resucita antiguos ritos paganos, así como el honor a la trascendencia del guerrero. No solo se ofrece a demonios y al mismo Satanás, sino que tiene un significado mucho más oculto, vemos en letras como se habla de dioses nórdicos, leyendas, mitos, criaturas como los Elfos y muchas más, como a través de la música se trata de revivir toda una época y muchas leyendas.

Caligrafía: La caligrafía es el arte de escribir con letra bella, artística y correctamente formada, siguiendo diferentes estilos; pero también puede

entenderse como el conjunto de rasgos que caracterizan la escritura de una persona o de un documento.

Death Metal: Sus ritmos son variables, con baterías que utilizan muchísimo doble bombo, guitarras con distorsiones de ganancia muy alta y afinaciones más bajas que lo normal, lo que ayuda a tener sonidos más graves y pesados.

Heavy Metal: Las guitarras de este género suelen estar dobladas e interpretadas por dos guitarristas, y los solos suelen tener un espacio más protagónico. Las baterías son mucho más potentes, con ritmos constantes y con utilización notoria de doble bombo. Además, sus redobles suelen marcar los cambios importantes. Estas percusiones son acompañadas por un bajo potente que refuerza a la batería y mantiene el peso de las canciones.

Jerga: Es el nombre que recibe una variedad lingüística del habla diferente de la

lengua estándar y a veces incomprensible para los hablantes de esta, usada con frecuencia por distintos grupos sociales con intenciones de ocultar el verdadero significado de sus palabras, a su conveniencia y necesidad.

Logotipo: Coloquialmente también llamado logo, es un signo gráfico que identifica a una empresa, un producto comercial, un proyecto, o en general, a cualquier entidad pública o privada. Antes Históricamente, los artesanos del barro, del cristal, de la piedra, los fabricantes de espadas y artilugios de hierro fino, así como los impresores, utilizaban marcas para señalar su autoría.

Metal Extremo: Es un término utilizado para englobar los subgéneros de Metal más agresivos. Aunque no se refiere a un género musical específico, incluye a muchos de los subgéneros del metal creados en la década de los 80.

Metalero: Término usado comúnmente para referirse a las personas pertenecientes a la subcultura generada por la música Heavy Metal.

Misantropía: Odio, la aversión, la desconfianza o el desprecio en general hacia la especie humana, el comportamiento humano o la naturaleza humana. Un misántropo es alguien que tiene tales opiniones o sentimientos.

Napalm: Sustancia muy inflamable compuesta de combustible gelatinizado que se utiliza para cargar bombas y proyectiles incendiarios.

Pentagrama invertido: Simboliza la supremacía de la naturaleza, o los cuatro elementos naturales: agua, fuego, tierra y aire, sobre los aspectos espirituales, indicando que todo se rige por las leyes naturales. Las tres puntas inferiores representan la negación de la "Sagrada Trinidad" de los teólogos cristianos y las dos

puntas superiores representan las paridades o contrastes que realmente equilibran y dirigen el universo y la vida, como, por ejemplo; Creación/Destrucción, Positivo/Negativo, Masculino/Femenino.

Psicodelia: Excitación sensorial que se manifiesta con euforia y alucinaciones y que está producida por el consumo de drogas alucinógenas.

Pulpito: Plataforma pequeña con antepecho que hay en algunas iglesias, desde donde se predica y se dirigen los rezos o cánticos religiosos.

Satanismo: Conjunto de creencias y prácticas relacionadas con el culto a Satán o al demonio, abarca un número de creencias relacionadas y fenómenos sociales.

Comparten las características de simbolismo, que incluye la veneración y admiración por Satán (o figuras similares).

Sigilo: El término se refiere generalmente a un tipo de firma gráfica de una entidad

espiritual. En el uso moderno, especialmente en el contexto de la magia del caos, se refiere a una representación simbólica del resultado deseado del mago.

Thrash Metal: Sus ritmos son más rápidos y agresivos que el Heavy Metal, con guitarras dobladas al unísono y en armonías, que muchas veces utilizan las cuerdas muteadas para dar más peso a ciertos pasajes de las canciones. En esta corriente el uso del doble bombo es fundamental para matizar las canciones y generar un clímax, con un bajo que comienza a tener episodios solitarios para dar un preámbulo a pasajes violentos y acelerados. Las letras son lo que más destaca en este estilo, pues se tornan contestatarias y abordan las guerras, política, corrupción, crímenes e injusticia, utilizando voces más graves y carraspeadas que en el 'Heavy Metal'.

Tipografía: Técnica de imprimir textos o dibujos, a partir de tipos o moldes en relieve que, entintados, se aplican sobre el papel.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aldaya, R. V. (2017). *La disputa por el valor simbólico en el arte contemporáneo: ¿nueva configuración en el campo del arte?*

SciELO.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-00632017000200013&script=sci_abstract

Arturossss (2017, 24 marzo). El arte en el metal. aminoapps.com.

https://aminoapps.com/c/metal-amino/page/blog/el-arte-en-el-metal/o3q4_mpQCduDa5ajeVB5E11PNaWvvn0K8dn

Arribas, C. J. L. (2021, 9 junio).

Geocorporalidad y religiosidad en el metal extremo nórdico, latinoamericano y ecuatoriano: simbolismos, globalización, satanismo, paganismo y

ancestralidad. Casos de estudio:

Bathory (Suecia), Immortal

(Noruega), Inquisition (Colombia),

Sepultura (Brasil), Yana Raymi

(Perú), Grimorium Verum,

Vomitorium y Curare (Ecuador).

UAM.

<https://repositorio.uam.es/handle/10486/695788>

Caffarelli, C., Favazza, A., & Grupo

Editorial Lumen. (2008). *Tribus*

urbanas: Cazadores de identidad.

Grupo Editorial Patria.

Cardwell, Thomas. (2017). *Battle jackets,*

authenticity and 'material

individuality' - UAL Research

Online. ualresearchonline.

<https://ualresearchonline.arts.ac.uk/i/d/eprint/11926/>

Castillo Bernal, S. (2016). "Posers" y

"Trues". *Jovénes, autenticidad y*

poder en la escena metalera

mexicana. redalyc.

<https://www.redalyc.org/journal/529/5/529555490006/html/>

Costa, P., Perez, T., Tropea, F., & Manuel, J. (1996). *Tribus Urbanas / Urban Tribes: El Ansia de Identidad Juvenil: Entre el Culto a la Imagen y la Autoafirmación a Través de la Violencia / The Anxiety of Youth Identity: Among the Educ: 47 (7.a ed.)*. Paidós Iberica Ediciones S a.

Cora, L. E. O. (2020). *La violencia del Metal Extremo Musa de la cultura, detractor del Arte Rock*. Redalyc.org.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31662390013>

de la República, S. C. D. B. (2020). *La Red Cultural del Banco de la República*. banrepcultural.
<https://www.banrepcultural.org/coleccion-de->

[arte/obra/damn-right-norwegian-wood-ap5600](#)

de León Ramírez, F. J. (2018). CERTAIN AESTHETICS OF HORROR, CERTAIN HORRORS OF AESTHETICS. *Brumal. Revista de investigación sobre lo Fantástico*, 6(2), 229–247.
<https://doi.org/10.5565/rev/brumal.496>

del Águila, S. (2016, 7 septiembre). *Heavy Metal: historia y cultura del género musical más pesado*. El Comercio Perú.
<https://elcomercio.pe/eldominical/actualidad/heavy-metal-historia-cultura-genero-musical-pesado-2783339-noticia/>

Dissanayake, E. (2001). *Homo Aestheticus*. Amsterdam University Press.

García, R. R. R. (2021). *Ultra Metal: el eslabón perdido de la música*

extrema en Colombia (1.a ed.).

Ramón Reinaldo Restrepo García.

Gibson, M. (2015b, enero 13). *Here's Why Music Lovers Are Turning to Vinyl and Dropping Digital*. Time.

<https://time.com/3663568/vinyl-sales-increase/>

Kahn-Harris, K. (2006). *Extreme Metal: Music and Culture on the Edge (English Edition)* (1.ª ed.). Berg Publishers.

Lyn. (2016, 22 agosto). *La belleza e ilegibilidad extrema de los logos del metal*. El Poder de las Ideas.

<https://www.elpoderdelasideas.com/la-belleza-e-ilegibilidad-extrema-de-los-logos-del-metal/>

Marín, M., Muñoz, G., & González, G. M. (2002). *Secretos de mutantes*. Universidad Central, Departamento de Investigaciones.

Medina, F. (2021, octubre 4). *¿Qué es un cover art? Tips y plantillas para descargar gratis*. crehana.

<https://www.crehana.com/co/blog/marketing-digital/cover-art/>

Néstor, G. C. (2010). *La sociedad sin relato*. Katz.

Ogino Design. (2021). *Lord Of The Logos / Christophe Szpajdel | Logo Illustrator. Lord Of The Logos*. <https://www.lordofthelogos.com/>

Paz, O. (2007). *Apariencia Desnuda/ Naked Appearance: La Obra De Marcel Duchamp*. Alianza Editorial Sa.

Rampton, M. (2018, abril 13). *Inside The World Of Extreme Metal Logos*. Kerrang!

<https://www.kerrang.com/features/inside-the-world-of-extreme-metal-logos/>

Real Academia Española. (2014). *Herejía* |
diccionario de la lengua española.
«Diccionario de la lengua española»
- Edición del Tricentenario.
<https://dle.rae.es/herej%C3%ADa>

<http://www.collapse.cl/columnas/iconografia-simbolismo-metal>

Rubio, S. (2011). *Metal Extremo. 30 años de oscuridad (1981-2011)*. España:

Editorial Milenio.

Sánchez Capdequí, C. (2009, febrero). *El imaginario cultural como instrumento de análisis social*.

Agenda Cultural Alma Mater

Universidad de Antioquia, 151, 1–4.

Significado de underground. (2018, 31 octubre). Significados.

<https://www.significados.com/underground/>

Tournelle, P. (2010). *COLLAPSE.CL - iconografía y simbología en el metal*.
Collapse Webzine.