

ETNOGRAFÍA DE LA ESCENA METALERA FEMENIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO: MIRADAS DESDE LOS GÉNEROS PERFORMÁTICOS

Stephen Castillo Bernal
Museo Nacional de Antropología, INAH, México

Georcely Trejo Arroyo
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

El *Heavy Metal*, como movimiento musical y cultural, tiene más de cuarenta años. En reiteradas publicaciones se ha indicado que su inicio comenzó con el primer trabajo de Black Sabbath, en 1970. El *Heavy Metal* se ha asociado con la transgresión. Las líricas cuestionan los metarrelatos religiosos, políticos o económicos, poniendo énfasis en tabúes, como la muerte, lo sórdido, la violencia, el satanismo o la poscolonialidad. Ello constituye el imaginario de la comunidad metalera, una escena que demanda la exhibición de poder asociada con el género masculino y que recurre al uso de imágenes corporales y vestimentas.

Esta comunidad engloba a hombres y a mujeres. Sin embargo el *Heavy Metal* no puede ser practicado por cualquiera. Para Deena Weinstein (2000: 64, 67) el *Heavy Metal* no puede ser tierno, femenino, ni delicado y para pertenecer a él, los participantes necesitan reafirmar el código mediante indumentarias, gesticulaciones y códigos corporales.

Girlschool fue la primera agrupación de *Heavy Metal* femenil, pues su primer sencillo data de 1978. A inicios de los ochenta comenzaron a aparecer otras bandas como Warlock, Vixen, Rock Goddess, Phantom Blue y Coven. En los noventa, otras mujeres ingresaron en la escena como vocalistas de bandas como The Gathering, Tristania, Theatre of Tragedy, Nightwish, Lacuna Coil, Within Temptation. Otras mujeres han incursionado en terrenos viscerales. Se conocen los nombres de Jo Bench, bajista de la banda de *Death Metal* Bolt Thrower, Angela Gossow y la actual vocalista de Arch Enemy, Alissa White-Gluz; la guitarrista Charoon de Nargaroth, la

vocalista Danna Duffey de Demonic Christ, las brasileñas de Nervosa o las blackmetaleras holandesas de Asagraum.

En México existen bandas femeniles y mixtas de *Heavy*, *Gothic*, *Death* o *Black Metal*. La banda precursora fue Gilgamesh, surgida a finales de los ochenta y principios de los noventa y posteriormente emergieron Baby Dolls, Mystica Girls, Fuckin´ Bitches, Introtyl, Murderline, The Hellish, Black Palace. Existen bandas mixtas, como Nocturnal Call, Billyz, Brutal Crisis, Ana Fiori, Morante, Fractalia, Aire di Morte, Ignitor, Larva, Archetype, Ultratumba, Evidence, Nostra Morte.

El género y el cuerpo como modelos de análisis

El cuerpo metalero es un mecanismo de identificación entre los participantes de la escena. La fachada está caracterizada por su simplicidad y su predilección por la ropa negra. Son recurrentes los jeans, los pantalones tipo cargo, las botas militares, las playeras negras estampadas con discos o con nombres de agrupaciones. Se emplean chamarras de cuero y chalecos con parches. Las mujeres pueden adoptar dos fachadas. La primera es similar a la anterior. La segunda se emparenta con la escena gótica. Así, las mujeres exageran la feminidad, con maquillaje, faldas, medias o blusas ceñidas con escote.

Estudiaremos los géneros performáticos de las músicas metaleras viscerales y soft. Para estudiar los géneros performáticos, Citro (2011: 41) propone tres etapas. La primera es una descripción del estilo del género, así como de su estructura y de las sensaciones que producen. En la segunda “se propone un análisis genealógico de los géneros que explique sus antecedentes” (*Ídem*) y las resignificaciones que los participantes hacen del género. El tercer momento es la síntesis: un nuevo acercamiento al género performático a partir de su reflexión genealógica y cómo éste interviene en la vida de los participantes.

Se tratará de dilucidar el estilo y la estructura que las *performers* transmiten a partir del subgénero de metal que practiquen; se indagará en las emociones que las músicas y las audiencias experimentan durante el performance. El segundo momento versará en torno de los cánones masculinos del “hacer metal” y cómo inciden en las

prácticas de las mujeres que se insertan en la escena. En el momento de síntesis se desentrañará la consecuencia de los performances de las músicas, con la finalidad de rastrear cómo sus prácticas las legitiman en una escena masculina.

Las representaciones “soft”

En el bar “Cosa Nostra” de la Ciudad de México se realizó el evento “Mexican Metal Female, 2da. Edición”, el 29 de octubre de 2017. Se presentaron Katrina, Ignitor Harmony, Arie di Morte e Inframundo. Con excepción de Ignitor Harmony que se especializa en *Heavy Metal*, las restantes agrupaciones forman parte del *Gothic Metal*. Son bandas formadas mayoritariamente por varones, quienes tocan los instrumentos, mientras que las mujeres se encargan de las vocales o teclados. Los músicos se atavían de negro y pocos llegan a portar playeras de agrupaciones. No se encuentran maquillados. Las mujeres portan vestidos, botas altas y corseé. Emplean artilugios como collares, abanicos, cinturones de estoperoles, mascadas.

El gesto ritual potencia la mimesis al demostrar que las mujeres pueden insertarse en la escena nacional. Los movimientos sobre el escenario son esporádicos: los músicos realizan un tímido *headbanging*, pero la estructuralidad del *Gothic Metal* se impone. Aquí el subgénero condiciona la vestimenta y la conducta de los músicos.

Las representaciones “hardcore”

En el Salón Bolívar, también ubicado en el primer cuadro de la Ciudad de México, se celebró una tocada el 19 de enero de 2019. Se presentaron cuatro agrupaciones mexicanas, la mayoría especializadas en *Doom Metal* gutural. Gilgamesh, la agrupación estelar, se compone por un trío de mujeres. Formada en 1992, es la primera banda femenil mexicana de *Death Metal*.

El estilo performático y musical de Gilgamesh es acorde con el *Death Metal*: poderosos riffs de guitarra, bajo grave y una batería constante. La voz gutural de Adriana Mavir completa la estructura. La actitud rígida, casi hierática de las mujeres, se manifestaba con los escasos cambios de posición sobre el escenario.

La potencia con la que las mujeres se proyectan sobre el escenario impacta en los asistentes, generando una atmósfera oscura y atrayente. Las melodías incitaban a los presentes a realizar un moderado *headbanging*. Otros sujetos atestiguaban la técnica y la representación escénica.

Las integrantes se encuentran ataviadas con ropas negras. Los jeans, las botas largas y las playeras con estampados de agrupaciones son los referentes visuales. Las músicas dejan en un segundo plano la feminidad, tornándola fuerte, visceral, mórbida. No hay *slam* o *mosh pit* en el Salón Bolívar debido a que el espacio es pequeño y en función de que la música de Gilgamesh es semilenta.

En Iztapalapa, cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, se llevó a cabo el Sonder Metal. Ese evento, realizado el 30 de marzo de 2019, congregó a diferentes agrupaciones. Acudimos a ver a Introtyl, banda estelar del evento.

El sonido de Introtyl es de un *Death Metal* que recuerda a bandas que emergieron en los noventa como Vader, Grave, Death, Suffocation. La representación escénica de Introtyl es contrastante con la de Gilgamesh. Las chicas de Introtyl son más dinámicas. Este dinamismo, probablemente, se deba a la intensidad con la que tocan ambas agrupaciones, pues Gilgamesh toca un *Death-Doom* semilento, mientras que Introtyl practica un *Death Metal* más rápido.

Otro elemento contrastante con la representación de ambas bandas es la estética. Si bien las integrantes de Gilgamesh adoptan una vestimenta sobria, las integrantes de Introtyl rompen con este esquema. Las músicas se encontraban bien maquilladas; por ejemplo la bajista portaba una blusa negra, falda, medias caladas y botas de piso. La baterista se hallaba ataviada con un ceñido pantalón de piel, blusa negra y zapatos con plataforma. La guitarrista y la vocalista se encontraban vestidas a la usanza metalera: botas o tenis, pantalón de mezclilla, playeras.

Hacia una síntesis performática y de género. Notas finales

Estilo y estructura

El estilo performático de las agrupaciones analizadas se condiciona parcialmente por el subgénero. En el caso de Gilgamesh e Introtyl, su estilo es el *Death Metal*. La ideología del *Death Metal* versa sobre las incertezas del mundo y la desesperanza humana. Por lo mismo, son recurrentes los temas alusivos a la morbilidad y el sufrimiento humano, la violencia, lo gore. El estilo del *Death Metal* es rápido o semilento, sin embargo, el uso del doble bombo es característico, así como los frecuentes cambios de ritmo, los *riffs* y solos de guitarra. El estilo vocal es gutural.

Las actitudes de las vocalistas, guitarristas y bajistas evidencian poderío. Unas son más dinámicas y otras más estáticas. Las experiencias de las audiencias varían. Los asistentes aprecian la ejecución de las músicas. Sin embargo, parte de este asombro posiblemente es originado por el exotismo que genera apreciar a mujeres en un ambiente dominado por varones. Otro sentimiento que se provoca entre los asistentes es la inspiración. Finalmente, la vestimenta provocativa de algunas mujeres hace que parte de las audiencias las miren, les griten piropos o insinuaciones.

Conflictos y vínculos con otros géneros

Las integrantes de las bandas cumplen con los cánones de los subgéneros a los que pertenecen. Sin embargo, el conflicto deviene del sustrato simbólico de la escena. Así, la inclusión paulatina de mujeres en esta escena genera conflictos, rivalidades y discriminaciones. Independientemente de que las mujeres de las diferentes bandas toquen correctamente, éstas sufren una discriminación por parte de los partidarios de la escena. Por ejemplo, un informante comentaba que es más difícil para una mujer abrirse paso dentro de la escena mexicana: “las mujeres ahora deben conocer más para ingresar y no ser vistas como las clásicas mujeres que, o están buenas o se las quieren coger”. El “demostrar” propicia discriminación.

Otros conflictos tienen que ver con la fachada. Unas mujeres le apuestan al movimiento corporal melódico, a veces sensual, como las agrupaciones de Doom Metal, mientras que otras adoptan gesticulaciones “rudas”, como Gilgamesh o Introtyl. En el caso de Gilgamesh, la vestimenta es casual. Su maquillaje es sobrio: su feminidad se encuentra presente, pero es invisibilizada parcialmente.

Pero esta vestimenta es contrastante con la de algunas integrantes de Introtyl, sobre todo la bajista y la baterista. “Hay gente que piensa que porque eres mujer metalera debes traer matota, bermudotas, casi no maquillarte [...], somos mujeres, entonces no hay manera en la que no podamos maquillarnos [...], nos gusta ser femeninas, pero no porque queramos vender la idea de “qué buena me veo tocando”¹. Esto pone de relieve que la música y su ideología no condicionan cabalmente el estilo de vida de las músicas, pues son los actores quienes deconstruyen o flexibilizan los cánones de cada subgénero. De esta manera, la masculinización que uno pensaría encontrar en una banda de *Death Metal* formada por mujeres se feminiza.

Fines y consecuencias

La visibilización de las mujeres en la escena metalera nacional ha traído como consecuencia la aparición de festivales underground de agrupaciones femeniles. Quizá con el tiempo, la mayor visibilidad de mujeres en la escena metalera haga que la discriminación sea aminorada. Adriana Mavir, integrante de Gilgamesh, indica: “Ahora es más común ver a chavas, ahora es un camino más fácil; pero antes los chavos no nos consideraban y ahora sí te lo dicen, “yo no consideraba que una chava pudiera tocar música que es de hombres””. Introtyl, que surge mucho después de Gilgamesh, tuvo un camino más sencillo. En efecto, “al principio fue difícil porque no había tantas bandas [en los albores de la primera década del siglo XXI], entonces era ir a tocar, entre seis bandas, la única de mujeres [...] al principio para ellos era algo distinto, pero lo demuestras cuando estás sobre el escenario [...] puedo tocar lo mismo que tú, siendo hombre, mujer, lo que sea”.²

En estos tiempos ultramodernos los roles de género asociados con la mujer han ido trastocándose. Si bien el fantasma asociado con la mujer es la maternidad y las labores del hogar, estas actividades han tendido a modificarse con la inserción de la mujer en el mundo laboral o escolar. La cuestión es interrogarse cómo las mujeres, que se vinculan simbólicamente con lo suave, lo delicado, se incorporan en ideologías

---

¹ Testimonios de Rose, Sara y May, 30 de marzo de 2019; Sonder Metal, Iztapalapa.

² Testimonio del 30 de marzo de 2019; Sonder Metal, Iztapalapa.

“duras”. Con excepción de las agrupaciones Góticas que hablan del dolor humano, desde una mirada romántica, las bandas de *Death Metal*, cuya característica es la violencia, no cabrían en la asunción imaginaria del ser mujer. Esto constituye una deconstrucción de los roles de género clásicos de la mujer; pero habría que verlo desde otra óptica: las mujeres no dejan de ser mujeres solo por tocar “metal de hombres”. Quizá por eso las mujeres son más libres de exacerbar su feminidad sin perder la estructuralidad del subgénero de metal que practiquen.

La inserción cada vez más notoria de las mujeres en una escena musical simbólicamente masculina puede traer varias consecuencias. La primera es la normalización. En efecto, la aparición de bandas femeniles o mixtas primeramente normalizarían a las mujeres. Ello erosionaría la imagen de masculinidad del *Heavy Metal*. Lo duro, lo fuerte, lo viril, puede ser practicado tanto por mujeres como por hombres. Esta deconstrucción de los roles binarios de género en el *Heavy Metal* le abre la puerta a otros fenómenos vigentes, como la aceptabilidad, rechazo e integración de músicos homosexuales o transexuales e incluso de los músicos afro.

BIBLIOGRAFIA

Aixelà Cabre, Yolanda. *Género y Antropología social*, Editorial. Doble J, España, 2005.

Augé, Marc. *La guerra de los sueños*, Gedisa, Barcelona, 1998.

_____. *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*, Gedisa, Barcelona, 2008 [1992].

Berkers, Pauwke y Julian Schaap. *Gender inequality in Metal Music Production*, Emerald Publishing, Inglaterra, 2018.

Blacking, John. “Towards an Anthropology of the Body”, en Blacking, John (ed.), *The Anthropology of the Body*, Academic Press, Londres y Nueva York, 1977, pp. 1-28.

Butler, Judith. "Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista", en *Debate Feminista*, vol. 18, 1998, pp. 296-314.

Castillo, Stephen. "El cuerpo humano como instrumento subcultural. De los inicios del *Heavy Metal* al simbolismo ritual del *Black Metal*", en *Fuentes Humanísticas* 34, 2007, pp. 43-57.

_____. *Música del Diablo. Imaginario, dramas sociales y ritualidades de la escena metalera de la Ciudad de México*, INAH, México, 2015.

_____. "'Posers' y 'trues'. Jóvenes, autenticidad y poder en la escena metalera mexicana", en *Cuicuilco. Revista de Ciencias Antropológicas* 67, 2016, pp. 99-126.

Castoriadis, Cornelius. *La institución imaginaria de la sociedad*, t. II, Tusquets Editores, Barcelona, 1989 [1975].

Christe, Ian. *Sound of the Beast, The complete headbanging history of Heavy Metal*, Harper Collins Publishers, Nueva York, 2004.

Citro, Silvia. *Cuerpos significantes. Travesías de una etnografía dialéctica*, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2009.

_____. "La antropología del cuerpo y los cuerpos en-el-mundo. Indicios para una genealogía (in)disciplinar", en Citro, Silvia (coord.), *Cuerpos plurales. Antropología de y desde los cuerpos*, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2011, pp. 17-58.

_____. "Cuando Escribimos y bailamos. Genealogías y propuestas teórico-metodológicas para una antropología de y desde las danzas", en Citro, Silvia y Patricia Aschieri (coords.), *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas*, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2011^a, pp. 10-58.

Cope, Andrew. *Black Sabbath and the Rise of Heavy Metal Music*. Ashgate popular and folk music series, Inglaterra, 2010.

De Barres, Pamela. *I'm with the Band. Confessions of a Groupie*. Jove Books, Nueva York, 1988.

Díaz Cruz, Rodrigo. "La celebración de la contingencia y la forma. Sobre la antropología de la *performance*", en *Revista Nueva Antropología* 69, 2008, pp. 33-59.

Estrada, Teresa, *Sirenas al ataque. Historia de las rockeras mexicanas*, Edit. Océano, México, 2008.

Ekeroth, Daniel. *Swedish Death Metal*, Bazillion Point Books, Nueva York, 2008.

Foucault, Michel. *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI Editores, México, 2008 [1976].

_____. *Historia de la sexualidad. La voluntad de saber*. Siglo XXI Editores, México, 1986.

García Canclini, Néstor. *Culturas híbridas*. Grijalbo, México, 1989.

_____. "Notas recientes sobre la hibridación", en *Revista Transcultural de Música*, 2003. Disponible en www.redalyc.org/articulo.oa?id=82200702. Fecha de consulta: 4 de diciembre de 2018.

Gómez Gavilán, Constanza. "Hermenéutica de los cuerpos", en *Campos* vol. 1, núm. 2, 2013, pp. 313-333. Disponible en <https://revistas.usantotomas.edu.con/index.php/campos/article/view/2703/0>. Fecha de consulta: 16 de febrero de 2019.

Guzmán, Adriana. *Revelación del cuerpo. La elocuencia del gesto*, INAH, México, 2016.

Guzmán, Gezabel y Bolio, Martha. *Construyendo la herramienta. Perspectiva de género: cómo portar lentes nuevos*, Universidad Iberoamericana, México, 2010.

Lamas, Marta. *El género. La construcción social de la diferencia sexual*, Editorial Porrúa, México, 2003.

_____. "La antropología feminista y la categoría "género", en *Nueva Antropología*, Vol. 3, Núm. 30, 1986, pp. 173- 198.

Le Breton, David. *La sociología del cuerpo*. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2002 [1992].

Lledó Cunill, Eulalia. "Nombrar a las mujeres, describir la realidad: la plenitud del discurso", en *Perspectiva de género en la comunicación e imagen corporativa*, Emakunde, Vitoria-Gasteiz, Barcelona, 2004, pp. 13-54.

Maffesoli, Michel. *El tiempo de las tribus. El ocaso del individualismo en las sociedades posmodernas*, Siglo XXI Editores, México, 2004 [2000].

Mauss, Marcell. *Sociología y antropología*, Editorial Tecnos, Madrid, 1971.

McDowell, Linda. *Género, Identidad y Lugar. Un estudio de las geografías feministas*, Ediciones Cátedra, España, 2000.

Moynihan, Michael y Didrik Soderlind. *Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground*, Feral House Books, Londres, 2003 [1998].

Mudrian, Albert. *The Improbable History of Death Metal & Grindcore*, Feral House, Los Angeles, California, 2004.

Pareles, Jon y Patricia Romanowski, *The Rolling Stone Encyclopedia of Rock and Roll*, Summit Books, Nueva York, 1983.

Pelinski, Ramón. "Corporeidad y experiencia musical", en *Revista Transcultural de Música* 9, 2005. En línea www.sibetrans.com, última revisión 12 de mayo de 2010.

Phillips, William y Brian Cogan. *Encyclopedia of Heavy Metal*, Greenwood Press, Westport, Connecticut y Londres, 2009.

Purcell, Natalie. *Death Metal Music: The Passion and Politics of a Subculture*, McFarland Publishers, Jefferson, 2003.

Rubin, Gayle. "El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo", en *Nueva Antropología*, Vol. VIII, Núm. 30, 1986, pp. 95- 145.

Santos, Raúl. "Heavy Metal, Cultura y Pánico Estético", en Gómez, Héctor (coord.), *Estéticas del Rock*, Universidad Iberoamericana, León, Guanajuato, 2016, pp. 93-105.

Serret Estela y Jessica Méndez. *Sexo, género y feminismo*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2011.

Singer, Simon, Murray Levine y Susyan Jou. "Heavy Metal music preference, delinquent Friends, social control, and delinquency", en *Journal of Research in Crime and Delinquency* 30 (3), 1993, pp. 317-329.

Taylor, Laura. *Metal Music as Critical Dystopia: Humans, Technology and the Future in 1990's Science Fiction Metal*, tesis de Maestría en Cultura Popular, Departamento de Comunicaciones, Cultura Popular y Cine, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Humanidades, Universidad de Brock, Ontario, 2006.

Turner, Victor. *La selva de los símbolos*, Siglo XXI Editores, Madrid, 1980
_____. *El proceso ritual. Estructura y antiestructura*, Taurus, Madrid, 1988 [1969].

Van Gennep, Arnold. *Los ritos de paso*, Alianza Editorial, Madrid, 2008 [1969].

Vergara, Abilio. *Etnografía de los lugares. Una guía antropológica para estudiar su concreta complejidad*, ENAH, INAH, Ediciones Navarra, México, 2013.

Weinstein, Deena. *Heavy Metal. The music and its culture*. Da Capo Press, Estados Unidos, 2000.

_____. "Just so Stories: *Heavy Metal* gets its name-a cautionary tale", en *Rock Music Studies*, vol. 1, núm. 1, 2014, pp. 36-51.