

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

18-21 AGOSTO 2021

ESTÉTICAS Y PROCESOS DEL ROCK Y EL METAL

CONGRESO
INTERNACIONAL DE
CONTRACULTURAS
MUSICALES

ORGANIZAN

CON EL APOYO DE

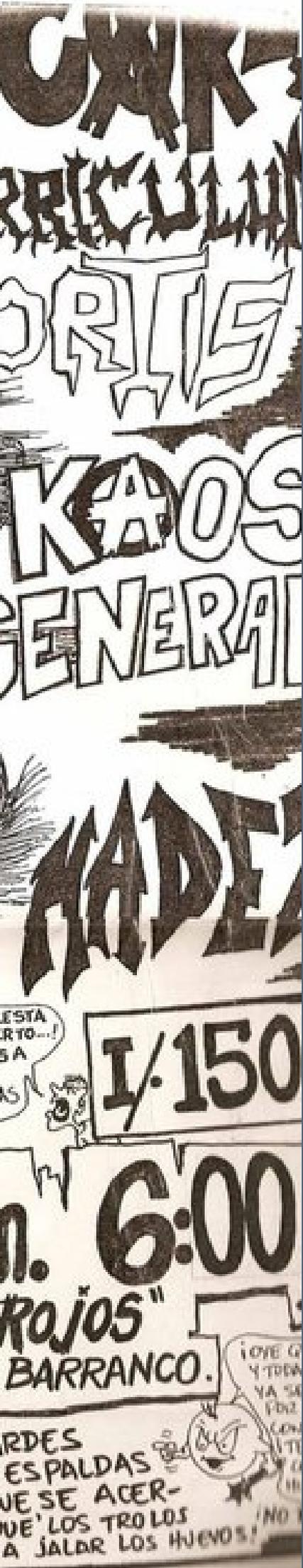
PRESENTACIÓN

Los últimos años vienen mostrando un creciente interés por investigar en el Perú la música popular urbana; sobre todo aquella que, por su carácter global, no contaba hasta recientemente con plena carta de ciudadanía en los estudios académicos nacionales. En ese sentido, el rock ha empezado a ser abordado con investigaciones más históricas, a la par que se han ido reivindicando las contraculturas musicales como generadoras de tradiciones culturales propias. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado cierta legitimidad, se hace necesario profundizar más en el conocimiento y la reflexión sobre el rock a partir de investigaciones académicas que trasciendan la biografía, la crónica y la periodización. El metal ha sido todavía menos estudiado, por cuanto no ha sido incluido dentro del mencionado proceso legitimador del rock, ni ha llegado a formar parte aún de la memoria colectiva de la música nacional. Por ello, no es una sorpresa que quienes han empezado a estudiarlo sean metaleros que, de un modo u otro, participan de las escenas locales.

En consecuencia, ante la necesidad de profundizar en el Perú los estudios sobre el rock y el metal, y de abrir dichos estudios al diálogo con los que se realizan en otros países, el Grupo de Investigación en Arte y Estética, el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Grupo Peruano de Estudios del Metal se complacen en llevar a cabo el **Congreso internacional de contraculturas musicales: estéticas y procesos del rock y el metal**. Este evento reúne de manera virtual a conferencistas y ponentes de cinco países: Brasil, España, Estados Unidos, México y el Perú. Como grupos de investigación invitados, se cuenta con la International Society for Metal Music Studies (ISMMS) y el Seminario de Estudios sobre Heavy Metal de la UNAM (México). Asimismo, se realizará un conversatorio con músicos y productores de metal de tres importantes escenas locales: Trujillo, Huancayo e Iquitos. Esperamos, pues, que el evento que hemos preparado sea enriquecedor y que fomente entre los aficionados al rock y al metal el interés por los estudios académicos, así como también que se continúe abriendo espacios dentro de la academia para estos y otros géneros de música popular.

¡Sean bienvenidas y bienvenidos al primer congreso sobre rock y metal en el Perú!

El Comité Organizador

PROGRAMA

MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO

18:00-18:45
(GMT -5)

**Bienvenida del Comité Organizador
Arturo Rivas**

(Grupo de Investigación en Arte y
Estética – PUCP / Grupo Peruano de
Estudios del Metal)

*La investigación académica sobre el
rock en el Perú*

Sergio Pisfil

(Grupo de Investigación en Arte y
Estética – PUCP)

*La investigación académica sobre el
metal en el Perú*

José Ignacio López

(Grupo Peruano de Estudios del Metal)

18:50-19:50

*La construcción del discurso
emergente en Los Mojarras*

Paul Asto

(Universidad Nacional Federico
Villarreal, Perú)

MESA 1:
Procesos de
construcción y
cambio en el
rock

Modera:
Josimar Castilla

*No-Coro: Transformaciones formales
en las canciones de Radiohead*

César Sangay

(Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, Perú)

20:00-21:00
CONFERENCIA

*¿Qué es y para qué sirve un metal
decolonial en América Latina?*

Nelson Varas-Díaz

(Florida International University,
Estados Unidos)

Modera:
**José Ignacio
López**

JUEVES 19 DE AGOSTO

18:00-19:50
(GMT -5)

MESA 2:
Identities y
procesos
musicales en
Latinoamérica

Moderador:
Giuseppe Risica

El proceso de cholificación en la cultura metalera de los jóvenes de las ciudades de provincia en el Perú: Cusco y Huánuco, 1991-2011

Jimmy Yépez

(Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú)

De La Coyotera a los cafés cantantes: La recuperación de los espacios y de las identidades sociomusicales del rock hecho en México (1960-1968)

Flor Vanessa Peña

(Investigadora independiente, México)

Percepciones sobre la identidad del metal brasileiro

Iverson Poletto

(Investigador independiente, Brasil)

Metal prehispánico: Geosignificación y territorialización de pueblos originarios de México en el heavy metal

Luis Edgar Carrasco

(Universidad Autónoma de Querétaro, México)

20:00-21:00

CONFERENCIA

Moderador:
Martín Jiménez

Transgresión corporal: los conciertos de metal en los reclusorios de la Ciudad de México

Alfredo Nieves

(Universidad Nacional Autónoma de México)

GRABACION: **ANDRES**
16 canales, 10,000 watts
ON: **P.G.**
Efectos

ESTARAN E
EL MAS G
ROCK DE TO

VIERNES 20 DE AGOSTO

18:00-19:50
(GMT -5)

CONVERSATORIO

Modera:
Camilo Uriarte

Escenas locales y circuitos del metal peruano

Marcell Alvarado (Iquitos)
V́ctor Masías (Trujillo)
Luis Sarapura (Huancayo)

20:00-21:00
CONFERENCIA

Modera:
José Ignacio
López

Una vista al metal de aquí y de allá
Germán Villacorta
(Dynamic Wave Studio, Los Angeles,
Estados Unidos)

SÁBADO 21 DE AGOSTO

10:00-11:50
(GMT -5)

MESA 3:
Investigaciones
del Grupo
Peruano de
Estudios del
Metal

Modera:
Ricardo
Olavarría

Marginación y aislamiento en las culturas sonoras. El metal peruano como sistema de auto-segregación
José Ignacio López

(Universidad Nacional de Música /
Grupo Peruano de Estudios del Metal)

Metal y globalización: Investigando escenas metaleras en un mundo dinámico y global. Utrecht y Lima como casos de estudio

Lucía Gómez
(Grupo Peruano de Estudios del Metal)

El sonido chakal: Discursos de autenticidad en la producción musical del metal extremo peruano
Camilo Uriarte

(Pontificia Universidad Católica del Perú
/ Grupo Peruano de Estudios del Metal)

SABADO
ZCUELA
ERUPTO
SERES V

12:00-13:00
CONFERENCIA

Modera:
Lucía Mancilla

Cantar la rabia: abluciones, filos y rebeldías feministas en el metal extremo
Susana González
(Universidad de Jaén, España)

15:00-16:30

MESA 4:
Discursos e
identidades del
rock y el metal
nacional

Modera:
Jorge de Souza

Rock incaico: Caracterización de la escena de rock de la ciudad del Cusco en función a su imaginario histórico
Esteban Rodríguez
(Pontificia Universidad Católica del Perú)

La construcción de la identidad metal en Lima
Jorge Hernández
(Pontificia Universidad Católica del Perú)

Política y antipolítica en la conformación de la escena metalera peruana (1981-1995)
Arturo Rivas
(Pontificia Universidad Católica del Perú / Grupo Peruano de Estudios del Metal)

16:40-17:50

MESA 5:
Encuentro de
ponentes y
grupos de
investigación
sobre el metal

Modera:
Sergio Pisfil

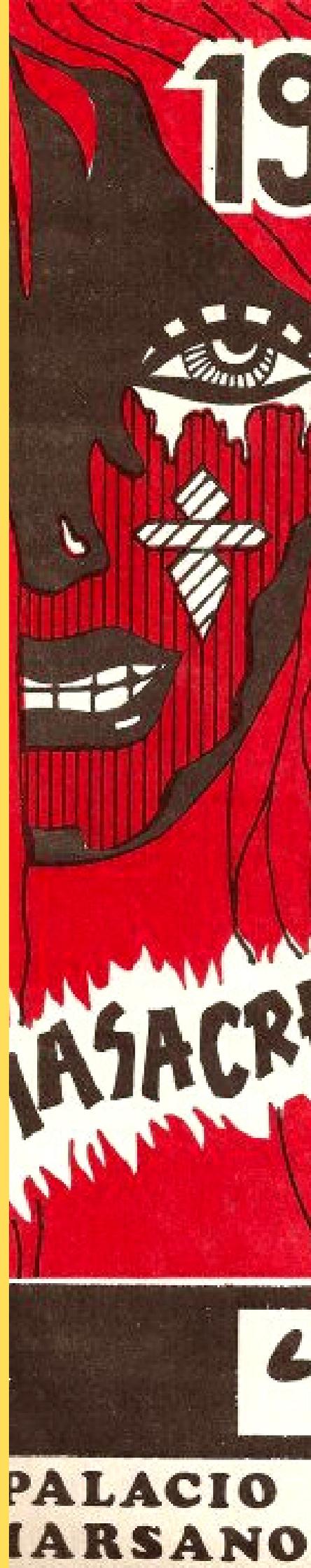
International Society for Metal Music Studies
Bryan Bardine

Seminario de Estudios sobre Heavy Metal (UNAM)
José Omar González, Ariadna Medina,
Alfredo Nieves, Ea-Ilse Valverde

Grupo Peruano de Estudios del Metal
Lucía Gómez, Martín Jiménez, José
Ignacio López, Camilo Uriarte

17:50-18:00

Clausura del Congreso

**PALACIO
ARSANO**

CONFERENCISTA

Susana González

Universidad de Jaén, España

Trabajadora social, con maestrías en Investigación y Educación Estética: Artes, Música y Diseño, y en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía. Su campo de indagación se centra en los ámbitos relacionados con el trabajo comunitario, la educación y la intervención social a través de las artes, el feminismo/s y los estudios de género. Se ha desempeñado como gestora cultural en la organización de eventos, conciertos y exposiciones para la Universidad de Jaén; donde ha organizado y dirigido proyectos entroncados con la intervención sociocultural desde la academia, tales como las Jornadas "Rock and Metal Encounter". Ha publicado sobre su trabajo de intervención comunitaria a través de la música metal en la revista *Metal Music Studies* e impartido conferencias y sesiones sobre intervención social a través de las artes, activismo feminista, metodologías participativas de investigación, y feminismo y música como invitada en congresos, seminarios, estudios de posgrado y jornadas en universidades latinoamericanas y españolas. Actualmente su ámbito de investigación, que desarrolla como doctoranda en Artes y Educación en la Universidad de Granada, está relacionado con la educación en igualdad de género, el feminismo en las artes y la música popular, especialmente en la música metal, y las metodologías participativas de investigación a través de las artes.

CONFERENCISTA

Alfredo Nieves

Universidad Nacional Autónoma de México

Licenciado en Etnomusicología por la Facultad de Música de la UNAM, y maestrante en Estudios en Arte por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es coordinador de Educación Continua por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y del Seminario de Estudios sobre Heavy Metal; Es también responsable de Estrategia de la Comisión para los Derechos Humanos y Género de la Red de Educación Continua de la UNAM y fue Jefe del Departamento de Educación Continua de la Facultad de Música, dirigiendo y desarrollando más de 100 programas académicos, entre curso, diplomados y talleres. Fue organizador del 1er. Congreso de Etnomusicología de la UNAM. Participó en el proyecto de investigación "Ritual sonoro catedralicio. Una aproximación multidisciplinaria a la música de las catedrales novohispanas". Ha publicado artículos y capítulos de libro en México, Brasil, y Estados Unidos, con temáticas sobre música novohispana, mujeres al piano en el siglo XIX, campanas de la catedral metropolitana, iconografía musical, rock y la escena del metal en México. Es miembro y organizador de la próxima Conferencia Bienal Internacional de la International Society for Metal Music Studies en Ciudad de México 2022. Asimismo, es uno de los directores del documental "Sin Barreras, Metal en los Reclusorios". Ha dado conferencias, talleres y clases magistrales en diversos países de América y Europa.

CONFERENCISTA

Nelson Varas-Díaz

Florida International University, Estados Unidos de América

Psicólogo social-comunitario y profesor en el Departamento de Estudios Globales y Socio-Culturales de la Universidad Internacional de la Florida. Su trabajo relacionado a la música del metal aborda los temas de formación de comunidades musicales, enlaces entre la cultura y la música, y el metal como una estrategia decolonial en América Latina. Sus trabajos han sido publicados en revistas como *Metal Music Studies*, *International Journal of Community Music*, y *Journal of Community Psychology*, entre otras. Fungió como productor de los documentales "The Distorted Island: Heavy Metal and Community in Puerto Rico" y "The Metal Islands: Culture, History and Politics in Caribbean Metal Music". Es el director de los documentales "Songs of Injustice: Heavy Metal in Latin America" y "Acts of Resistance: Heavy Metal Music in Latin America." En conjunto su trabajo en formato documental ha recibido más de 40 laureles en festivales de cine internacionales. Ha co-editado los libros "Heavy Metal and the Communal Experience" y "Heavy Metal Music in Latin America: Perspectives from the Distorted South." Su más reciente libro "Decolonial Metal Music in Latin America" ha sido publicado este año por la casa editora Intellect. Es además co-editor de la revista *Metal Music Studies* publicada por la misma casa en Inglaterra. Actualmente dirige el grupo "Heavy Metal Studies - Latin America" que hace investigación en el Caribe, Centro y Sur América.

CONFERENCISTA

Germán Villacorta

Dynamic Wave Studio, Estados Unidos de América

Productor musical e ingeniero de sonido peruano, graduado en el Berklee College of Music. Realizó prácticas en Blue Jay Studios, para luego trabajar en los prestigiosos A&M Studios en Hollywood, convirtiéndose en ingeniero de planta hasta 1999. Posteriormente, se ha desempeñado como ingeniero senior en Henson Recording Studios hasta 2008. A lo largo de su carrera ha formado parte de numerosos proyectos, trabajando junto a productores como Bob Rock, Don Was, Brendan O'Brien y Phil Ramone. En su labor como productor o ingeniero, ha trabajado con artistas del nivel de Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Alice Cooper, Eva Ayllón, George Benson, Al Jarreau, The Rolling Stones, Lifehouse, Juan Gabriel, Beyoncé Knowles, Eagles, Shark Island, Lynch Mob, Zakk Wylde, George Lynch, Limp Bizkit y Gene Simmons, entre otros. En Latinoamérica, ha tenido una constante participación con artistas del ámbito rock y pop como Motor y RBD (México), M.A.S.A.C.R.E, Los Fuckin' Sombreros y Emergency Blanket del Perú, y, en Colombia, TBCB, Krönös, Koyi K Utho y La Pestilencia, entre otros. Sus producciones han sido cinco veces nominadas al Grammy, de cuyos premios ha sido también miembro votante. Es además miembro de la Sociedad de Ingeniería de Sonido (AES), y ofrece regularmente charlas y talleres relacionados a la producción e ingeniería de sonido en diversos institutos y universidades de América Latina.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN INVITADOS

International Society for Metal Music Studies

ISMMS es una organización de académicos de todo el mundo cuyo objetivo es fomentar y facilitar la investigación académica trans/interdisciplinaria e internacional sobre procesos y fenómenos relacionados con la música metal y sus diversos subgéneros. ISMMS existe como una organización focal para establecer los estudios de música metal como una disciplina académica relevante y respetada y contribuir al crecimiento del conocimiento dentro de las comunidades académicas y musicales. Estos objetivos se logran mediante el desarrollo, organización y promoción de colaboraciones, publicaciones, actividades y eventos que demuestren altos estándares y principios de excelencia académica, además de los importantes propósitos de esta investigación en todo el mundo. La ISMMS ha llevado a cabo cuatro conferencias internacionales bienales en Bowling Green (Estados Unidos), Helsinki (Finlandia), Victoria (Canadá) y Nantes (Francia); y la próxima tendrá lugar en el otoño de 2022 en la Ciudad de México.

Seminario de Estudios sobre Heavy Metal (México)

El Seminario de Estudios sobre Heavy Metal de la UNAM cuenta con el respaldo del histórico Colegio de San Ildefonso, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Boston y el Museo Universitario del Chopo. Está integrado por más de 30 investigadores de diversas disciplinas académicas y de diversas regiones de todo México. Entre sus actividades se encuentran numerosos conversatorios, jornadas académicas y programas radiales. En el 2021 organizarán el primer Congreso internacional de Horror y Metal y en el 2022 serán los anfitriones del Encuentro de la International Society for Metal Music Studies.

RESÚMENES DE PONENCIAS

La construcción del discurso emergente en Los Mojarras

Paul Asto

Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú

La ponencia abordará en tres partes la construcción del discurso emergente en el grupo de rock peruano Los Mojarras. La primera parte estará centrada en la representación de sujeto emergente, para lo cual abordaremos los tropos encontrados en el discurso musical (género, hibridez), así como el discurso desarrollado a través del cancionero. En la segunda parte, ubicaremos la posición ideológica del grupo musical con respecto al discurso político de aquellos años. Finalmente, veremos cómo la aparente subalternidad y la posición ideológica del grupo terminaron siendo utilizadas por el discurso político hegemónico para sustentar su posición de poder. Para dicho fin, nos enfocaremos en tres canciones: “Nostalgia provinciana”, “Sarita Colonia” y “Triciclo Perú”, analizando los discursos sociales sobre la música desde la semiótica musical, la etnomusicología, la antropología y la sociología.

No-Coro: Transformaciones formales en las canciones de Radiohead

César Sangay

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

La evolución de la forma canción en la música popular anglosajona es un hecho constante desde los días del Tin Pan Alley hasta la fecha. Diferentes estructuras han gozado de mayor o menor popularidad y su uso ha sido uno de los factores que ha determinado la estética musical de una o varias generaciones de músicos. ¿La forma canción en música pop ha empezado a transformarse en el siglo XXI? ¿Es el rock ajeno a estos cambios o son promovidos desde el rock? Esta ponencia busca revisar las diferentes propuestas formales de las canciones del grupo de rock británico Radiohead, sobre todo de sus álbumes publicados desde el año 2000, para acercarnos a una posible estética del rock del siglo XXI en la que la forma estándar estrofa-coro haya sido dejada de lado por otros tipos de construcciones formales contemporáneas. La elección de Radiohead como parte de este análisis radica en su importancia como uno de los referentes más citados y estudiados en la actualidad desde la academia. Por otro lado, también se busca enfocar al rock desde el *songwriting*, específicamente desde una de los elementos que suele darse por descontado al momento de escuchar y escribir una canción: la forma. Gracias a las investigaciones de Ralf Von Appen, John Covach y Jack Perricone es que podemos profundizar en los conceptos formales de la canción de rock. Entender las diferentes estructuras de las canciones de Radiohead nos puede permitir no solo apreciar su música, sino también aplicar el pensamiento formal en la composición de canciones y repensar los diferentes formatos de las canciones rock del siglo XXI.

El proceso de cholificación en la cultura metalera de los jóvenes de las ciudades de provincia en el Perú: Cusco y Huánuco, 1991-2011

Jimmy Yépez

Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú

El proceso de cholificación es “una visión integral de la realidad al destacar el tema cultural y, a la vez, subraya la especificidad peruana y latinoamericana, al interpretar el proceso de surgimiento de un nuevo sector social y cultural en la sociedad” (Mejía, 2016: 93). Este nuevo surgimiento cultural empalmó con la nueva sociabilidad contextualizada en las políticas culturales neoliberales, que se consolidaron localmente en el Perú a partir de 1990. Por su parte, el enfoque de la totalidad del mundo que plantea Aníbal Quijano “se expresa en su aporte al debate latinoamericano de la dependencia estructural, es una idea que no trata de una forma de dominación exclusivamente por medios coercitivos, sino manifiesta una manera de dominación epistémica que busca que el imaginario eurocéntrico naturalice la dominación” (*ídem*). La presente investigación está delimitada en el análisis de la construcción de las diferentes identidades generacionales que desarrollan los jóvenes inmersos en el proceso de globalización de la cultura metalera en las ciudades de Cusco y Huánuco entre los años 1991 y 2011. El aporte de nuestra investigación a la colectividad y al área de saber del conocimiento latinoamericano y en particular peruano, consiste en que el desarrollo del proceso de cholificación por parte de las diferentes generaciones de jóvenes metaleros ha contribuido a las formas de socialización del “sistema mundo”, enfoque que permite integrar múltiples procesos complejos de una misma realidad global.

De La Coyotera a los cafés cantantes: La recuperación de los espacios y de las identidades sociomusicales del rock hecho en México (1960-1968)

Flor Vanessa Peña

Investigadora independiente, México

A finales de los años 50 existió en la colonia Guerrero, uno de los barrios más populares de la ciudad de México, un lugar conocido como La Coyotera, un pequeño local que se volvió significativo para los jóvenes de la zona por la música que se tocaba en la sinfonola. Años después, supimos por fuentes orales que Guerrero fue nido de bandas de rock and roll como los Tedy Bears o los Silhouettes, y algunos de sus integrantes recordaban a La Coyotera, como el lugar en el que tuvieron sus primeros acercamientos al rock and roll, pero, sobre todo, como el lugar donde se hizo evidente que los jóvenes necesitaban de espacios donde reunirse e identificarse con otros que tenían el mismo gusto musical. Esta necesidad llevó a la aparición de los cafés cantantes en los años 60, cuando se hizo visible que las bandas de rock de jóvenes y sus oyentes crecían y que estaban interesados en ocupar los cafés como el Tiki Tiki o Hullabaloo. Ante dicho fenómeno, el espacio sociomusical en que se convirtieron los cafés se volvió vital para comenzar a conformar, en la historia del rock mexicano, identidades sociomusicales que evidenciaban la transición de una juventud que adoptaba una música propia y extranjera, la cual fue atacada por la sociedad. Con ello, también lo fueron todas las formas de creación de música original. Como consecuencia, el rock de los años 60 quedó desvalorizado y sus bandas fueron relegadas al olvido por considerarlas poco creativas. Asimismo, los cafés cantantes quedaron fuera de la historia de los espacios sociomusicales mexicanos. Por ello, la presente ponencia busca rescatar los testimonios orales de músicos y oyentes de principios de los años 60, reivindicando su lugar en la historia del rock mexicano.

Percepciones sobre la identidad del metal brasileiro

Iverson Poletto

Investigador independiente, Brasil

La ponencia quiere describir cómo los fans, mientras escuchan a una banda, reaccionan a su música e inmediatamente les recuerda una identidad de heavy metal brasileiro – si tal cosa existe. La hipótesis principal es que bandas brasileiras de metal extremo como Sarcófago, Sepultura, Krisiun, Vulcano, Holocausto, Ratos De Porão, entre otras, han desarrollado históricamente una base dura de fans a nivel internacional, de modo que la identidad del metal brasileiro estaría enormemente conectada con esas bandas. Por lo tanto, la llamada identidad del metal brasileiro se basaría principalmente en el metal extremo. Por otro lado, existe una faceta de éxito internacional que viene de bandas como Viper, Angra, Almah, Silent Cry, y de la creciente reputación de músicos como Kiko Loureiro, André Matos, Aquiles Priester, entre otros pertenecientes a una tradición de metal power/melódico (fuertemente relacionada con Angra). Para algunos, esta identidad sería tan fuerte como la del metal extremo. La investigación se ha realizado a través de cuestionarios a bandas y fanáticos. En términos de metodología historiográfica, se parte del concepto de Historia Contemporánea, tal como Eric Hobsbawm la define: como la historia de eventos que generalmente se encuentran dentro de la vida del historiador. Asimismo, se ha evitado voluntariamente abordar la “identidad del metal brasileiro”, porque ello conduciría a una discusión desde una visión sociológica, para enfocar más bien la historia de la percepción. Ello encaja mejor en lo que Peter Burke resumió en *What's Cultural History*, hablando sobre la forma en que los historiadores manejan las percepciones.

Metal prehispánico: Geosignificación y territorialización de pueblos originarios de México en el heavy metal

Luis Edgar Carrasco

Universidad Autónoma de Querétaro, México

La música heavy metal tiene su contexto cultural, geográfico e histórico, ya sea a partir de su lengua, relato, o tecnología empleada; estos factores han hecho que el heavy metal remonte a Inglaterra y sus contextos, refiriendo así su geosignificación. En México la mayoría de las bandas de metal toman como ‘original’ a las bandas inglesas o norteamericanas principalmente, por lo que buscan el mismo sonido, las mismas virtudes musicales, mismas poses corporales, e incluso cantar en inglés, siendo esto parte de una territorialización desde el heavy metal (Janoti, 2020). Por lo tanto un ‘diálogo epistemológico-musical’ (Santos, 2009) profundo entre los sonidos ancestrales y la música tradicional de México con el heavy metal resulta una opción de creación musical importante, ya que tiene que ver con el reconocimiento y aceptación de las virtudes propias en base a la tecnología, el imaginario y la gestualidad musical de cada territorio. Dado que en la producción artística se devela la relación que existe entre el territorio y los procesos de significación (Maldonado, 2018), y considerando la relevancia de la danza en la práctica musical originaria de México, es necesario considerar cómo se relaciona la gestualidad musical con la tecnología, el imaginario y el territorio como parte fundamental en la conformación de una geosignificación que aluda al territorio de México desde el propio heavy metal. Entonces, ¿A qué nos referimos con metal prehispánico y pueblos originarios?, en el caso específico de México ¿en qué elementos radica la geosignificación de sus pueblos originarios? y ¿en qué consistiría una territorialización simétrica? Son preguntas que se abordan tomando como marco conceptual la geosignificación y la territorialización.

Marginación y aislamiento en las culturas sonoras. El metal peruano como sistema de auto-segregación

José Ignacio López

Universidad Nacional de Música / Grupo Peruano de Estudios del Metal

Un problema recurrente en el estudio, no solo del metal sino de la música popular en general, es la reducción de los fenómenos musicales particulares de un entorno a una serie de formatos generalizadores y englobantes que, si bien buscan, en su simplificación, puntos de coincidencia que faciliten la comunicación e intercambio discursivo, sirven de herramientas para la invisibilización de aquellos elementos que convierten en único a un grupo cultural o comunidad. El metal peruano inicial baso su desarrollo en la construcción de mundos imaginados y fantasías de idealización ético-románticas que representan su encapsulamiento cultural y su condición de alejamiento tanto del entorno internacional como de aquellas culturas nacionales que consideraba lejanas, impostadas o ajenas. Esta ponencia aborda esta condición única del desarrollo inicial del metal, mas allá de las condiciones de transnacionalidad del metal y de los estereotipos que fuerzan a nuestro metal dentro de los parámetros ideológicos de la nación-estado.

Metal y globalización: Investigando escenas metaleras en un mundo dinámico y global. Utrecht y Lima como casos de estudio

Lucía Gómez

Grupo Peruano de Estudios del Metal

La investigación actual de las escenas musicales requiere de un marco teórico y práctico que permita englobar diversas dimensiones –culturales, sociales, legales, políticas y económicas– que se intersecan e influyen en el comportamiento de las comunidades musicales, incluyendo aquellas en relación al metal. De esta manera, se propone, en primer lugar, un marco teórico a partir de las similitudes entre los conceptos de escena, *musicking* y flujos culturales globales. Este marco es esencial ya que permite una estructura de investigación flexible, dinámica y globalizada. En ese sentido, abarcará el rol que ha tenido la tecnología, la presencia –o no– de los medios, los flujos monetarios, las narrativas presentes de acuerdo al contexto de la escena y las personas que la conforman. En segundo lugar, se describirá dos casos de estudio respecto a la evolución y desarrollo estas escenas metaleras: la escena del metal en Utrecht y en Lima. En ambos casos, la aplicación práctica del marco teórico requiere de un acercamiento etnográfico reflexivo, es decir, una metodología de trabajo de campo mayoritariamente cualitativa que enfatice tanto los datos recogidos como las experiencias del investigador. Estos datos serán especialmente enmarcados en las distintas etapas del ecosistema musical, así como los elementos que forman parte de ella, sea de manera directa o indirecta. Es por ello que, finalmente, se realizará un análisis comparativo entre ambas escenas metaleras en relación a sus respectivos ecosistemas musicales, particularmente acerca de los espacios en los que se desenvuelve el metal y los procesos identitarios que se puedan reconocer y extrapolar de tales espacios.

El sonido chakal: Discursos de autenticidad en la producción musical del metal extremo peruano

Camilo Uriarte

Pontificia Universidad Católica del Perú / Grupo Peruano de Estudios del Metal

¿Qué características tiene el sonido del “metal extremo”? ¿Las bandas de metal extremo en el Perú tienen un sonido en particular, distinto al resto de países del mundo? Los dilemas sobre la autenticidad en la música siempre han generado controversia en la academia, sobre todo respecto de los géneros musicales ajenos al discurso hegemónico nacional. Sin embargo, las discusiones sobre qué tan “auténtica” o “real” es la música son habituales y apasionadas entre los fanáticos del metal, y esos valores son fundamentales para “la escena”. Por su parte, el avance tecnológico es fundamental en la forma en que se crea, produce y escucha la música grabada hoy en día. Entonces, ¿cómo se plasman estos discursos en el producto musical?; ¿dónde se hayan los límites de la autenticidad y la renovación del sonido dentro de cada género?; ¿existe un sonido “peruano” representativo del metal nacional? Las herramientas tecnológicas usadas en el registro de la música, así como los soportes elegidos para su distribución son una extensión más del discurso de autenticidad. El propósito de esta ponencia será esclarecer cómo se expresan estos valores en la música y como se enmarcan en un discurso sobre el género musical que estas bandas practican. Para lograr esto utilizaremos herramientas de los estudios de fonografía (habituales en la producción musical) junto al enfoque de la New Musicology.

Rock incaico: Caracterización de la escena de rock de la ciudad del Cusco en función a su imaginario histórico

Esteban Rodríguez

Pontificia Universidad Católica del Perú

Esta ponencia presenta una caracterización de la escena de rock en la ciudad del Cusco en función a una imagen históricamente construida de la misma alrededor de las nociones de lo inca, lo andino y el turismo. Se sostiene la idea de que esta imagen se ha consolidado a lo largo del tiempo como principal factor articulador de las manifestaciones de la ciudad y, en ese sentido, una expresión como el rock, inserta dentro de un contexto local con dicha particularidad, es también determinada por este imaginario. Dicho imaginario configura al centro histórico del Cusco como el espacio donde se desarrolla la mayor actividad de la escena de rock. Asimismo, se genera la percepción de la práctica del “cover” como predominante debido al poco compromiso de sus agentes con el desarrollo de la escena local y donde las propuestas de rock de material propio se perciben como “periféricas” y muestran una necesidad por hacerse visibles como alternativa. La dinámica del turismo tiende a moldear las condiciones de los locales y de las actitudes de músicos y públicos con respecto al consumo y producción de rock, y un exceso de referentes asociados a lo inca, lo folclórico y lo andino dificultan la visibilización de manifestaciones contemporáneas asociadas a un rock de carácter más global.

La construcción de la identidad metal en Lima

Jorge Hernández

Pontificia Universidad Católica del Perú

Desde los años 80, el Perú fue testigo de la conformación de su propia escena metalera. La investigación de la cual esta ponencia forma parte, ha buscado identificar y entender las diferentes dinámicas y prácticas comunes que acompañan a la escucha del metal en Lima, para poder así entender cómo se construye esta particular identidad metalera. Es así que la presente ponencia se basa en una observación participante realizada en diferentes espacios, como tiendas de música metal, bares metaleros y conciertos *underground*, así como en entrevistas a diferentes personas que frecuentan estos espacios. A través de ello, pudo conocerse que ser metalero no se limita simplemente al consumo de los diferentes formatos que la reproducen, sino que implica en muchos casos un esfuerzo por obtener y acumular conocimiento en relación al desarrollo del género y sus exponentes, entre otras particularidades. Los hallazgos nos ayudan a identificar al concierto como el espacio donde se performan las identidades metaleras y donde se dan las interacciones que marcan el desarrollo de la apropiación del género por parte de los individuos. También nos llevan a identificar dinámicas como la transmisión de conocimiento, la expectativa de los metaleros con sus pares, entre otras dinámicas que, entendidas a través del concepto y la teoría de la identidad, las hacen responsables de esta construcción identitaria y de su persistencia en el tiempo.

Política y antipolítica en la conformación de la escena metalera peruana (1981-1995)

Arturo Rivas

Pontificia Universidad Católica del Perú / Grupo Peruano de Estudios del Metal

La ponencia aborda la cuestión de la apoliticidad que en ocasiones se adscriben las escenas metaleras. Este tema adquiere un interés especial en el caso peruano, ya que el surgimiento y desarrollo inicial de su escena metalera se dio en un contexto de violencia y crisis generalizada. Se propone que la escena metalera peruana se gestó como una escena mayoritariamente apolítica, a pesar del grave contexto que se vivía en esos años, por un conjunto de factores, tanto socio-históricos como estéticos y musicales, que se modificaron parcialmente conforme el desarrollo de la escena y su relación con el hardcore y el punk. Se sostiene también la necesidad de distinguir entre diversos sentidos de política, de modo tal que pueda entenderse que una escena que se identifica como apolítica, en alusión a la política partidaria y a procesos políticos nacionales, sea sin embargo capaz de establecer lazos comunitarios fuertes (incluso con membresía formal e indicadores de autenticidad o impostura), de relacionar su identidad grupal con hechos históricos o mitos fundacionales, de rechazar formas de dominación o prejuicios raciales o de clase en su organización, y de expresar diversas identidades dentro de la escena; es decir, llevar a cabo prácticas que revelan un carácter político implícito en sus dinámicas propias, así como formas más veladas e indirectas de crítica social

Congreso internacional de contraculturas musicales: ESTÉTICAS Y PROCESOS DEL ROCK Y EL METAL

Organizan:

Grupo de Investigación en Arte y Estética (GAE-PUCP)
Grupo Peruano de Estudios del Metal
Centro de Estudios Filosóficos de la PUCP

Comité Organizador:

José Ignacio López
Arturo Rivas
Sergio Pisfil

Equipo de apoyo:

Cristina Alayza, Bárbara Bettocchi, Josimar Castilla, Jorge de Souza,
Lucía Gómez, Martín Jiménez, Lucía Mancilla, Eliana Mera, Ricardo
Olavarría, Giuseppe Risica, Camilo Uriarte

Página Web:

<http://congreso.pucp.edu.pe/contracultura/>

Contacto:

grupo.arte-estetica@pucp.edu.pe

Imágenes de las páginas 4-7:

Detalles del flyer del II Concierto Metalcore (Lima, 9.9.1988), del flyer del Akapana Metal Fest (Puno, 20.10.2018), de una publicidad del Rockacho (Lima, 17.5.1986) y del flyer del concierto de Orgus, Sacra y Masacre en el Palacio Marsano (Lima, 17.3.1988)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Agosto de 2021

