

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

FACULTAD DE ARTES

ESCUELA DE ARTES DRAMÁTICAS

De la divinidad a la oscuridad: una propuesta escénica basada en *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca y códigos simbólicos de heavy metal

Informe de Proyecto de Graduación para optar por el Grado de Licenciatura en Artes Dramáticas

Esteban Redondo Montero

B15371

Director: Dr. Gilbert Ulloa Brenes

Lector: Dr. Raúl Arias Cordero

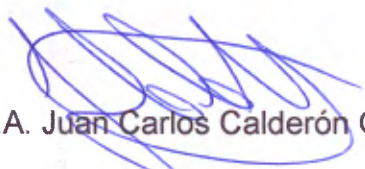
Lectora: M.Ed. Silvia Arce Villalobos

Lector externo: Lic. Leonardo Torres M.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes

2022

Firmas del Tribunal examinador

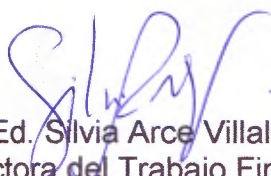
M.A. Juan Carlos Calderón Gómez

Director, Escuela de Artes
Dramáticas

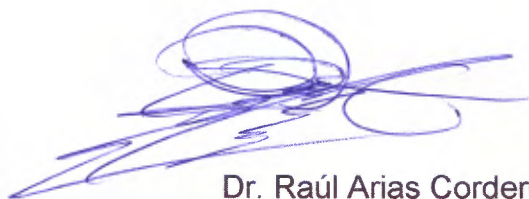

Director del Trabajo Final

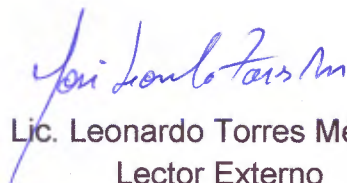
Dr. Gilbert Ulloa Brenes

M.Ed. Silvia Arce Villalobos
Lectora del Trabajo Final

Dr. Raúl Arias Cordero
Lector del Trabajo Final

Lic. Leonardo Torres Méndez
Lector Externo

Resumen

El trabajo final de graduación titulado *De la divinidad a la oscuridad: una propuesta escénica basada en El Gran Teatro Del Mundo (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca y códigos simbólicos de heavy metal*, se orientó por la pregunta-problema de si ¿es posible que una obra escrita entre 1630 y 1645 pueda fusionarse con una estética como la del heavy metal? Y con base en esta interrogante, el objetivo general consistió en diseñar una propuesta escénica que conjugue parte del texto *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca y los códigos simbólicos del heavy metal como medio para la reflexión sobre la responsabilidad del ser humano en su destino.

Los objetivos específicos que orientaron el desarrollo del proyecto fueron: 1) definir los códigos simbólicos del heavy metal que se utilizarán en la puesta en escena basada en el texto *El Gran Teatro Del Mundo*, delimitar el texto de la obra *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca que se utilizaría para crear la propuesta escénica con los códigos simbólicos del heavy metal, 2) elaborar la puesta en escena basada en el texto *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca, con los códigos simbólicos del heavy metal, 3) elaborar la puesta en escena basada en el texto *El Gran Teatro Del Mundo* y finalmente 4) evaluar la puesta en escena y el proceso de montaje final basado en el texto *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca, con los códigos simbólicos del heavy metal.

En términos teóricos, la propuesta se basó en los siguientes códigos simbólicos del heavy metal musical, vestimenta, religión vs anti-religión y el arte visual de las bandas, y metodológicamente, el proyecto se desarrolló en 3 fases de trabajo: la de análisis y planificación de la puesta en escena, la realización de la puesta y la evaluación de la puesta.

Además, se trabajó con diversas fuentes de información desde bibliográficas, documentales y fuentes de primera mano con entrevistas a personas expertas o cercanas al heavy metal y al teatro en general.

Durante el proceso creativo con los y las intérpretes participantes se inició siempre una búsqueda corporal que saliera desde el estímulo musical del heavy metal y junto a técnicas teatrales como la esencia animal, la cual se basa principalmente en la imitación de movimientos animales. Durante todo el montaje la música siempre fue una constante necesaria como incentivo para la creación, y posteriormente se utilizaría la técnica de *leitmotiv*, la cual se basó en crear la música de cada personaje y que esta lo identificara en determinados momentos de la acción teatral.

Finalmente, después de una muestra presencial, se hizo una evaluación del proceso basado en tres ejes: entrevistas al azar al público que presencié el fragmento de la obra, una entrevista a los mismos participantes y, por último, bitácoras tanto del investigador como de los actores y las actrices.

Todo lo anterior dio como resultado un modelo de trabajo para futuras investigaciones que busquen combinar la música y el teatro clásico para su adaptación a visiones más contemporáneas, con lo cual se concluye que una obra del Siglo de Oro puede llegar a contextualizarse con música como el heavy metal, buscando puntos clave que ayuden a conectarlos: un ejemplo de esto es basarse en alguno de los personajes para obtener puntos clave entre la obra y una propuesta musical totalmente contraria al texto que se está trabajando.

Palabras clave: Heavy metal; Auto-sacramental; teatro del Siglo de Oro; subculturas; estética;

Dedicatoria

A todos los que vemos en el heavy metal algo más que solamente música

Fragmento de la canción de la Breakthoven

“Tiene talento creador, pero le tachan de vulgar

Porque defiende que en el rock hay un mensaje cultural

Hay que romper FALSOS MITOS

Hay que romper ROCK

Repetiré HEAVY METAL

Insistiré” (Barón Rojo, 1985)

Y a mis dos guerreras mi madre quién siempre me apoya en todas mis loqueras.

Mi abuelita quién lucho hasta el final, pero ahora descansa en paz

Agradecimientos

Primero que todo a mi tutor, el Dr. Gilbert Ulloa Brenes, quien fue una de las personas que más me apoyó para hacer esta investigación desde el primer día, por sus consejos, por sus observaciones y sobre todo por su paciencia.

Un agradecimiento muy grande, a la vez, a cada uno de mis colaboradores: Gabriel, Alisa, Emmanuel, Fabián, Esteban, Noemy, quienes creyeron en el proceso creativo dando sus mayor esfuerzo y experiencia.

A Greivin Solís por el apoyo desde sus conocimientos musicales para obtener una propuesta sonora increíble.

Tabla de contenidos

Capítulo 1	1
1. Introducción.....	1
1.1. Título	1
1.2. Planteamiento del problema	1
1.3. Justificación.....	6
2. Objetivos.....	11
2.1. Objetivo general	11
2.2. Objetivos específicos.....	11
3. Estado de la cuestión	12
Capítulo 2	17
2. Marco teórico o referencial.....	17
2.1. Códigos simbólicos del heavy metal	17
2.2. Auto-sacramental.....	19
2.3. Heavy metal.....	20
2.4. Transgresión	21
2.5. Códigos simbólicos del heavy metal	22
2.6. Puesta en escena	23
Capítulo 3	25
3. Metodología.....	25
3.1. Fases del proyecto	25
3.2 Fuentes de información y sujetos	26
3.3 Técnicas de investigación.....	28
3.3.1 Análisis de contenido temático.....	28
3.3.2 Entrevista no estructurada	28
3.3.3 Observación participante	29

3.4 Instrumentos	29
3.4.1 Guía de preguntas	29
3.4.2 Matriz para el análisis de datos.....	30
3.4.3 Bitácora.....	30
3.5. Triangulación de datos	31
3.6 Consideraciones éticas.....	32
3.7. Alcances y limitaciones	32
3.7.1. Alcances	32
3.8. Cronograma	34
Capítulo 4:	36
4. Análisis y discusión de resultados	36
4.1 Códigos simbólicos del heavy metal	36
4.1.1 Música	36
4.1.2 Vestimenta.....	44
4.1.3 Religión vs anti religión	50
4.1.4 El arte visual de las bandas.....	54
4.2: La identificación de las partes de <i>El Gran Teatro Del Mundo</i>	65
4.3: Proceso creativo de la puesta en escena	72
4:3:1 Proceso inicial	72
4:3:2 Proceso de convocatoria y ensayos	73
4.3.3 Jerarquía de los personajes entre los códigos del heavy metal y texto El Gran Teatro Del Mundo	78
4:3:4 Proceso de ensayos finales y presentación presencial con público	81
4.4: Evaluación del proceso de la puesta en escena	88
4:4:1 Evaluación desde el punto de vista de los actores y actrices del montaje.....	88
4:4:2 Evaluación del público general	91

4.5 La puesta en escena basada en el texto de Calderón de la Barca y los códigos simbólicos del heavy metal como medio para la reflexión sobre la responsabilidad del ser humano en su destino.....	93
Capítulo 5 Conclusiones y recomendaciones	96
5.1 Recomendaciones	99
5.2 Posibles temáticas recomendables para futuras investigaciones dentro de Artes Dramáticas.....	100
Referencias	101
Créditos de las imágenes	104
Anexos.....	105
Anexo 1. Fórmula de Consentimiento Informado	105
.....	110
.....	111
.....	111
Anexo 2. Guía de preguntas para la entrevista a expertos en heavy metal y profesionales de teatro	113
Anexo 3. Matriz para el análisis de datos.....	116
Anexo 4. Código QR de video de la muestra final.....	126
Anexo 5. Código QR de Fotografías de ensayos.....	126
Anexo 6. Código QR de Fotografías de Muestra final	127
Anexo7. Código QR de mapa de movimiento.....	127
Anexo 8. Código QR de música del proceso creativo.....	128
Anexo 9. Código QR de la bitácora del proceso creativo	128
Anexo 10. Fórmula de evaluación aplicado a los actores y actrices	129

Índice de Figuras

Figura 1: Elementos característicos del código musical del heavy metal.....	30
Figura 2: Instrumentos básicos utilizados por una banda de heavy metal.....	30
Figura 3: Elementos característicos del código del vestuario del heavy metal.....	33
Figura 4: vestimentas utilizadas generalmente por los seguidores del heavy metal.....	34
Figura 5: Elementos característicos del código de la Religión vs anti religión en el heavy metal.....	37
Figura 6. Elementos característicos del código del Arte visual de las bandas del heavy metal.....	40
Figura 7. Elementos escenográficos y luces en un concierto de la banda Iron Maiden.....	55
Figura 8. Elementos escenográficos y luces.....	72
Figura 9. Ensayo en la Alhambra.....	73
Figura 10: Mapa de movimiento inicial.....	73
Figura 11: Mapa de movimiento Final	73
Figura 12: Inicio Simbología de cruces	74
Figura 13: Final de la obra	74
Figura 14: Elementos de vestuario y maquillaje de los personajes	75

Siglas y abreviaturas

1. UCR: Universidad de Costa Rica
2. UNA: Universidad Nacional
3. TNT: Taller Nacional de Teatro
4. ECHM: Expertos de la Cultura heavy metal
5. EAD: Experto en Artes Dramáticas
6. A#: hace referencia a el actor o actriz seguido de un número representativo

Capítulo 1

1. Introducción

1.1. Título

De la divinidad a la oscuridad: una propuesta escénica basada en *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca y en códigos simbólicos del heavy metal.

1.2. Planteamiento del problema

¿Es posible que una obra escrita entre 1630 y 1645 pueda fusionarse con una estética como la del heavy metal¹? La interrogante surge al considerar que este género musical cobra mayor fuerza entre los jóvenes y jóvenes adultos, por lo que dentro de sus principales características está la transgresión de las creencias o dogmas religiosos, lo cual se contrapone a lo descrito por Calderón de la Barca en *El Gran Teatro Del Mundo*, auto-sacramental en el que el autor propone una perspectiva sobre la creación del ser humano y el destino.

La respuesta es afirmativa si se entiende que una obra como *El Gran Teatro Del Mundo* (auto sacramental), a nivel de puesta en escena, trata temas sociales como la discriminación o la división de clases, que fácilmente se pueden asociar con el “submundo” del heavy metal, pues generalmente sus seguidores se han visto como marginales, los que van contra las normas sociales; han sido, incluso, “satanizados” por su manera de expresarse. Estos rasgos se pueden relacionar con algunos personajes de la obra de Calderón de la Barca. En *El Gran Teatro Del Mundo* se ve la división establecida por un “dios” que usa a los mortales para sus fines, dándoles papeles a cada uno según su criterio. Cuando este personaje es cuestionado por los demás solamente los ignora o les da una excusa, parafraseando una parte del texto: “Dios es Dios”, lo cual justifica las acciones dictadas por “dios”. Así como menciona

¹ Se utiliza la palabra en inglés, debido a que es la terminología más común en la jerga popular.

González, “Calderón da forma a un mecanismo de funcionamiento perfecto fundamentado en la doctrina cristiana, y cuya finalidad es la sujeción del ser humano al sistema establecido” (2012, p. 3). Lo anterior, ilustra cierta necesidad divina de que el ser humano deba estar siempre atado a un sistema preestablecido.

Es en este punto donde muchos de los “códigos” del heavy metal rompen o buscan llevar contradecir al paradigma mencionado, al repudiar y cuestionar los supuestos mandatos divinos. Esto representaría un primer punto de unificación entre las constantes súplicas o reclamos, de algunos de los personajes de *El Gran Teatro Del Mundo*, y la estética del heavy metal, pues se trata de interlocutores que cuestionan a la divinidad, así como, el porqué de las labores u oficios asignados, en especial, los reclamos del Pobre y el Labrador.

Esos dos personajes son casi marginados, y esta condición tiene una similitud con la forma social con la que se ve a la subcultura del heavy metal, no solo a nivel nacional, sino también mundial. Frente a estas circunstancias, el personaje que Calderón de la Barca describe como “el Autor”, intenta aplacar los cuestionamientos de los demás personajes al decir que son necesarios para que la gran obradel mundo funcione, es decir, “dios” obra en un solo sentido para que todo funcione, sin un fundamento razonable.

De esta manera, estos dos personajes, el Pobre y el Labrador, se pueden vincular con el señalamiento social hacia el heavy metal. Estos dos personajes al ser marginales dentro de la obra, se pueden identificar con los distintos subgéneros de esta música, cuyas letras se enfocan en cuestionar la existencia de un “dios”. Siendo pertinente aclarar que el discurso que se desprende de las letras de las canciones no se tomó en cuenta para efectos de esta investigación y se le dio énfasis a la música y la instrumentación particular del heavy metal.

A pesar que la obra de Pedro Calderón de la Barca pertenece a la denominación de auto-sacramental, la aparición de esos personajes tiene matices de cuestionamiento a un ser divino, los cuales aparecen en diferentes partes del texto.

De igual manera, González (2012) menciona que:

En cuanto al auto *El gran teatro del mundo*, escrita posiblemente en 1645, lo que se relata, básicamente, es la decisión del Autor – entiéndase el ‘creador’, Dios – de realizar una fiesta para celebrar su obra: la Creación, para esto contrata personajes que asumirán el rol de los seres humanos, los cuales al morir recibirán premios o castigos, según haya sido su conducta, razón por la que esta obra se considera una alegoría de la vida. (p. 3)

Esta alegoría coloca al personaje del Autor, según menciona González (2012), como el ser supremo que, tras dar los “papeles” a los “actores”, deja claro lo que se mencionó con anterioridad sobre la marcada división de roles, en la que el Pobre y el Labrador son imaginados en comparación con el Rico, el Rey o la Hermosura. Por eso, en una escena del texto en la que el Mundo le pregunta al Pobre, cuál es su papel, luego de escucharlo simplemente lo despoja hasta de sus vestimentas para que ande desnudo. Ante esto, el Pobre solamente se lamenta sin ser escuchado por el Autor.

Así pues, se puede ver que en la obra de Calderón de la Barca los personajes del Labrador y el Pobre son vistos como escorias al cuestionar la divinidad. Y, analógicamente a este caso, en la sociedad de los noventa hubo un caso similar cuando “los metaleros fueron perseguidos como si se tratase de una peste y enfermedad la cual hay que erradicar para mantener la norma en nombre de la moral cristiana por el simple motivo de no entender lo que estaba viendo” (Corrales, 2011, p. 116).

En este caso que menciona Corrales (2011), vemos cómo la presencia de una moral cristiana llegó al punto de discriminar o perseguir a personas por sus gustos musicales o su vestimenta. A pesar de los años que han pasado desde la persecución que estudió Corrales, sigue siendo muy “normal” ver a creyentes de alguna religión, insinuar que otras personas, como los metaleros, deberían ¡buscar más a Dios!; es decir, si una persona rompe con determinados parámetros sociales, se debe a que es no creyente, por lo que debe buscar más a una divinidad para estar bien.

El periodista argentino Norberto “Ruso” Vereza mencionó, en el documental *Sucio y Desprolijo: El Heavy metal en Argentina*, un ejemplo de cómo la sociedad condiciona lo que está bien y lo que no es bueno para vivir, según determinados parámetros de vestimenta correcta:

“poné en la caja de un banco a un tipo de saco y corbata impecablemente vestido y peinado y en la otra caja a un tipo con una remera² de Sepultura³ con el pelo largo, la barba, piercing, tatuado y lleva tu plata de tus ahorros, ¿en qué ventanilla lo dejás? Y el que te caga es el banco” (citado en Valenzuela, 2015, min. 30:24- 30:48).

Con los ejemplos antes mencionados se puede evidenciar cómo una sociedad o una creencia religiosa puede repudiar determinado código que utilizan las personas y aseverar que está en contra de la moral cristiana, o sea, que se ven anti-morales.

De hecho, no es extraño escuchar en las paradas de buses, centros comerciales u otros sitios públicos, e incluso, en redes sociales, a personas que expresan pensamientos, tales como “esto pasa porque Dios así lo quiere”, o dentro de la sociedad costarricense existe un refrán típico, principalmente entre la gente creyente, al referirse a algún suceso que podría acontecer: “si Dios quiere”.

Ese tipo de expresiones en las que se le atribuye el destino a un ente divino, son común denominador, no solo en la sociedad costarricense, sino también en otros países en los cuales, con solamente encender el televisor, se puede ver la existencia de canales y programas de corte religioso.

Otro ejemplo de cómo los medios también ayudan a fomentar estas formas de ver lo “religioso”, fue un evento que se dio a nivel nacional el 21 de marzo del 2020, según consta en la publicación del periódico La Nación. En este acontecimiento un helicóptero sobrevoló la capital del país con una representación de la Virgen de Los Ángeles, figura de culto del catolicismo costarricense, para proteger al pueblo de la crisis del Covid-19. Con esto se

² Camisa o camiseta.

³ Nombre de grupo de metal brasileña.

quiere destacar que, si bien la creencia o fe de las personas es buena, pensar ciegamente que con estos actos se estará a salvo o se dará la curación, es caer en lo que la obra de Calderón de la Barca refleja, principalmente en el caso de los personajes que están “contentos” con sus papeles, sin cuestionar absolutamente nada. Esto hace que la obra, incluso en pleno siglo XXI, tenga tanta pertinencia.

Así, surge la inquietud de cómo tomar parte del texto de la obra *El Gran Teatro Del Mundo* de Calderón de la Barca y desde los códigos del heavy metal, trabajar una propuesta de puesta en escena. Así se plantea la posibilidad de reflexionar sobre cómo mucho de lo pasa en la sociedad, o que le sucede a un individuo, no es parte de un plan divino, ni de un hecho dictado por algún “dios” para el cual no hay posibilidad de cambio; sino que se trataría de acciones u omisiones propias de las personas. Decisiones que se toman ya sea de forma individual o colectiva y que causan problemas como la violencia, las catástrofes ambientales, la muerte por accidentes, la discriminación, la guerra, entre otros.

Un ejemplo de este tipo de conductas, que muchas veces se justifican en nombre de una divinidad, es la guerra. Es por ello que el compositor Ricardo Horacio Iorio, creador de la letra de la canción *Memoria de siglos*, que fue originalmente interpretada por el grupo *Hermética*, expone de manera muy clara en el último verso de la canción la siguiente frase “La hipocresía propasa, todo ejemplo en esta tierra, al asesinato en masa, los hombres lo llaman guerra” (Iorio, 1991).

A partir de los argumentos antes expuestos, el trabajo que se propone tiene como interrogante de trabajo la pregunta: ¿cómo unificar, a través de una propuesta escénica, el fragmento del texto *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca con los códigos simbólicos del heavy metal, como medio para la reflexión sobre la responsabilidad del ser humano y de su destino?

1.3. Justificación

La existencia de lo divino es un tema fuertemente ligado a las instituciones eclesíásticas, pero también es relevante para el heavy metal que lo toma como contraparte. Este género usa esa visión eclesíástica pero más desde la crítica o rebeldía hacia una deidad religiosa. Y es ese punto el que interesa: ver cómo una propuesta escénica a partir del texto de la obra *El Gran Teatro Del Mundo* de Calderón de la Barca, se puede combinar con algunos códigos simbólicos del heavy metal. Este género musical generalmente recalca su descontento contra muchos de los dogmas sociales y, en este caso específico, contra los religiosos. Esto abre la posibilidad de utilizarlo como un puente entre la crítica social y la búsqueda de diálogo entre el auto- sacramental y el heavy metal. Así pues, a pesar de que estos dos puntos de vista muestran ser tan distintos, a la larga se asemejan en la búsqueda de respuestas en lo divino o, inclusive, en contra de una posible divinidad.

Otro punto interesante de *El Gran Teatro Del Mundo* es que deja claro que no importa el estatus, credo o vestimenta. De hecho, al final de la obra, se puede observar que, sin importar las condiciones favorables de los demás personajes, como el Rico, el Rey o la misma Hermosura, sus destinos se ven marcados por este ser supremo, el Autor, que actúa de manera oculta, al no mencionar que al final todos deben morir. De igual manera sucede con sus contrapartes: el Pobre y el Labrador, puesto que expone que “Los dogmas más desarrollados en *El Gran Teatro Del Mundo* son: el problema de la predestinación y el libre albedrío, la reafirmación del sacramento eucarístico y la cuestión de la existencia de la gracia divina” (Fernández, 1986, p. 100).

Como se mencionó anteriormente, la estética del rock pesado, popularmente conocido como heavy metal, tiende a abarcar todos estos temas que también se ven en la obra de Calderón de la Barca, como son: la desigualdad social, el papel de la divinidad, su existencia y hasta su repudio, así como la muerte y la vida. De esta manera, una gran gama de temas son

recurrentes en la mayoría de agrupaciones de heavy metal, las cuales buscan hacer este reflejo de desigualdad o conciencia social de manera muchas veces metafórica y otras veces más directamente.

Por lo anterior, se eligieron los códigos simbólicos del heavy metal para representar la posible decadencia, la inconformidad y hasta del cuestionamiento ante un supuesto mandato divino. Esto también lo propone Calderón de la Barca, a través de las clases bajas o inconformes, representadas por el Labrador y el Pobre, los cuales permiten reflejar esa inconformidad en contra de una sociedad, que aún se sigue buscando imponer las normativas religiosas. Muchas veces cuando una persona no cumple con esas normas se le ve como antisocial.

Por ejemplo, Andrés Violante, fotógrafo entrevistado en el documental *Sucio y Desprolijo: El Heavy metal en Argentina*, menciona que el grupo de heavy metal *Hermética*⁴ fue tomado como portavoz de aquellos que eran reprimidos, por lo que se convirtió en una banda que cantaba lo que pasaba en la sociedad y lo que la gente sentía; por lo que hacían referencia principalmente a las clases bajas reflejando en sus canciones “ el descontento o la bronca” (citado en Valenzuela, 2015, min. 46:38 - 47:00).

Como comentaba Violante, los códigos del heavy metal podrían acoplarse a los personajes de la obra de Calderón de la Barca, principalmente el Labrador y el Pobre, pues son precisamente los representantes de esas clases bajas, quienes necesitaban una voz que fuera escuchada, pero que, lamentablemente, serían despreciados por quienes están encargados de mantener el poder de la divinidad,.

Con base en lo anterior, también es importante mencionar que cuando se habla de la estética del heavy metal, no solo se refiere a algo de moda o de vestimenta, ya que esta estética parte de la música, con la cual se pretende unificar lo que podría tomarse como profano, es decir, la música metal y su contra parte representada por un auto sacramental como *El Gran Teatro Del Mundo*.

⁴ Banda argentina

Si se piensa que esta obra está marcada por lo religioso, se podría ver como una posibilidad estética su mezcla con rasgos de la subcultura del heavy metal; con ello se busca contrastar en un montaje esa parte casi de divinidad que propone el texto con una subcultura de la sociedad, en este caso reflejada por un subgénero, no solo musical, puesto que abarca una ideología, una forma de comportamiento, de vestimenta y hasta de socialización, para algunos poco tradicional.

Es decir, se trata de ofrecer un contraste entre lo sacramental y lo acto-sacramental, que pueda ser creado para hacer una crítica social al unir estas dos propuestas: la visión de una sociedad decadente o rebelde (por parte del heavy metal), junto a otra sumisa y en conformidad con un ser divino (en el auto-sacramental). Esto ayudaría a darle un nuevo sentido a *El Gran Teatro Del Mundo* de Calderón de la Barca, con el propósito de reflexionar sobre situaciones que siguen vigentes actualmente y en la que pocas personas lo cuestionan y, generalmente, son los ignorados por ese “ser” supremo que propone la obra.

Al trabajar parte de estos temas en la propuesta de una puesta en escena, se estaría propiciando un espacio que, desde las Artes Dramáticas, representaría una opción para reflexionar ante lo desconocido y, lo que se hace a un lado, lo “satanizado”.

Así pues, las Artes Dramáticas son un espacio adecuado para este tipo de propuestas, en las cuales, además, de discutir cómo se ve a un “metalero”, se reflexiona sobre otros aspectos de la sociedad; por ejemplo, cuando la ayuda al otro es usada para campañas políticas o para figurar en redes sociales en fechas especiales (como navidad), pero cuando no hay medios para publicar lo que se hace se evita hacerlo o no tiene “el mismo” impacto social, siendo más bien el pobre, el campesino, la clase baja en general, un “estorbo”. Y eso es precisamente lo que el heavy metal quiere “gritar” y dejar a la vista de todos: que nadie es más que aquellos que, supuestamente, tienen un destino de pobreza o de condiciones adversas. Esto a través de una puesta en escena, en donde se incluya la parte estética de este género musical, se puede generar una ficción que permita reflexionar sobre estos temas.

Con esta propuesta se plantea una reflexión dirigida al público en general, pero a la vez, se buscaría un público poco cautivo dentro del teatro, como es el que visita estadios y establecimientos en conciertos de rock y metal. Además, la utilización de los códigos simbólicos del heavy metal en puestas en escena teatrales es algo poco realizado en el país, o casi nulo, por lo cual se podría crear un nuevo “nicho” de público que se vea atraído por la propuesta. En Costa Rica la apertura a nivel masivo de conciertos de este género, como fue el primer concierto de la banda Iron Maiden en el año 2008 en el estadio Ricardo Saprissa, con una asistencia de 27000 seguidores de dicha agrupación, el concierto de Metallica en el 2010 en el estadio Nacional para más de 30000 personas y Judas Priest en el 2011 para poco más de 10000 fans, dejan en evidencia que hay una significativa cantidad de personas con gusto por el rock o el heavy metal, quienes, además, llegan a crear lazos que van más allá de un gusto musical o de un tipo de vestimenta.

Por ejemplo, en una entrevista a un joven seguidor del heavy metal, en el documental *Sucio y Desprolijo: El Heavy metal en Argentina*, se hace mención precisamente de este tipo de lazos o conexiones que llegan a tener las personas con gustos afines; es decir, entre quienes comparten un tipo de código que da esa sensación de familiaridad, incluso sin conocerse personalmente: “ves a alguien con una remera⁵ de metal sonreír, te sentís identificado de forma que no lo conozcas pero es un sentido de pertenencia” (Valenzuela, 2015, min. 1:04:02- 1:04:11).

Es ese mismo sentido de pertenencia al que se busca apelar a través de una obra como *El gran teatro del mundo*, que toca temas como el del destino y la voluntad humana, con una puesta en escena que la acerque al público desde una estética basada en códigos del heavy metal. De esta manera, esto es lo que precisamente puede crear ese atractivo extra en una propuesta como la que se plantea en este trabajo, el cual permite crear un sentido crítico y de reflexión, tanto en el público general como aquellos que son afines en su gusto por el heavy metal.

Con esta propuesta también se pretende rescatar textos clásicos del Siglo de Oro español, como es la obra de Calderón de la Barca, al dejar la inquietud en la sociedad de cómo esos

textos clásicos tocaban temas que hoy siguen tan vigentes, mostrando a modo reflexivo cómo la sociedad debe buscar cambios sin esperar que todo sea producto de un ser divino, sino que cada acción o reacción cuenta y que cada persona tendría el poder de cambiar, aunque sea un mundo que desde 1600 en adelante parece repetir de una u otra manera patrones similares de desigualdad, muerte, discriminación, etcétera.

Problemas sociales como esos, se siguen manteniendo a pesar de estar en una sociedad, en teoría, cada vez más tolerante, pero que con solo ver en medios masivos como la televisión o en las redes sociales, se puede observar expresiones de intolerancia o sentimientos de desprecio, que el heavy metal usa para “alimentarse” y que, seguramente, también, en su momento, Calderón de la Barca utilizó para crear sus obras, como la que se pretende utilizar en esta investigación.

De esta forma, con una sociedad tan convulsa como la costarricense, al retomar estos textos y ponerlos en perspectiva desde un punto de vista del metal, se buscaría abrir las posibilidades para fomentar el consumo de teatro en una población que es minoritaria en las salas, como lo es el público metalero. Así pues, este es otro aporte para comenzar a explorar espacios de acción para actores y actrices que se involucren en propuestas enfocadas en nuevos públicos por crear.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar una propuesta escénica que conjugue parte del texto *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca y los códigos simbólicos del heavy metal como medio para la reflexión sobre la responsabilidad del ser humano en su destino.

2.2. Objetivos específicos

- ☒ Definir los códigos simbólicos del heavy metal que se utilizarán en la puesta en escena basada en el texto *El Gran Teatro Del Mundo*.
- ☒ Delimitar el texto de la obra *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca que se utilizaría para crear la propuesta escénica con los códigos simbólicos del heavy metal.
- ☒ Elaborar la puesta en escena basada en el texto *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca, con los códigos simbólicos del heavy metal.
- ☒ Evaluar la puesta en escena y el proceso de montaje final basado en el texto *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca, con los códigos simbólicos del heavy metal.

3. Estado de la cuestión

El trabajo de Weinstein (2000) titulado *Heavy metal. The Music and Its Culture* hace un recorrido histórico completo sobre todo aquellos aspectos que integran el género musical del Heavy Metal, desde los orígenes musicales hasta cómo se va transformando en un movimiento cultural.

Así, la socióloga Weinstein (2000) expone los orígenes del heavy metal, empezando por la aparición de aquellas bandas que son consideradas como precursoras e investigando cómo marcaron, con su sonido, un antes y un después en el mundo de la música *rock*. Con este género se identificaron, cada vez más, personas jóvenes hasta convertirse en una creciente ola de nuevos fanáticos a nivel mundial.

La autora concluye que el heavy metal, más allá de ser solamente un género musical vacío, se convirtió en toda una industria económica para las bandas y productores asociados a este tipo de música; así mismo, se convirtió en un fenómeno cultural que atrajo a gran cantidad de personas con sus mercancías, las cuales van desde vestimenta hasta discos. Este también se volvió una subcultura mundial, pues sin importar el país siempre es posible encontrar a alguna persona con gustos afines a este género, por lo que llegó a ser uno de los movimientos musicales más extendidos por el mundo.

Por otra parte, Martínez (2004), en el artículo titulado *Heavies: ¿una cultura de transgresión?*, hace una mención enfocada a los fanáticos que disfrutaban de este género y cómo estos se identifican y autonombres como “heavies” en referencia a su gusto musical, con lo cual se convierten poco a poco en una tribu urbana. Por eso, para estos heavies, su gusto musical va más allá de solo escuchar música, pues “al hablar del heavy como subcultura, consideramos como tal la forma de vida peculiar o distintiva de este grupo, los significados y conductas asociados a su sistema de valores, sus lenguajes y costumbres” (p. 80).

El autor finaliza mencionando que la música de este estilo, más allá de hacer a las personas satánicas o violentas, simplemente los hace partícipes de una forma de relacionarse entre

quienes son afines al género musical, lo cual abre mucho camino aún por recorrer en los estudios relacionados con la musicología y el entorno social del heavy metal.

Otro antecedente relevante es el documental de Dunn, McFadyen y Joywise (2005), titulado *Metal - A Headbanger's Journey*. Esta fuente audiovisual ofrece un recorrido, al igual que los autores anteriores, alrededor de las raíces del heavy metal, en el cual va desglosando los distintos subgéneros que existen dentro del género.

A partir de esta identificación, el antropólogo Samuel Dunn, coautor del documental, viaja a diferentes partes del mundo para entrevistar a integrantes de bandas de renombre mundial, productores musicales asociados a este género. Asimismo, visita lugares donde se realizan grandes conciertos, con lo cual se ofrece una visión global sobre qué es y cómo este género se vuelve un estilo de vida para sus seguidores.

El documental concluye que el heavy metal es una forma de cultura para todos aquellos que fueron marginados y encontraron una manera para expresar esa inconformidad por medio de este género musical. Lo anterior, se apoya en una serie de testimonios de varios aficionados entrevistados, quienes aclaran que para ellos no es solo la música, sino una forma de seguir avanzando en un mundo que juzga y discrimina, frente al cual el heavy metal, al contrario, los ve como mejores personas.

Además, el documental plantea una pregunta significativa para este proyecto, sobre por qué este género musical llega a tantos: “¿Por qué el heavy metal ha sido constantemente estereotipado, rechazado y condenado? [...] Es que el metal confronta lo que preferimos ignorar, celebra lo que a menudo renegamos y es indulgente con aquellos que más tememos y es por eso que el metal siempre será una cultura de marginados” (Dunn, McFadyen y Joywise, 2005, mins. 1:31.53-1:32:13).

Por otra parte, Corrales (2011), en su tesis *Camisetas Negras, una expresión alternativa: estudio sobre el movimiento metalero urbano en Costa Rica*, investigó desde un punto de vista sociológico y antropológico cómo este género musical apareció en la sociedad

costarricense para convertirse en parte de la cultura de los jóvenes. Además, estudia cómo se ha tendido a rechazar este como una forma de vivir en una sociedad tan conservadora.

Esa tesis de grado trata de crear una apertura en la visión del lector, en general, sobre el tabú que puede darse con respecto al heavy metal, en este caso en Costa Rica, y cómo en este contexto el aficionado metalero crea una identidad en una sociedad que no comprende sus prácticas, ni su estética muchas veces vista como algo extraña o particular dentro del estatus social. Esto bajo una metodología de investigación cualitativa con una variedad de técnicas como las entrevistas, la revisión bibliográfica y la observación.

Corrales (2011) destaca entre sus observaciones finales que "... el fenómeno metal en nuestro país no es nuevo sin embargo para gran parte de la sociedad costarricense todavía resulta un tanto desconocido. No es de extrañar que las personas se muestren reacias ante esta forma de expresión" (p. 167), rechazo que aún persiste en gran parte de la población de Costa Rica.

Díaz (2013), en el artículo titulado *Metal, subcultura con identidad social*, hace un breve recorrido sobre la historia del heavy metal, pero, sobre todo, lo que involucra a los metaleros⁵, la identidad dentro de sociedad y su gusto musical. En el documento, el autor concluye que, a pesar de vestir de una determinada forma o hablar de cierta manera, muchas veces ser parte de esta subcultura, va más allá de una simple camiseta negra o un cabello largo (en el caso de los hombres).

Magallón (2013), en su tesis *Fábrica de "Metalheads": Arquetipo de la representación del aficionado al heavy metal en España*, analiza el contexto social y sus aportes a la necesidad de una investigación sobre las tribus urbanas y, en este caso a los "jevis"⁶. Asimismo, cómo dentro de estas mismas tribus existen diferencias, pues cada individuo cuenta con un criterio personal ante su gusto colectivo por el heavy metal. En esa investigación, el autor usa como metodología de investigación el enfoque cualitativo, por su trasfondo de discurso,

⁵ Nombre popular para las personas afines al género de música de heavy metal.

⁶ Término usado en España para referirse a los fanáticos del género heavy metal.

representación y comunicación mediática, lo cual da la posibilidad de ser utilizado en cualquier otro ámbito de investigación.

Entre las principales conclusiones que expone Magallón (2013), menciona que los “jevi”, a diferencia de otras tribus urbanas, llevan el sentimiento de ser metalero a un nivel donde los medios masivos o estética no influyen en sus gustos por el género, pues es la misma música la que los mueve. Además, resalta que muchas veces la estética es marcada por los miembros de las bandas que escuchan, volviéndose un código entre ellos y su vestimenta, pero que no es algo que los defina como “jevi”, ya que esta estética puede verse alterada por distintos motivos, pero sus gustos y forma de pensar no.

Por otra parte, Castillo (2016), en el capítulo El mundo del Heavy metal en la Ciudad de México. Radiografías imaginarias y rituales que se encuentra en el libro de Atlas etnográfico de los mundos contemporáneos. Volumen I, expone una investigación, cuya finalidad es destacar las principales características de la escena metalera de la Ciudad de México, al definir sus características fundamentales y su ideología.

En el capítulo, el autor hace un recorrido general, al igual que otros autores, en torno a la historia del Heavy Metal, hasta poco a poco ir ondeando en las características de lo que se conoce como “escena metalera mexicana”. Con esto, el texto ofrece un recorrido bastante exhaustivo sobre varias características propias de lo que se conoce del género, e incluso, hace referencia a formas rituales, puesto que utiliza ese término para describir, por ejemplo, ciertos bailes comunes en los conciertos, como son el *slam* y *mosh pit*⁷

A modo de conclusión, Castillo (2016) menciona que “... si bien cada sujeto, a partir de su propia trayectoria biográfica y su afectividad construirá un imaginario individual asociado con el metal, ello no me impide postular la existencia de un imaginario social compartido entre los *Metalheads*”⁸ (Castillo, 2016, p. 115), con lo cual deja en claro que muchos de los

⁷ Tipo de danza violenta en la que los participantes hacen un círculo y van lanzando generalmente empujones o hasta golpes con hombros y manos al ritmo de la música.

⁸ Nombre con el que también se les conoce a los fanáticos del heavy metal, en inglés.

fanáticos, dentro de esta subcultura, mantienen ciertas tendencias colectivas, sin importar sus diferencias sociales, de edad o étnicas, pues todo aquel que comparte el gusto por este género musical comparte ese imaginario del que habla el autor.

En general los trabajos hallados sobre el tema están enfocados desde áreas como Sociología, Antropología e Historia, pero a nivel teatral la existencia es nula, de ahí la importancia de esta investigación como una propuesta antecedente para trabajos o investigaciones futuras, que apunten a adaptar obras teatrales clásicas empleando expresiones estéticas contemporáneas.

Capítulo 2

2. Marco teórico o referencial

2.1. Códigos simbólicos del heavy metal

Para contextualizar este término que se utiliza en una amplia gama de áreas profesionales que van desde la publicidad hasta lo cultural, es importante ver los puntos en común de ese concepto. En primer lugar, Grimaldi (2009) expresa principalmente un punto de vista desde la publicidad, sin embargo, deja en claro que estos códigos simbólicos no son más que una simplecodificación de un dato, sino que se convierte en un lenguaje en el que se pueden transmitir desde sensaciones y hasta deseos:

Muchas de las características de estos códigos son determinadas por el medio o soporte, pero también por los imperativos y funciones extralingüísticas del mensaje. La publicidad debe dotar a sus productos de una imagen de marca que lo identifique, con una “personalidad propia” (Grimaldi, 2009, párr. 2).

Con esto se puede decir que, hablar de códigos simbólicos, abarca a aquellos campos verbales que necesitan frases o palabras para expresar una determinada sensación, a partir de lo cual muchas veces *venden* una idea o necesidad, que puede ser tangible o intangible. Un ejemplo de esto es la publicidad de las marcas de algunos refrescos gaseosos, que dejaron de *vender* el producto y ahora *venden* o promocionan sensaciones o deseos; por ejemplo, el recuerdo de aquella persona con la que compartiste esa bebida y ahora no está, una nueva amistad o un estado de euforia en una fiesta, dejando el nombre de la bebida para su mención hasta el final.

Los códigos simbólicos muchas veces son constructos de un determinado producto, como el ejemplo anterior, o de una idea que muchas veces es impuesta. Incluso Rapaille (2007) menciona una serie de principios culturales que la gente tiende a ignorar y que se relacionan con que, mucho de lo que los seres humanos piensan o creen, es impuesto por marcas o empresas que buscan crear algún deseo o necesidad.

Para esta investigación, lo que se busco fue clarificar que los códigos simbólicos son una estrategia que los medios hacen y que determina la vestimenta, la música, la forma de hablar o expresarse y algunas mercancías que se consume; y que son muchas veces producto de la necesidad del ser humano de encontrar sentido a la realidad. Siendo el heavy metal para susfans esta necesidad de expresarse o inclusive de desarrollar este lenguaje común para comunicar su descontento o rebeldía ante la sociedad.

Es decir, muchas veces las personas responden o tienen ciertas actitudes en la que utilizan más, como expone Rapaille (2007), “sus cortezas, que es la parte de sus cerebros que controla la inteligencia en vez de la emoción el instinto”. (p. 32). Esto no quiere decir que las personas sean inconscientesde esto, sino que piensan que es lo correcto.

Entonces, se puede señalar que los códigos simbólicos también dependen de cada cultura, pues del significado que estos tengan culturalmente dependen de ciertos comportamientos, formas de pensamiento, lenguaje, entre otros; asimismo, algunos de estos códigos podrían ser generalizados. Por ejemplo, ver un metalero en Costa Rica, vestido con el código de vestimenta más típico en el que usan botas, pantalones y camisetas generalmente de color negras, con su cabello largo, puede verse igual a un metalero en Noruega, España o cualquier lugar del mundo, que utilice este mismo código simbólico en su vestimenta.

Así pues, una definición propia con respecto a este término, para efectos de la investigación propuesta, sería que un código simbólico es aquella conducta, gusto, formas de expresión lingüística, u otros símbolos, que se utilicen para representar e identificar a una cultura o subcultura (como es el caso del heavy metal), los cuales pueden reproducirse en diferentes lugares y situaciones temporales por individuos que mantienen los distintos códigos como parte de sus vidas cotidianas, estos pueden ser parecidos a los de otros integrantes de esa cultura o subcultura.

2.2. Auto-sacramental

Se habla de auto-sacramental a aquellas obras o escritos de orden dramático que dentro de su estructura se caracterizan por ser en “verso, de un solo acto, carácter alegórico y temática eucarística” (Tortajada, 1996, p. 6). Es preciso señalar que no es Calderón de la Barca quien creó o fue el único en escribir los auto-sacramentales, que se trataba, a grandes rasgos, de teatro de tipo religioso; sino que “fue con él con quien encontró su expresión más acertada y gozó de su época de mayor esplendor” (Íbid.), debido a que fue él quien utilizó este género teatral para hablar de la ideología política y religiosa de la España de su tiempo.

Se trata de textos dramaturgicos ricos en simbolismo, como es el caso de la *El gran teatro del mundo* de Calderón de la Barca, en el cual el autor hace referencia a imágenes y alegorías de la creación del ser humano, donde “Además, hay que tener en mente que el auto sacramental se considera como un sermón representado o un sermón visual, cuya finalidad residía en influir en la vida de quienes veían su representación” (González, 2012, p. 5).

En las notas del libro *El gran teatro del mundo síntesis del dogmatismo trentino*, se menciona que esta obra “se representaba una vez acabada la apoteósica procesión que había salido de la Iglesia portando la custodia.” (Fernández, 1986, p. 108), por lo cual se trataba de una representación que apoyaba las eucaristías de la época. Es por ello que el auto-sacramental es un teatro de tipo religioso, aunque en su origen no se vinculaba a cualquier fiesta o celebración tradicional como se menciona a continuación.

Navidad, Pasión, Resurrección, sino a la fiesta del Corpus Christi [...]. Juan XXII de Aviñón prescribió que se hicieran en todas las parroquias procesiones en las que se expusiera la Sagrada Hostia; estas procesiones tomaron arraigo y auge hasta tal punto que en España se llegó a instaurar prácticamente como una fiesta nacional. (Godinez, 1995, p. 43).

2.3. Heavy metal

Para este trabajo se hace referencia al heavy metal como género musical global, ya que de este se desprenden otros sub-géneros (*speed metal*, *thrash metal*, *death metal*, entre otros). Por eso, se hablará solamente de heavy metal, haciendo referencia a la globalidad del género, que tiene entre sus características principales utilizar guitarras con distorsiones fuertes, un bajo y una batería bastante estridente, en donde se mezcla una vocalización que puede ir desde voces limpias hasta más rasposas. Es decir, ese "... tipo de rock pesado y estridente con sonidos duros y metálicos con presencia de vocalizaciones que pueden variar desde los altos tonos hasta las voces guturales (Corrales, 2011, p. 38).

Este género musical, para algunos de los críticos, sería solamente música ruidosa; sin embargo, tiene un conjunto de reglas, un código sonoro, que les permite a las personas afines a este género lo siguiente.

determinar objetivamente si una canción, un álbum, una banda o una actuación debe clasificarse como perteneciente a la categoría heavy metal. Ese código no es sistemático, pero es suficientemente coherente para demarcar un núcleo de música que es innegablemente heavy metal. (Weinstein, 2000, pág. 6)

Debe entenderse, además, que el heavy metal es un tipo de música que surgió de otros géneros musicales como el blues o el jazz. Algunos autores como Samuel Dunn, citado por Torres (2013), menciona que "las raíces clásicas del metal son bastante obvias. Yo diría que la mayoría de los adeptos, los realmente buenos, fueron fanáticos de la música clásica oscura, poderosa y pesada, como la de Wagner" (Torres, 2013, p. 6).

Esas fuentes, como el blues y la música clásica oscura, influyen en las primeras bandas de metal en los 70's, entre ellas la que se considera como la pionera de este género: Black Sabbath⁹, la cual brinda las primeras características del género musical, principalmente con

⁹ Banda de origen inglés.

la utilización de la quinta disminuida¹⁰, notación musical que “... en la edad media, se identificaba (...) como la música del Diablo” (Dunn, 2005, mins. 10:30 – 10:40).

Asimismo, Silvia Martínez (2004), en su artículo *Heavies: ¿una cultura de transgresión?*, se agrega que “... en un principio el *heavy* se vio como una versión progresivamente radicalizada del rock duro de aquel momento” (p. 75). Esta cita hace referencia a las décadas de 1970 y principios de 1980, cuando las primeras oleadas de grupos dieron origen al heavy metal como hoy se conoce. La autora también menciona que las raíces de los primeros sonidos de este género, que se popularizaría entre adolescente y jóvenes de esas décadas, se pueden hallar en el blues, pues:

...los grupos musicales que forjaron aquel primer *heavy* fueron sintetizando algunas características procedentes del *blues* –sobre todo en el tratamiento de las guitarras y la voz- y de la música psicodélica –en la experimentación y la creación de densas atmósferas sonoras-, en una asociación que los asociará desde su inicio a un ideario de protesta y trasgresión. (Martínez, 2004, pág. 76)

2.4. Transgresión

Este término hace referencia principalmente a aquellos principios morales y estéticos que involucran al heavy metal, desde este punto de vista social y cultural, pues hablar de transgresión sería extremadamente amplio y podría aplicarse a muchos campos de estudio.

Muchas de las trasgresiones sociales, que formarían parte de este género, pueden verse desde las imágenes que las bandas utilizan en las portadas de sus discos, camisetas o hasta en videos, en donde se pueden observar escenas de sacrificios humanos, actos vandálicos o actos truculentos. De esta manera, algunas bandas recurren a representaciones que se pueden tomar casi como obscenas, por lo cual se trata de figuras “... cargadas de intencionalidad [...] sus propuestas estéticas implican un enfrentamiento simbólico con los valores hegemónicos,

¹⁰ Quintas disminuidas: se producen cuando hay tres tonos de distancia entre las dos notas (tritono).

imponiendo imágenes que crean un rechazo inmediato y que lo sitúan al margen de la normalidad” (Martínez, 2004, pág. 78).

La transgresión que porta el heavy metal, según la percepción del observador externo, se basa muchas veces en temas repudiados e incluso clasificados como antimorales, porque se considera que incitan a la muerte o a la “sexualidad” desenfrenada, por lo cual algunas personas tachan a sus seguidores de satanistas o perversos, aunque suele tratarse de aseveraciones estigmatizantes, sin un fundamento o evidencia que respalde sus argumentaciones.

2.5. Códigos simbólicos del heavy metal

Cuando se habla de códigos del heavy metal, es necesario aclarar que, para esta investigación, el género no solo abarcará su composición musical, sino también “... otros elementos estéticos y significativos que apoyan, cómo el arte visual y la expresión verbal [... pues] Los códigos proporcionan la forma de la sensibilidad [...] auditivo, visual y verbal” (Weinstein, 2000, pág. 22).

Muchos de estos códigos han hecho que el heavy metal se vea como una sub-cultura con características propias a nivel mundial, lo cual crea una transición en el ámbito social, y que puede verse en muchos lugares donde se reúnen los seguidores de este género musical, ya sea de manera ocasional o para algún evento especial (como un concierto).

Si bien los códigos simbólicos del género van más allá del solo hecho musical, es importante también mencionar que el origen de este es en sí un rasgo significativo dentro de cualquier sub-género de metal, pues todos ellos comparten como influencias originales el rock and roll y el blues, los cuales podrían entenderse como parte de un código musical particular en el heavy metal.

Por ejemplo, en el documental *Metal - A Headbanger's Journey*, varios de los especialistas entrevistados mencionan cómo el blues es uno de los mayores códigos simbólicos dentro del género heavy metal, ya que incluso la guitarra como instrumento musical tiene su origen en

África y fue adoptada por los afrodescendientes que habitan América como parte de los orígenes del blues. Así mismo, según menciona Dunn (2005) “Nuestra primera influencia fue, realmente, el blues americano, procesado con la sensibilidad de la música inglesa del rock” (mins. 17:–8 - 18:25).

Como se mencionó anteriormente, los códigos simbólicos del heavy metal, a diferencia de muchos otros géneros musicales, también trascienden a otros niveles como por ejemplo el visual, el cual “... comprende una amplia gama de artículos, incluyendo logos de bandas, portadas de álbumes, fotografías, parches, y camisetas; elementos visuales de actuación en vivo como trajes de concierto, efectos de luces, escenografías y coreografías; y videos musicales” (Weinstein, 2000, p. 27; traducción propia del original en inglés).

Como puede observarse en los conciertos, muchos códigos simbólicos tienen o son incluso similares a los que se emplean en la puesta en escena de una obra de teatro. En estos eventos musicales los elementos como las luces o escenografías aportan, dependiendo del grupo, en la creación de distintas atmosferas, con lo cual el espectador no solamente ve a un grupo de músicos con sus instrumentos, sino que, además, experimenta determinadas sensaciones. Estos códigos simbólicos, de los que se vale el heavy metal, también se ven muy claramente en los videos de las bandas, en los que generalmente se combina, no solo la música y letras de sus canciones, sino que en muchos casos son casi cortometrajes, en los que se procura contar historias, a través de escenas rápidas que acompañan el mensaje de la canción.

2.6. Puesta en escena

Desde un criterio personal creado durante el proceso académico en el bachillerado de Artes Dramáticas, se define como un conjunto de aspectos que van desde lo social hasta lo ficticio, con el fin de buscar una reflexión en el espectador, la cual puede darse de diferentes maneras. De ahí que la adaptación de una obra realizada, a través de una puesta en escena, permita traer al contexto social actual temas de antaño, con elementos como luces, espacio (sea en un teatro o al aire libre), sonido y, actualmente, la ayuda de herramientas audiovisuales como las proyecciones; además, de la participación de actrices, actores y la persona directora.

Bonilla y Vladich (1988, citados por Calderón, 2005) mencionan elementos puntuales sobre la puesta en escena, como lo son: “de un director y de un equipo de actores, en un espacio escénico determinado y para un público preciso” (p. 64). Es esta definición se observa que es un común denominador hablar de la puesta en escena y de sus diferentes elementos, por lo cual “... la puesta en escena es entonces teatro mucho más que la pieza escrita y hablada” (Artaud, 2001, pág. 45).

El *Diccionario del Teatro* de Patrice Pavis (1998) plantea una serie de definiciones que también se apegan a lo expuesto anteriormente sobre el tema de la puesta en escena, pero, además, menciona como este término surgió “únicamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, aunque el uso de la palabra se remonte a 1820” (p. 362).

Asimismo, Veisterin (citado por Pavis, 1998) menciona que la puesta en escena debe verse como dos directrices, la primera y más importante es la presencia del público; la segunda, sería la participación de los especialistas:

... el término de puesta en escena designa el conjunto de los medios de interpretación escénicas: decoración, iluminación, música y trabajo de los actores [...] En una acepción estrecha el término de puesta en escena designa la actividad que consiste en la organización, dentro de un espacio y un tiempo de juego determinados, de los distintos elementos de interpretación escénica de una obra dramática. (pp. 362-363)

Además, es imperativo tomar en cuenta, dentro del término de puesta en escena, el reflejo en su totalidad de aquello que un autor o dramaturgo plasmaron en papel, que abarca no solo los diálogos, sino muchas veces hasta las mismas acotaciones¹¹ en una obra escénica “... el arte de la puesta en escena es el arte de proyectar en el espacio aquello que el dramaturgo sólo ha podido proyectar en el tiempo” (Pavis, 1998, pág. 363).

¹¹ Aquellas anotaciones que el autor de una obra deja en su texto indicando algún tipo ayuda o sugerencia para montar su obra en un teatro. Estas pueden ir desde vestuario hasta la forma de caminar de algún personaje.

Capítulo 3

3. Metodología

3.1. Fases del proyecto

La investigación tuvo un enfoque cualitativo, el cual se enfocó en la recolección de información y datos que sustentaron la construcción de la puesta en escena basada en la obra *El Gran Teatro Del Mundo* de Calderón de la Barca. En esta se utilizaron los códigos simbólicos que se encuentran en el heavy metal para contextualizar un texto del Siglo de Oro español. Para ello, se experimentó con la combinación de los diversos temas que dieron origen al heavy metal y con la obra de Calderón de la Barca en la puesta en escena.

Durante este proceso, para lograr el resultado del estudio a través de un montaje, fue necesario pasar por una serie de procesos en los que se fueron extrayendo desde la definición y hasta los códigos simbólicos del heavy metal, los cuales fueron utilizados durante proceso. Esto desde la selección de actores y/o actrices, hasta una selección de la escena o escenas de la obra *El Gran Teatro Del Mundo*.

Además, para esta investigación se desarrollaron tres fases de trabajo:

- ☠ La de análisis y planificación de la puesta en escena: esta fase constó de la búsqueda de todo el material bibliográfico y audiovisual que apoyó la investigación; además, de la escogencia de las escenas que se trabajaron con los códigos simbólicos para hacer la adaptación entre estos y la obra de Calderón de la Barca. Esta fase fue la que se priorizó durante las primeras fases de la investigación y, a su vez, apoyó también en la realización del montaje.
- ☠ La realización de la puesta: en esta fase se enfocó a la búsqueda de actores y/o actrices, definición de la escena o escenas junto con los códigos simbólicos que fueron encontrados durante la primera fase de la investigación. Asimismo, se realizó una exposición a los participantes para ponerlos en contexto sobre qué se pretendía con la puesta en escena, así como todo lo relativo a cierta terminología que estuvo ligada a los códigos simbólicos del género estudiado para su mayor comprensión

durante el proceso de ensayos y montaje. Es importante señalar que en esta fase se dio una fórmula de consentimiento informado a los sujetos participantes para que su intervención en el proceso estuviera debidamente clara según los parámetros de esta investigación

- ☒ La evaluación de la puesta: para esta fase se utilizaron bitácoras, tanto la que elaboró el investigador de este proceso, como las que elaboraron los actores y las actrices, las cuales se analizaron al final del proceso. Lo anterior, para observar los parámetros de la investigación desde la observación propia y compararla con la de los participantes. Asimismo, se aplicó una entrevista a los participantes y al público general que asistió a la muestra final del montaje.

3.2 Fuentes de información y sujetos

3.2.1. Sujetos

En primer lugar, para la fase de análisis y planificación de la puesta, se contactó a personas expertas para obtener información que permitiera identificar los códigos simbólicos. Así mismo, se aplicaron entrevistas no estructuradas a especialistas en la cultura del heavy metal, como son ECHM1 y ECHM2, ambos locutores de radio y productores musicales especializados en este género musical. También se entrevistó a al menos a tres músicos activos de bandas locales para conocer cómo ellos, desde su realidad, ven la “escena metal¹²” dentro de la sociedad costarricense. Para ello, se les solicitó la colaboración a miembros de tres bandas en específico: Dekonstruktor, Deznuke y Rotten Souls, pues son bandas que tienen una amplia trayectoria en los escenarios de Costa Rica. De igual manera, en esta fase se entrevistó a una directora profesional en teatro que trabajó dirigiendo una adaptación del texto del Siglo de Oro español *El gran teatro del mundo*.

Dentro de las fases de realización y evaluación de la puesta, también se buscó, principalmente, a estudiantes de la escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), los cuales se pretendía que poseyeran conocimientos avanzados de la carrera y

¹² Cuando se hable de escena metal se hará referencia a todo lo que lo envuelve como conciertos, vestimenta, jerga, entre otros elementos.

que preferiblemente tuvieran conocimiento de textos en verso (y se solicitó apoyo a estudiantes de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Nacional y del Taller Nacional de Teatro).

Además, se realizó una entrevista enfocada al público que se presentó a la muestra final de la puesta en escena, esto con el fin de lograr contar con los distintos puntos de vista, no solamente desde la perspectiva interna del proceso, sino también desde un ojo externo.

.1.1. Fuentes

Dentro de las fuentes primarias que se utilizaron para lograr documentar y realizar esta investigación, está todo aquel material que resultó del trabajo de campo, como son las entrevistas, bitácoras que se llevaron durante el proceso, y el análisis de estos datos que arrojaron las transcripciones de las entrevistas que se realizaron. Además, a nivel de puesta en escena, se utilizaron los propios conocimientos y el material bibliográfico adquirido durante el bachillerato de la carrera de Artes Dramáticas, en especial de los cursos de *Puesta en escena I, II y III*, y *Taller de dirección*. Es importante destacar que la población con la que se trabajó, para lograr continuar con el proceso, se dio con estudiantes de la carrera de Artes Dramáticas de la UCR.

A nivel de fuentes secundarias que ayudaron en el respaldo, no solo de los códigos simbólicos del heavy metal, sino de la puesta en escena, se contó con material bibliográfico para la fundamentación teórica y metodológica del proceso, como el *Diccionario del teatro* de Pavis (1998) y el libro de Deena Weinstein (2000) titulado *Heavy metal- The Music and Its Culture*. Además, se contó con artículos especializados que hablan sobre el heavy metal y su relación con fenómenos culturales. También se trabajó con material audiovisual, principalmente los documentales del antropólogo Sam Dunn (2005) quién ofrece un recorrido extenso sobre todo lo que significa este género musical en la sociedad.

3.3 Técnicas de investigación

3.3.1 Análisis de contenido temático

Con respecto a los códigos que se preseleccionen para abarcar el primer objetivo específico y buscar la escena o escenas de *El Gran Teatro Del Mundo* que puedan amoldarse a los códigos simbólicos del heavy metal, se utilizó la técnica del análisis de contenido temático, el cual, según Marradi, Archenti y Piovani (2007, citados por Herrera, 2018) consiste en “... una técnica de interpretación de textos [...] que se basan en procedimientos de descomposición y clasificación de éstos [...] los textos de interés pueden ser diversos: transcripciones de entrevistas, protocolos de observación, notas de campos, fotografías, publicidades televisivas, artículos de diarios y revistas, discursos políticos, etc.” (p. 125).

Esta es una técnica relevante para lograr los objetivos de esta investigación, pues se trata de hacer análisis de textos tanto bibliográficos como de tipo audiovisual, los cuales son necesarios para delimitar cuáles parámetros de los códigos simbólicos del heavy metal serán utilizados, pues si bien propuestas similares se han dado especialmente a nivel mundial, la documentación de muchos de estos materiales no se encuentran únicamente en libros, sino a su vez en entrevistas grabadas, documentales y otros materiales audiovisuales que se pueden consultar para dar soporte a los códigos simbólicos que se delimitaron para este trabajo.

3.3.2 Entrevista no estructurada

Se empleó este tipo de entrevista debido a qué fue la que más se acopló en la búsqueda de información requerida, por tratarse de un tipo de entrevista caracterizada por “... el marco de una conversación informal y espontánea, el investigador debe plantearse previamente ejes mínimos que le permitan iniciar y mantener un diálogo con los sujetos de la manera más orientada posible hacia sus objetivos de investigación” (Schettini y Cortazzo, 2016, p. 26).

También, como se mencionó al principio de este apartado, la entrevista no estructurada será un recurso a utilizado para adquirir mayor material de primera mano, con especialistas del heavy metal, y con profesionales en teatro que hayan trabajado o tenido la experiencia de trabajar en puestas en escena en las que se adaptó textos similares a *El Gran Teatro Del*

Mundo, para así también tener parámetros de comparación con la información que se logre recopilar de manera bibliográfica o audiovisual.

3.3.3 Observación participante

Esta última técnica para recopilar información se utilizó en el proceso, a través de una bitácora que se empleará durante todo el trabajo de campo, desde la aplicación de las entrevistas, e incluso cuando se inicien los procesos de ensayos y montaje de las escenas de la obra.

Además, se utilizarán bitácoras que serán solicitadas a los actores y a las actrices participantes quienes las deberán llevar desde el inicio del proceso hasta su finalización, con el fin de ir trabajando una documentación cruzada entre la visión que vaya teniendo el investigador, así como la perspectiva de cada participante.

3.4 Instrumentos

3.4.1 Guía de preguntas

Este instrumento fue utilizado en las primeras fases de la investigación en la que se aplicó las entrevistas tanto a expertos en heavy metal como a expertos en teatro, esto con el fin de observar a su vez si han existido referentes o antecedentes que se puedan mencionar en esta investigación, siempre del ámbito nacional, y que fundamenten la primera fase del trabajo correspondiente a la guía de preguntas para la entrevista a expertos en heavy metal y profesionales de teatro (ver la propuesta de este instrumento en el anexo 2).

Además de una serie de entrevista que se realizaron a los participantes de la propuesta escénica, como de los espectadores que asistieron a la muestra final. (ver la propuesta de este instrumento en el anexo 8 y anexo 9).

3.4.2 Matriz para el análisis de datos

La matriz de análisis se empleó como instrumento para el análisis de contenido temático, y está constituido por un cuadro en el que se representó las fuentes de donde se fue obteniendo la información, qué criterios se utilizan de esta fuente y, en caso de necesitar comentarios, existió una columna en el margen derecho en la cual se anotó toda la información que resume aquello que se buscó analizar en cada fuente (ver la propuesta de este instrumento en el anexo 3).

3.4.3 Bitácora

Este instrumento se utilizó para la observación y análisis de las sesiones prácticas, además facilitó la recopilación de los datos que se fueron dando en los periodos de ensayos y montaje de la parte de la obra con la que se definió trabajar. Esta bitácora se basó en la propuesta por mi persona tanto para llegar el registro escrito del proceso tanto a nivel personal como la de los actores y actrices, dichas bitácoras además se apoyaron en grabaciones tanto de audios al final de cada sesión, como de video durante las exploraciones actorales.

Dentro de la base de la bitácora que se le facilitó a los participantes como de uso propio tuvo los siguientes parámetros:

- ☒ Fecha del ensayo
- ☒ Lugar de ensayo
- ☒ Participantes asistentes
- ☒ Actividad a realizar y objetivo
- ☒ Observaciones y criterios

Los primeros puntos funcionaron como registro cronológico de ensayos, además de un control de asistencia a ensayos, esto debido a que por algunos momentos algunos actores o actrices tuvieron que ausentarse; el punto 4 daba un parámetro de lo que se trabaja en ese ensayo y el punto 5 funcionó para el análisis de aciertos o no durante ensayos, los cuales se tomaron en cuenta en el análisis de datos de estas bitácoras finales de los participantes.

3.5. Triangulación de datos

Debido al tipo de investigación cualitativa y a las técnicas para la obtención de información que apuntan a distintas fuentes, el proceso analítico se basó en la triangulación de técnicas y fuentes, lo cual "... comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos) (Okuda Benavides y Gómez-Restrepo, 2005, p. 119)

Una vez se terminó la recopilación bibliográfica y del material visual y audiovisual se empezó a identificar los puntos clave que ayudaron a desarrollar los códigos simbólicos del heavy metal, y que a la vez funcionaron para una propuesta escénica basada en la obra *El Gran Teatro Del Mundo* de Calderón de la Barca; una vez preseleccionados estos primeros códigos se analizó la escena o escenas que se amoldaron a los determinados códigos y en este segundo proceso se descartó aquellos que no lograron amoldarse.

Para la escogencia de esas escenas se usaron los conocimientos propios adquiridos de los cursos de *Puesta en escena 1 al 3* y *Taller de dirección*, como fue manejo del espacio por medio del control de la propiocepción espacial de los actores y manejo del ritmo corporal y espacial, además de técnicas de manejo de voz que se fueron explorando desde la mimesis animal, que a sus vez creaba una corporalidad simulando a un animal, de modo que se pueda ajustar bien la reducción de la obra de Calderón de la Barca y los códigos simbólicos que se proponen como primer objetivo de esta investigación.

3.6 Consideraciones éticas

A todas las personas que participaron en el proceso se les entregó una fórmula de consentimiento informado en la que se explicaban los alcances y la participación en la investigación, tanto de los involucrados en las entrevistas, como de aquellas personas que aportaron su trabajo de actuación (ver anexo 1).

Es necesario mencionar esta consideración porque, al ser una investigación que trabajó con seres humanos, fue importante darles a conocer los alcances para los que la información fue utilizada (en el caso de los expertos entrevistados), y con los actores o las actrices las implicaciones éticas que involucran el trabajo tanto del investigador que realizó esta propuesta y que guió el proceso, como la de la participación de los sujetos cuando aceptaron firmar el respectivo consentimiento. Es importante mencionar que el formulario de consentimiento definitivo se elaboró usando la plantilla que facilita el Comité Ético Científico de la UCR.

3.7. Alcances y limitaciones

3.7.1. Alcances

El principal alcance de la investigación fue la manera en que se trabajó la metodología desarrollada en esta investigación la cual puede servir como modelo para otros investigadores de las artes escénicas que estén interesados en el montaje de obras clásicas desde elementos estéticos propios de la sociedad actual.

Otro alcance de la investigación fue la facilidad de contar con el apoyo de un músico de la Escuela de Artes Musicales de la UCR, el cual aportó su conocimiento en la composición musical y que además posee conocimientos en el heavy metal, dando así una facilidad en el momento de trabajar ideas entre el compositor y la dirección escénica.

Un alcance importante para lograr este proceso sin duda fue la colaboración de estudiantes de distintas escuelas de artes escénicas, los cuales aportaron desde sus distintas experiencias y visiones enfocadas a mejorar el proceso de ensayos y exploraciones

3.7.2. Limitaciones

Para este apartado y como medio para que en futuras investigaciones sea tomado en cuenta se podrán puntuales las principales valencias que se generan en proyectos prácticos de graduación:

- ☒ Falta de espacios escénicos aportados por la misma institución dejando desprovisto al investigador.
- ☒ La inexistente ayuda económica en procesos prácticos debido a que todo gasto económico debía salir de recursos propios, dificultando muchas veces el acceso a materiales necesarios para apoyar el proceso creativo como fue la búsqueda o compra de vestuarios
- ☒ Falta de un equipo de trabajo técnico con mayores conocimientos, como fue la mezcla de pista de audio.

3.8. Cronograma

Actividades	Agosto 2020	Setiembre 2020	Octubre 2020	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Enero 2021	Febrero 2021	Marzo hasta octubre 2021	Enero hasta febrero 2022
Construcción y validación de instrumentos	■	■	■						
Identificación y contacto de sujetos participantes fase 1		■	■						
Recolección de consentimientos informados			■	■					
Aplicación de entrevistas			■	■					
Reflexión y construcción teórica			■	■	■	■			
Análisis e interpretación de datos * es construir más la matriz, que pueda ayudar para luego el informe final				■	■	■	■	■	
Aplicación de entrevistas y escogencia de actores/actrices			■	■					
Creación de horarios de actores/actrices para ensayos			■	■					
Ensayos y montaje					■	■	■	■	
Elaboración de informe final				■	■	■	■	■	
Muestra final								■	
Presentación de resultados									■

En anterior cronograma se vio sujeto a cambios por el tema de restricciones sanitarias nacionales con respecto al COVID19, principalmente en el proceso de ensayos y muestra final, viéndose obligado en varios momentos cancelar ensayos, lo que creo una la muestra final del montaje se diera el 31 de octubre del 2021. Las fases iniciales si lograron para los meses que se proyectó la investigación desde agosto del 2020 hasta enero del 2021. A partir de febrero del 2021 se logra iniciar la fase de ensayos en aras a la muestra final

Capítulo 4

4. Análisis y discusión de resultados

4.1 Códigos simbólicos del heavy metal

4.1.1 Música

Se habla de que la música heavy metal es considerado muchas veces solamente ruido sin sentido, debido a sus fuertes sonidos, voces que van desde agudos hasta guturales, “es el género más identificado con la violencia y la agresión, la rapiña y la carnicería.” (Weinstein, 2000, pág. 2). Lo anterior, debido precisamente a la utilización de instrumentos eléctricos (guitarras, bajo) fuertemente amplificados y percusión (batería), que, a su vez, también se amplifica para darle énfasis a sus sonidos bajos como los bombos y que sin duda son el núcleo fundamental del género.

Deena Weinstein menciona en una entrevista en el documental *Metal - A Headbanger's Journey* un hecho de suma importancia que diferencia el heavy metal de cualquier otro género musical, como es que:

si no tiene una guitarra eléctrica con buena amplificación y distorsión no tiene el núcleo del metal. También necesitás tener un fuerte sonido de bajos, bajos con el bajista y con los bombos [...] No pueden ser suaves, lindos, tímidos...deben ser fuertes de uno u otro modo (Dunn, 2005, min. 11:-2 - 11:10),

Lo cual resalta la importancia de estos todos elementos dentro de las bandas de heavy metal.

Martínez (2004) hace hincapié precisamente a que el género depende de “la dureza en la interpretación vocal, la distorsión de la base guitarrística y un sonido global muy denso y agresivo.” (Martínez, 2004, pág. 76), para que así estos elementos se vuelvan tan fundamentales al hablar del heavy metal tienen que lograr una armonía entre ellos para lograr esa mezcla perfecta de música.

Dunn (2005) y Castillo (2016), además, mencionan un elemento inmerso en este mismo código simbólico y que es muy característico dentro de su estructura musical otorgándole ese sonido al género para que no sea simplemente ruido sin sentido y es la aplicación de la 5ta disminuida, la cual popularmente se conoce como el tritón, en donde:

en la edad media, se identifica al tritón como la música del Diablo porque aparentemente, era el sonido de cuando invocaban a la bestia. Hay algo muy sexual en el sonido del tritón [...] la gente se asustaba, ignorantemente cuando oían algo así y sentían la reacción en sus cuerpos, pensaban; viene el diablo (Dunn, 2005, mins.10:26, 10:47).

El tritono le otorga su especificidad al metal y se conforma por un intervalo musical que abarca tres tonos enteros, lo que produce un sonido grave pronunciado, razón por la cual durante el Medioevo dichas entonaciones fueron prohibidas por la Iglesia Católica, pues dichas melodías eran utilizadas por el Diablo para insertarse en las personas y provocar el mal (Castillo, 2016, pág. 84)

De esta manera, podemos observar que este elemento es característico dentro de básicamente todo el heavy metal, puesto que no solo los sonidos estridentes, sino melodías y atmósferas tan características de este tipo de música son integradas en este género musical. Se dice que unas de las primeras bandas en incorporar el elemento del tritón fue la banda de origen británica.

Black Sabbath (siendo esta quien le inyectara el sonido pesado y más lejano al rock clásico, al metal, con riffs¹³ más duros y un tiempo más pausado, creando una atmósfera musical más oscura), los que determinarán o concretan el sonido del género en sí, guitarra prominente, voz aguda, bajo pronunciado y batería potente y con ritmo veloz, con líricas oscuras y de reproche) (Magallón Martínez, 2013, pág. 19)

¹³ riff es como se conoce popularmente a las notas, tonada o punteos musicales en una canción generalmente tocadas por un instrumento de cuerdas como la guitarra

Así pues, este se popularizó dentro de sus seguidores y que, a su vez, “tiene una reserva de significados visuales y verbales que le han atribuido los artistas, los miembros de la audiencia y los mediadores que lo construyen. “(Weinstein, 2000, pág. 7). Estos significados son los que también crean toda una subcultura alrededor de este género que, a pesar de los años, continúa siendo uno de los más grandes y seguidos a nivel mundial.

Es por eso que la música es casi un *lenguaje* universal dentro de sus seguidores y se convierte en el eje principal de los códigos simbólicos, que sin importar el país de procedencia, cuando una persona que es fan de este género reconoce los códigos, ya casi de manera inconsciente sabe que se trata del heavy metal. Este código inclusive puede llegar a ser reconocido por aquellas personas que no son seguidores de este estilo musical; un ejemplo de este *lenguaje* entre sus partidarios es muy claro dentro de los cientos de festivales de metal a nivel mundial, donde se pueden llegar a observar banderas de los distintos países que llegan hasta las inmediaciones de los espectáculos sin hablar el mismo idioma, pero al iniciar el concierto, todos los participantes tiene este estilo de hermandad, que los convierte en un *mar de camisetas negras*.

Para los resultados analizados se hicieron una serie de entrevistas a personas que tienen un amplio conocimiento sobre el tema del heavy metal, con los cuales se hizo una comparación de los autores anteriores y sus vivencias tanto personales como en la escena del Heavy metal nacional, esto desde su posición como locutores o músicos de grupos de este género.

ECHM2 técnico de grabación y locutor de radio y TV de los programas: *Rock Sin Fronteras* en radio U de la Universidad de Costa Rica y *Planeta Pop* de Canal 13 SINART menciona como la:

Estructura del heavy metal con la que arrancó Black Sabbath, hace 51 años cuando Tommy Iommi se le ocurrió hacer lo que hizo con el tritono, [...] el tono maldito, aplicar ese tritono sin saber que estaba haciendo esa base se mantiene, el Heavy metal es un género también que es atemporal (ECHM2, 2020)

Así mismo, hace un hincapié en un elemento musical que para él es imprescindible dentro del heavy metal como es:

El riff de guitarra está absolutamente en todos los discos de heavy metal, no hay un solo disco de heavy metal que no tenga un *riff* de guitarra [...] Judas Priest que aparece el ataque armónico de doble guitarra, cambia totalmente el sonido, [...] yo creo que ciertamente el sonido de la guitarra tiene que tener una distorsión específica para que sea heavy metal. (ECHM2, 2020)

Del mismo modo se refiere a que:

las baterías dependiendo del género son más veloces, o son más pesadas, el power metal tiene ese doble bombo, pero el death metal más bien tiene mucho *Groove*, no es tan rápido y el principio del black metal era exactamente igual, era un movimiento más lento, después aparece el asunto de los *blast beats*, pero lo que no cambia es el *riff* de guitarra, el *riff* tiene una forma de hacerse y eso sin duda identifica al metal. (ECHM2, 2020)

ECHM3 publicista y bajista de la banda nacional Deznuke al referirse al Heavy metal expresa como este:

es muy rítmico, [...] guitarra muy cuadradas y rítmicas con mucho *Groove*¹⁴ . [...] abundantes solos de guitarra. (ECHM3, 2020)

Mostrando cómo esta constante base o núcleo son necesarias para que se pueda identificar el heavy metal

¹⁴ Es la "sensación", rítmicamente expansiva, o el sentido de "swing" creado por la interacción de la música interpretada por la sección rítmica de una banda (batería, bajo eléctrico o contrabajo, guitarra y teclados) (Wikipedia, s.f.)

ECHM4 médico general y miembro de las bandas nacionales Rotten Souls y Mortigor durante una entrevista, que se le realizó a para esta investigación, retoma algunos aspectos que pueden identificar al heavy metal como son:

Las guitarras distorsionadas es un deber, puede ser voces melódicas o no, o incluso tipo rasposa, bajo y batería tiene que tener una base rítmica muy fuerte, es lo que lleva ese *punch* o *Groove*, que hace que la gente mueva la cabeza, casi siempre son 4 pilares que llevan una buena mesa, bajo, batería, una o dos guitarras que en heavy siempre tiene la parte como protagonista de los solos verdad. (ECHM4, 2020)

Además, de la parte técnica que se hace referencia anteriormente, el heavy metal también se ve a niveles más sensoriales en el que se puede percibir como:

Energía, pasión, mover sentimientos (a nivel musical) o generar esa energía que lo haga a uno mover la cabeza, para mí eso que desencadena esa gana de mover la cabeza, ese Groove a nivel eso sería heavy metal. (ECHM4, 2020)

Es por eso que muchas veces el heavy metal no puede verse, como se mencionó con anterioridad, como algo suave o lindo, precisamente porque:

siempre hay algo como oscuro, como en las melodías menores, escalas menores, triadas todo ese tipo de cosas que a nivel musical no sirven para expresar felicidad. (ECHM4, 2020)

Esta mención anterior sobre las escalas musicales son las que precisamente ayudan o dan esos matices al heavy metal y que a su vez crean estas atmósferas que:

Sirven para expresar melancolía, sirve para expresar tristeza, sirve para expresar miedo, todos esos elementos yo creo que son los que le dieron como el parámetro para comparar que es heavy metal y qué no. (ECHM4, 2020)

Otro punto importante y que muchos especialistas y músicos generalmente llegan a tomar como un punto de partida al hablar sobre este género musical es:

Black Sabbath [...]cuando llega Tommy Iommi y llega Ozzy y empiezan a meter armonías tan disonantes, como tan oscuras, yo creo que esa oscuridad, es lo que le da como un condimento diferente al heavy metal. (ECHM4, 2020)

En la entrevista realizada a ECHM5, ingeniero de redes, guitarrista y vocalista de la agrupación Dekonstruktor, expone su perspectiva sobre los parámetros que tiene el heavy metal en el que precisamente:

Es un tipo de música que a nivel técnico se caracteriza por batería, guitarras eléctricas distorsionadas, bajo y vocalista, esa es como la parte mínima del grupo de heavy metal (ECHM5, 2020)

En este punto ECHM5 a modo de ejemplificar hace mención de cómo la banda:

Black Sabbath, que es música con guitarras muy distorsionadas, con ejecuciones bastante duras. (ECHM5, 2020)

Tomado en cuenta como referencia la ejemplificación de EMCH5 de como una banda, llego a considerarse la pionera del heavy metal y fue precursora en el uso distorsionados de los instrumentos, definiendo las bases de instrumentación para las bandas de heavy metal.

A su vez el músico señala como:

La música no solamente es música que te pompea y te ponga de buen humor, sino música que te ayuda a expresar ira en algún momento o depresión, si vos estás deprimido y te pones a escuchar algo bien depre y tal vez no te va ayudar a sentirte mejor o directamente a sentirte mejor, pero te ayuda a canalizarlo alguna emoción, que te ayuda eventualmente a sentirte mejor. (ECHM5, 2020)

La forma en que el heavy metal nace como una forma de expresión y, como dice Suarez, que busca canalizar emociones vistas como negativas para transformarlas en arte, en música y finalmente en toda una forma de vida y cultura.

Figura 1. Elementos característicos del código musical del heavy metal

Fuente: elaboración propia

En síntesis, la imagen anterior muestra cómo los distintos autores concuerdan con que el núcleo de este código simbólico del heavy metal va desde la energía que puede transmitir la música y cómo este, por medio de la utilización del tritono (al menos es su estructura base) y las escalas menores, generan ambientes oscuros, agresivos, de furia, entre otras emociones, que son canalizadas a través de los instrumentos distorsionados (guitarras y bajo) principalmente amplificados.

Además, de cómo los rangos vocales de sus intérpretes pueden ir desde técnicas vocales muy depuradas casi operáticas hasta los guturales los cuales para personas sin un entrenamiento vocal puede significar inclusive una lesión a niveles de garganta muy severos, ya que generalmente usan más técnica vocal a la vez y esto sumado al sentimiento que le impregnan de una manera muy fuerte y significativa a la mayoría de sus letras (tomándolo como expresión verbal). Finalmente llevan todo eso a su propuesta visual, al crear paisajes oscuros y lúgubres con sus interpretaciones musicales, para luego llevarlas a los escenarios.

En la siguiente imagen se observa a la banda de origen griego Rotting Christ, la cual utiliza los elementos básicos de los códigos simbólicos de la música heavy metal. En la fotografía se marca cada instrumento.

Figura 2: Instrumentos básicos utilizados por una banda de heavy metal

Fuente: *Rotting Christ TV* (2020)

El código musical fue de fuerte importancia, no solamente como una ambientación de la obra, sino que dentro de la misma puesta en escena se dio momentos en los que se reflejaron estos elementos que componen este código del heavy metal. Como, por ejemplo, aprovechando que el texto de la obra *El Gran Teatro del Mundo* de Calderón de la Barca está en verso, esto ayudó a que por momentos estos textos fueran cantados o interpretados con voces desde agudas hasta guturales, dependiendo la circunstancia que envolvió la escena en ese momento.

A nivel musical se buscó que las pistas que se crearon de música siempre tuvieran estos elementos que envuelven el código musical, es decir, guitarras con distorsiones, bajos pesados y baterías a su vez acorde al heavy metal, que marquen bien los tempos de la escena, idealmente los mismos actores/actrices fueron las encargados de las partes vocales, dentro de la parte musical, si bien era ideal tener estos elementos en vivo, por facilidad de teatro lo más conveniente fue utilizar pistas pregrabadas.

4.1.2 Vestimenta

A modo de introducción y haciendo alusión a los eventos masivos de heavy metal, se usó como referencia la analogía que se desprende de la frase parafraseada de Corrales (2011) *mar de camisetas negras*. Refiriéndose a cuando se hacen estos conciertos en los que se da el encuentro masivo de los fans del género. Siendo así que en este código simbólicotomó su importancia al ser adoptado por los seguidores del heavy metal de manera casi esencial, siendo así que “la vestimenta pasa a relacionarse íntimamente con el cuerpo y su expresión” (Corrales, 2011).

Para el metalero esta forma de vestir o de expresarse no tiene nada que ver con un uniforme o moda, puesto que “el color negro [...] el cuero, los spikes ¹⁵ [...] representa peligro, representa maldad, pero también libertad, fuera de la luz del día, donde la gente no te ve” (Dunn, 2005, min. 32:05, 32:38).

Para Weinstein (2000), el código de vestimenta es de suma importancia dentro del heavy metal, debido a que:

el estilo de los jeans y las camisetas evidenció la identificación con los fans, simbolizando los orígenes y lealtades de los artistas. El siguiente estilo, el aspecto de motociclista, mezclado con un conocido sistema de símbolos de rebelión, masculinidad, y el estatus de forastero que encaja con los otros elementos de la cultura del heavy metal. (Weinstein, 2000, pág. 30)

Según Castillo (2016), hay dos códigos simbólicos en la vestimenta:

Los músicos que se encuentran sobre el escenario [...] En primera instancia la vestimenta de estos sujetos es acorde al subgénero de metal practicado. La audiencia, por su parte, reproduce esta congruencia estética, es decir, sus camisetas son de agrupaciones de similar tendencia musical o de la misma agrupación que fueron a ver. (Castillo, 2016, pág. 106)

Lo anterior puede verse claramente en cómo las bandas en sus presentaciones en vivo y fotografías tienden a utilizar ciertos vestuarios que los identifican. Por ejemplo, se habla que una de las bandas que ayudó a definir un poco la vestimenta del metalero fue:

Judas Priest¹⁵, [...] fue quien instauró la mítica vestimenta del metalero: estoperoles¹⁶, vestimenta de cuero y mezclilla, playera, botas vaqueras y muñequeras; así como pelo largo. Cabe mencionar que en estos tiempos la vestimenta varía respecto al subgénero del metal del que se hable. (Magallón Martínez, 2013, pág. 19)

Es así como luego los fans toman estas vestimentas de sus bandas favoritas y las hacen propias, lo cual da la “imagen del metalero está totalmente marcada: pelo largo, jacket de cuero, botas, camisetas negras” (Corrales, 2011, pág. 107), Esta es una forma bastante típica dentro de la subcultura del heavy metal, en especial en los conciertos donde más concurrencia de fanáticos se aglomeran. No obstante, con esta vestimenta, los metaleros se ven obligados a cambiarla por distintas convenciones sociales sus atuendos en algunos ambientes de trabajo o académicos, entre otros.

Al igual que los autores citados con anterioridad, una serie de expertos a nivel nacional aportaron su conocimiento dentro del tema del heavy metal, en unas entrevistas que se les realizó, con el fin de ampliar la perspectiva desde una fuente más local, sobre el tema del género y cómo este se ha vuelto algo más que un simple género musical, sino que llega al punto de ser una subcultura.

ECHM3, dentro del marco de entrevistas realizadas para esta investigación, ejemplifica las distintas formas en la que el metalero puede adoptar en sus vestimentas que en ocasiones se ven influenciadas por los estilos de los subgéneros que engloban el heavy metal:

Por ejemplo, está el *thrashero*: que se distingue por su mezclilla, sus parches, sus tenis bota alta, ojalá blancas preferiblemente, las melenas bien abundantes, su faja

¹⁵ Banda de heavy metal de Inglaterra.

¹⁶ Es el sinónimo de picos o *spikes*.

de balazos, están también los black: sus vestimentas tal vez no son tan brillantes con tanto abalorio, pero si les gusta su faja de tiros también, los leggins negros.

(ECHM3, 2020)

Como se observa en el apartado anterior, los subgéneros pueden aportar algunas diferencias inclusive dentro del heavy metal en general; sin embargo, dichas diferencias en las que algunos subgéneros tienden a utilizar más parafernalias que otros, siempre tiene una base en el color negro o elementos que identifican a las bandas que siguen.

ECHM2 indica que:

quién define la parafernalia del metal, Judas Priest del cuero, de los *spikes* y todo eso, entonces era como el modelo a seguir y entonces vos ves a todos los grupos a finales de los 70's y principios de los 80's que se iban por ese lado. (ECHM2, 2020)

Así pues, este modelo también es adoptado en cierta manera por los fans del heavy metal en una forma de identificarse como seguidores del género musical.

Es importante observar que al igual que ECHM3 (2020), ECHM2 (2020) retoma un punto importante con respecto a cómo los subgéneros del Heavy metal también llega aportar tanto elementos nuevos, como sustituir otros elementos, en los que se menciona que “

"Con la llegada del thrash en el *Bay-area* cambian por una indumentaria más casual, los jeans, las camisetas y las tenis, pero digamos en general el cuero y los *spikes* que define al metal y eso lo hace Judas Priest" (ECHM2, 2020)

Para ECHM4 (2020) la vestimenta es una idea que fue tomada de la comunidad homosexual por Judas Priest y específicamente por Rob Halford, quien le da otra connotación totalmente distinta, haciendo referencia a:

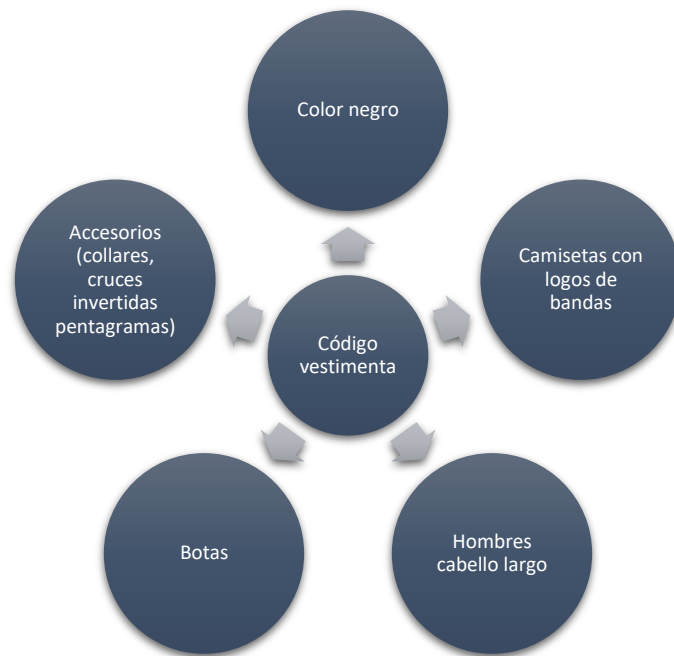
Los pines, los picos y el cuero y la vara sadomasoquista y todo, pero cuando salió Rob Halford con esa pinta y también con los motociclistas, los motociclistas eran pandilleros, eran malos y toda esa nota, siempre se asoció a algo malo, algo rebelde,

algo rudo, aunque Rob Halford lo había robado con otras intenciones. (ECHM4, 2020)

Este código simbólico como se ha analizado, nace de aquellas primeras bandas de heavy metal, las cuales en sus inicios pretendieron imponer una moda, que se volvería básicamente una insignia para el fan. De esta manera, las bandas fueron pasando su imagen de los escenarios, a plasmarlas en mercancías como camisetas, pines, parches, etc. Efectivamente este traspaso de códigos tendría como finalidad lograr un acercamiento de la banda a sus fans y viceversa. Incluso los miembros de las bandas actualmente han evolucionado la vestimenta, creando esa imagen en la que pueden ser casi inmediatamente reconocidos por sus fans cuando están en escena.

Muchos de estos elementos de vestuarios a nivel de bandas también los han trasladado, cada vez más, a sus materiales audiovisuales, en los que mezclan estos elementos. Para esta investigación este código simbólico fue reflejado con la utilización muchos de estos elementos que mencionaron algunos autores desde cadenas, crucifijos invertidos, pentagramas, etc. Estos elementos se implementaron a la puesta escénica, como fueron: la escenografía y el vestuario de los intérpretes, en aras a poder reflejar los distintos subgéneros del heavy metal dentro de la puesta final.

Figura 3. Elementos característicos del código del vestuario del heavy metal

Fuente: elaboración propia

Si bien la vestimenta dentro del heavy metal no es una regla escrita en piedra y no todos los metaleros tienden a utilizar muchos de estos elementos. En esta investigación y tomando en cuenta la importancia que esta vestimenta tiene dentro de la subcultura de heavy metal, la conexión entre las bandas y sus seguidores y su potencialidad para ser utilizados a nivel teatral. La vestimenta proporcionó una unificación visual para que los intérpretes reflejaran elementos de los distintos subgéneros que se describieron con anterioridad y sirvió de estímulo para la creación de personajes a cada actor y actriz.

En las siguientes fotografías se observan algunas de las vestimentas utilizadas generalmente por los seguidores del heavy metal.

Figura 4: vestimentas utilizadas generalmente por los seguidores del heavy metal.

Fuente: Redondo (2010)

Tomando como referencia la fotografía anterior, el código de vestimenta que en ella se aprecia fue vinculado directamente con los personajes de la puesta en escena. En la puesta los intérpretes portan parte de dichas indumentarias, brindando siempre esta estética del metalero, pero desde distintos niveles de jerarquía, ya que, la obra *El Gran Teatro del Mundo* de Calderón de la Barca, sugiere que cada personaje tiene un estatus social o de poder. Se buscó que este código también logre reflejar los distintos estatus propuestos en el texto.

Dejando por entendido que, si bien la vestimenta del metalero en general es muy similar sin importar el país, se implementó también aquellas vestimentas que suelen usar también las bandas en sus presentaciones en vivo o en sus trabajos audiovisuales, para aumentar aún más las posibilidades de este código a nivel de personajes y de reflejar como dije esas jerarquías que el autor propone en su obra.

4.1.3 Religión vs anti religión

El heavy metal, además, de los códigos que ya se han mencionado, en este punto es cuando se obtiene también un importante significado a nivel crítico desde su creación; esto con el fin de evocar su repudio hacia la religiosidad. Lo anterior se da a través de ese sentido de rebeldía, que se habla de que “se opone temáticamente al cristianismo, no miro hacia el cielo, sino hacia el inframundo. Los símbolos e imágenes “satánicas” han sido un elemento básico del heavy metal desde sus comienzos con Black Sabbath y Led Zeppelin.” (Weinstein, 2000, pág. 54).

Este tipo de contradicción con la religiosidad es un combustible necesario, sin lugar a dudas, para que el género siga el rumbo que lo hizo crecer, ya que, “si no existiera el cristianismo, no existiría el metal como lo conocemos. La religión es realmente crucial para esto [...] explotar esta especie de conexión entre ellos y las imágenes diabólicas e ideas satánicas” (Dunn, 2005, mín. 1:04:29- 1:05:36)

A pesar de que no todas las temáticas de los grupos de heavy metal son anti-religiosas, el hecho es que, para los no seguidores en general, este estilo musical, estético y contestatario definitivamente va en contra de los valores tanto morales como religiosos. De esta forma, sus seguidores, al verse cada vez más inmersos en la subcultura que envuelve todo este movimiento, van creando sus propios criterios.

Si bien es cierto que el género busca ser crítico, contestatario, rebelde, violento y anti-religiosos, esto no significa que sea exclusivo de seguidores no creyentes, ya que, “dentro del mismo heavy metal se da una estrategia incluso de los creyentes religiosos para tener “un esfuerzo misionero bien hecho para reclutar miembros y salvar almas” (Weinstein, 2000, pág. 54). Esta estrategia se refiere a la contraparte de la mayoría de las temáticas del heavy metal convencional y son precisamente los grupos de cristianos que adquieren este estandarte de *salvar almas*.

Así pues, para este código se puede mencionar que los aspectos generales que mueven al heavy metal son los de rebeldía hacia la religión, principalmente hacia el cristianismo, y para eso suelen usarse símbolos físicos que pueden ser portados en la vestimenta (collares con pentagramas, cruces invertidas, etc.) y en las letras.

De hecho, es casi imposible pensar en el género sin preguntarse “¿Quién puede pensar en Black Sabbath sin ver, al menos, una cruz invertida? ¿o pensar en Slayer sin ver un pentagrama? Ya saben, visualmente, te vincula a cierta banda o cierto sonido “(Dunn, 2005, mín. 1:06:–6 - 1:06:37); lo cual deja en claro que incluso las mismas bandas en sus presentaciones en vivo le dan un mayor significado a esta rebeldía.

Corrales (2011) menciona que “la palabra que define mejor a un metalero es rebeldía, después un descontento social sobre todo con cuestiones religiosas.” (Corrales, 2011, pág. 121), por lo que da como precepto una constante lucha entre estos dos y muchas veces entre sus mismos seguidores, especialmente con aquellos que tienden a ser más extremos en temas religiosos, como son muchos de los seguidores del subgénero black metal, los cuales son mayoritariamente anti religiosos.

Es claro que la religión es solamente una parte fundamental para el heavy metal, puesto que busca criticar a las iglesias por su estrategia para lograr más seguidores; no obstante, al final es solo una parte de este mundo, ya que, se puede decir que:

la ideología fundamental del metal la constituye la morbilidad, los discursos contestatarios ante la política y la religión, la glorificación de antiguas civilizaciones, así como la conmemoración de pasajes épicos y heroicos, con la finalidad de demostrar la frágil condición humana y la incapacidad de controlar los fenómenos del mundo. (Castillo, 2016, pág. 83)

En este punto es importante mencionar que muchas bandas de Heavy metal, llegan a usar este tipo de ideologías a manera meramente mercantil para crear esa polémica ante los no

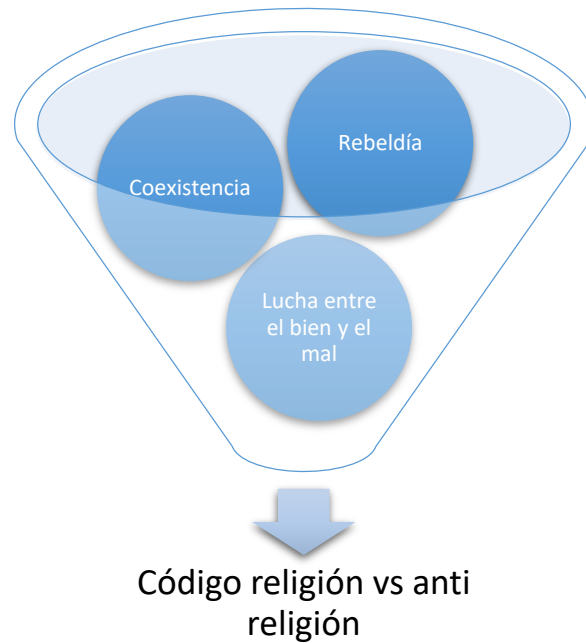
seguidores del género. Incluso, Tom Araya (vocalista y bajista de Slayer¹⁷) menciona, en una entrevista para el documental *Metal- A Headban'er's Journey*, que titularon uno de sus discos: *God hates us all*¹⁸ simplemente porque “él no nos odia a todos, pero es un gran título [...] pensé este es genial, creo que enfadará a la gente”(Dunn, 2005 2ágs.ágs. 1:10:-7 - 1:10). Así pues, deja en claro, que tipo de bandas, simplemente buscan contrariar a un sistema impuesto, o como dice el mismo Araya, para enfadar a la gente y crear con esto una mayor venta de sus productos entre sus seguidores.

Este código se vuelve también de gran importancia de manera visual, puesto que los fans, para demostrar su descontento ante determinada religión, suelen utilizar ciertos símbolos como, los mencionados anteriormente, cruces invertidas o pentagramas. Este descontento crea un pensamiento en el que para algunos la religión “fue impuesta por la fuerza”. (Dunn, 2005, min. 1:18:-9 - 1:18:50), lo cual avala el mostrar su descontento hacia esta forma de imposición religiosa, ya que buscan reflejar con determinados símbolos que van en contra de las creencias, o bien, son como se menciona en el documental *ideas satánicas*.

¹⁷ Banda de thrash metal de origen Californiana, Estados Unidos.

¹⁸ Dios nos odia a todos (traducción propia).

Figura 5. Elementos característicos del código de la religión vs anti religión en el heavy metal

Fuente: elaboración propia

Si bien es cierto, el tema religioso es una constante entre este género, se utilizaron estos tres elementos como base esencial para este código simbólico. Algunos autores como Dunn (2005) señalan que, sin el cristianismo, el heavy metal no existiría, ya que se necesitan estas dos fuerzas en pugna para lograr crear algún conflicto, en este caso un conflicto que se utilizó para alimentar la parte teatral de esta investigación.

Con respecto al código simbólico, su principal conexión entre heavy metal y la obra de Calderón de la Barca se jugó a partir de aquellos personajes contestatarios que la obra propone, reflejando esa rebeldía, la lucha constante entre bien y mal; asimismo, cómo estas deben coexistir para mantener ese equilibrio. Esto se observa en dos de los personajes (labrador y el pobre) que propone Calderón, quienes son el principal anclaje entre el heavy metal y el auto-sacramental, al dar esas características de un metalero dentro de una sociedad predominantemente religiosa.

4.1.4 El arte visual de las bandas

Este código es uno de los que más se puede asociar a la teatralidad, debido a la necesidad de las bandas por crear atmósferas. Atmósferas que no solo reflejan un descontento religioso, sino también de violencia, de muerte, lo cual da como resultado artes visuales completamente grotescos o demasiado fantásticos para aquellas personas ajenas al género musical.

El arte visual de las bandas, a nivel de mercadotecnia, es de suma importancia, ya que este es el que:

comprende una amplia gama de artículos que incluyen logotipos de bandas, portadas de álbumes, fotografías, parches y camisetas; a su vez elementos visuales de presentaciones en vivo como vestuarios para los conciertos, efectos de iluminación, decorados y coreografías; e ilustraciones de revistas e imágenes de vídeos musicales. (Weinstein, 2000, pág. 27)

Lo cual hace posible no solamente que el heavy metal sea disfrutado a nivel auditivo por sus fans, sino que también a nivel visual les da un grado de pertenencia aun mayor, como se mencionó con anterioridad con el código de la vestimenta.

Por otra parte, para esta investigación cuando se hable del código simbólico del arte visual de las bandas, se refiere principalmente a la parte de la presentación en vivo y audiovisualde las bandas en la cual la experiencia del heavy metal se enriquece conforme va pasando el tiempo; esto se puede observar a continuación:

como en todo concierto de este tipo de música, la iluminación era escasa dándole al lugar un ambiente lúgubre acentuado por los presentes vestidos de negro. La mayor y variada iluminación con luces móviles y reflectores de colores se hallan en la parte superior del escenario debido a factores de facilidad para la movilidad de los miembros de la banda. (Corrales, 2011, pág. 79)

Sin embargo, este aspecto cada vez se ha visto más refinado entre las bandas, llegando incluso a valerse de la tecnología para mejorar sus espectáculos y, así, poder crear toda una

experiencia para sus seguidores en sus presentaciones en vivo. De esta manera, hacen que dichas tecnologías, como luces y escenografías, tengan un elemento tan:

explotado por el género, añadiendo una intensa, colorida y cada vez más variada iluminación cenital, junto con destellos, niebla, estroboscópicos y rayos láser a la experiencia del concierto. Los colores del álbum, con un borde oscuro o turbio que rodea las imágenes del caos en tonos rojos, se asemejan a la estética del concierto. El efecto aumenta los valores sónicos, aumentando la excitación y la liberación de energía vital. (Weinstein, 2000, pág. 30)

Esa vitalidad, de la que habla la autora Weinstein (2000), que las bandas logran impregnar en sus presentaciones en vivo, son las que de una u otra manera han favorecido a que las agrupaciones se reinventen para sus fans; puesto que no es solamente escuchar y verlos en un escenario, sino que crean pequeños momentos casi teatrales, en los que estos intentan, por medio de este código visual, mantener atmósferas en las que el fan se vea sumergido.

Como se mencionó anteriormente, la tecnología ha alimentado este código enormemente, ya que le permite a las bandas llevar sus artes gráficos a otros niveles de trabajo más audiovisuales. Un claro ejemplo es la banda de origen sueco Amon Amarth, que en sus temáticas y letras usan símbolos paganos de la mitología vikinga y utilizan elementos escenográficos que pueden compararse con los que se pueden usar para una obra teatral. Algunos de esos elementos son: una proa de un barco vikingo, un martillo simbolizando al martillo del dios Thor de la mitología nórdica; asimismo, suelen usar actores que simulan una pequeña batalla vikinga. De esta manera, se crea así todo un concepto detrás de cada banda, esto refleja una constante necesidad de crecer con respecto al arte visual.

Dentro de los resultados arrojados en la entrevista que se les aplicó a los expertos, en el tema de heavy metal, ellos también hacen una mención importante de este código simbólico y cómo puede influir de manera positiva en una puesta en escena de una banda, tanto a nivel visual como de ambientación y energía.

ECHM3 (2020) menciona que dentro de los elementos que son importantes en lo visual para una banda de heavy metal están:

Luces, telas y humo [...]algo muy importante en todos, todos los géneros un sonidista.” [...] la entrega del mismo músico [...] al final el músico sigue siendo actor, sino actúa bien en la tarima no llena el escenario [...] cada género utiliza diferente “sazón” en sus movimientos o vestuario (ECHM3, 2020)

Este extra o sazón del que menciona el entrevistado, sin duda, lleva la parte visual a una combinación o fusión entre los elementos meramente técnicos. Por ejemplo, las luces pueden ser un apoyo para una buena actuación del músico y para poder llenar bien ese escenario. Así pues, debería haber una separación entre ese actor y los elementos visuales.

ECHM2 (2020) también aporta que mucho de lo que actualmente las bandas le han empezado a dar una mayor relevancia, además, de la parte musical, se debe:

Totalmente con KISS, ellos son los precursores de toda esa parte escénica, porque si bien no son los primeros en maquillarse, son los primeros en generar ese atractivo visual, [...] vas a ver cosas realmente geniales en escenografía, desde inflables de 20 metros en el techo del estadio, hasta pirotecnia, sangre falsa, todo ese tipo de cosas, que difícilmente lo vas a ver en otros eventos. (ECHM2, 2020)

Esta importancia a nivel internacional, cada vez mayor, se observa también en distintas bandas, por ejemplo:

vos ves a Amon Amarth que ponen ese barco mae, o al menos con esa forma o Sabaton con el tanque, la entrada de Rob Halford en su Harley Davidson icónica, este la salida de Bruce Dickinson con la casaca roja en *The Trooper* (canción) es icónica, Lemmy Kilmister con su sombrero es icónico, las puestas en escena de *King Diamond*, de KISS, de Iron Maiden, o sea, [...] hay una unión entre la parte estética y la parte musical, que han ido de la mano y que realmente poco han cambiado (ECHM2, 2020)

Para ECHM4 (2020) algo importante de una puesta en escena de una banda de heavy metal es que:

La puesta escena tiene que ser bastante fuerte, porque no es que uno les está cantando al amor, no le está cantando a cosas bonitas, usualmente tiene una ira de por medio, tiene algo que decir, siempre ha sido como muy contestatario (ECHM4, 2020)

Retoma el hecho de que el género tiene esa necesidad de generar esa energía fuerte o, incluso, ese reflejo de ira, no solamente por medio de la música, sino también apoyada por su presentación en vivo, en donde los fans también se verán envueltos directamente. Este involucramiento llega a que, varios festivales a nivel mundial enfocados exclusivamente al heavy metal, vean la necesidad de adornar o refinar cada vez más todo lo que rodea. Los festivales mencionados son:

El *Hellfest* [Festival de heavy metal en Francia], *Wacken* [Festival de heavy metal en Alemania], el *Hellfest* es todo desde la entrada para los conciertos, todo está enfocado en el festival, de que todo tiene que ser gótico, todo tiene que ser metal, para la entrada para la parte de los cubículos parece la entrada de una iglesia inmensa, la parte donde venden la mercadería tiene mucha pirotécnica, uno está haciendo fila y ve las llamas que está arriba del techo, tirando fuego por todo lado. (ECHM4, 2020)

Cada vez más la necesidad, de lograr esta fusión entre la música y la parte visual dentro del género, hace que todo esto tenga un potencial teatral en las que bandas como lo es:

Maiden siempre traen una escenografía inmensa, [...] Alice Cooper hace todo un show de magia en el escenario, incluso lo decapitan, tiene una guillotina ahí. (ECHM4, 2020)

De esta manera, se crea esta necesidad de realizar no solo concierto donde el fan va y escucha a su banda, sino que se vuelven verdaderos espectáculos visuales. Díaz Padilla (2020)

menciona que la parte visual de una banda depende mucho también de lo que busca reflejar, pero que debería existir elementos casi fundamentales que den ese apoyo, puesto que:

Serían importantes un *banner* o algo atrás que uno sepa que es la banda “X”, muchas veces usted va y si es alguien que no sabe quién es, se quedó sin saber, [...] logos casi siempre hay logos, pirotecnia es algo que sí he visto, que usan muchísimas bandas, nosotros hemos usado (haciendo referencia a la su propia banda Rotten Souls). Rammstein por ejemplo es de los conciertos más impresionantes que he visto y es eso, todo un escenario para demostrar que ellos tocan algo industrial, uno llega ahí y uno ve y se siente como si uno estuviera en una fábrica de algo, sonido del fuego, que va con la música, humo, lanzallamas, de todo. (ECHM4, 2020)

Otro ejemplo de cómo la puesta en escena varía dentro de las mismas bandas en las que unas usan más elementos escenográficos:

Hablando entre mis dos bandas en Mortigor: Guillermo que le gusta ese ambiente de crear una misa, de conseguir incienso, candelabros, de conseguir un montón de cosas, que en Rotten no lo hacemos, Rotten es más que banderas, la portada del disco o *banner* atrás y nosotros pintados, pero si tratamos de hacerlo muy conceptual, de que como vayamos vestidos sea acorde en el disco que vamos a presentar. (ECHM4, 2020)

Para ECHM5 (2020):

Técnicamente yo espero ver batería, amplificadores de guitarra (Marshall o un Peavey), estar viendo incluso la iluminación, no solo genera la impresión sónica, sino la impresión visual. (ECHM5, 2020).

Además, ECHM5 (2020) comenta que otro punto importante dentro del apoyo visual y sonoro de las puestas en escena de una agrupación de heavy metal es el sonidista y un técnico de luces que estén en sincronía con la banda. Lo cual deja ver que esta se asemeja a una obra

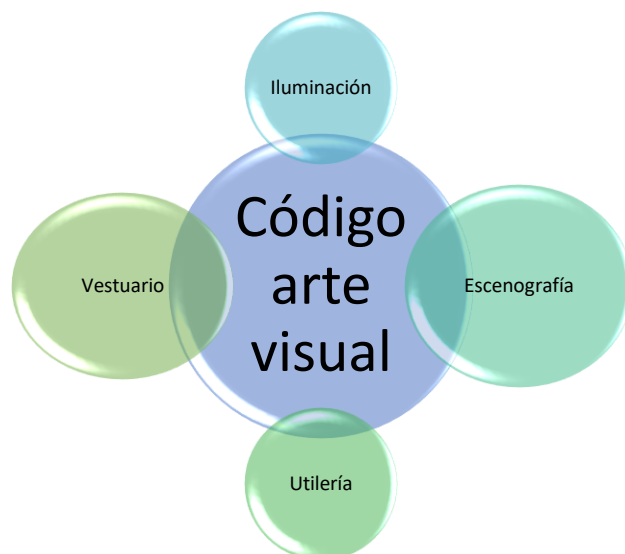
de teatro, en la que generalmente los técnicos, tanto de sonido como de luces, deben estar atentos todo el tiempo para que la obra que se está mostrando sea la mejor:

¡Nosotros trabajamos (haciendo referencia a su banda Dekonstruktor) con dos amigos que son súper apuntados y súper profesionales, Isaac Arroyo que es el sonidista de la banda y otro compa que es Reinaldo Castro que es el *roadie* de nosotros [...] nos ayudó en el *Live! Dekonstruting Machines*, en ese concierto todos tuvieron iluminación, pero nosotros sabíamos que en tal canción la música estaba más movida, pero llega el verso y se cambiaba a una luz verde y cambio al próximo verso luz azul, porque había una persona operando las luces y se sabía eso [...] que siento que es un asunto que la gente no explota, que es un elemento importante en los performances." (ECHM5, 2020).

Sin embargo, es importante aclarar que este código puede diferir entre los conciertos de heavy metal de índole internacional, con respecto a los conciertos locales, esto en relación a la iluminación, escenografía, utilería y vestuarios. Sin embargo, poco a poco algunas bandas locales han empezado a incorporar este código visual, puesto que se ven en la necesidad de darle más importancia a este elemento para dar mayor soporte a la banda en vivo.

Tanto distintos autores, como músicos locales, tienen puntos de vista similares en la importancia que la parte visual tiene dentro del heavy metal. Por ello, este código es el que daría su apoyo a la propuesta teatral y fue el último tomado en cuenta para esta investigación. Así pues, es preciso dejar en claro que los elementos escenográficos, luces y vestuarios son una necesidad cada vez mayor dentro de la subcultura del heavy metal y sobre todo dentro de las bandas internacionales, aunque poco a poco bandas locales lo han empezado a incorporar.

Figura 6. Elementos característicos del código del Arte visual de las bandas del heavy metal

Fuente: elaboración propia

Este código es el que visualmente se acoplaría más a la teatralidad, debido a los elementos que los rodean, desde la iluminación hasta los vestuarios, elementos básicos en una puesta en escena. En este caso se buscó crear una atmosfera en la que el escenario ante el ojo del espectador se pudiera observar no solo elementos que vería en una puesta en escena, sino que visualmente también emularan un posible escenario para una banda de heavy metal, en los que las luces y las vestimentas de los mismos personajes también reflejaran la estética de una banda de este género a punto de su performance musical.

Figura 7: Elementos escenográficos y luces en un concierto de la banda *Iron Maiden*

Fuente: Federico Solari (2020)

Como se puede observar en la imagen anterior, se ven claramente los elementos que la banda inglesa Iron Maiden utiliza dentro de sus presentaciones en vivo, como lo son la escenografía y la iluminación. Estos elementos no solo sirven de adorno para la banda, sino que crean toda una atmósfera y experiencia única en sus presentaciones, las cuales pueden compararse con los elementos que también son usados en las obras de teatro. En estas, por medio de los *juegos* de luces, las escenografías y la utilería, se encargan de contarnos parte de la historia en la que se está participando. Esta misma esencia utilizada, tanto en las presentaciones en vivo de grandes bandas de heavy metal como la que se usa en obras de teatro, son el punto de conexión que se buscó realizar en esta investigación.

En síntesis, a nivel de forma, los códigos simbólicos seleccionados, de la música, la vestimenta y el arte de visual de las bandas, serían los que llegaron a tener niveles teatralizables, ya que se pueden vincular con una obra de teatro. De hecho, algunos de los

expertos entrevistados hablan de puesta en escena de las bandas, lo cual se vincula con el teatro.

A niveles técnicos se podría hablar que los homólogos de un actor y un músico sería el que ellos son los encargados de marcar el ritmo en escena, el músico con sus instrumentos y el actor lleva ritmo de escena con el texto y las acciones que hace dentro del escenario. Además, en ambos casos, otro aspecto técnico importante es el papel del sonidista, del luminotécnico y el vestuarista, quienes juegan un papel de sincronización necesaria para el show que se esté presentando en vivo.

Por ejemplo, en el ámbito teatral si el sonidista reproduce un sonido o pista en el momento equivocado, esta decisión puede llegar incluso a romper con la ilusión teatral; por otra parte en un concierto, si el sonidista baja o sube mucho el volumen del sonido de algún instrumento o hasta los micrófonos por error, eso podría significar que el show presentado por la banda se vea afectado.

Los códigos simbólicos que hay en el heavy metal, definitivamente tienen un potencial teatral por todas las similitudes que poseen ambas; a pesar de que las actuaciones de los músicos en un concierto y las de un actor teatral son diferentes, en esencia comparten la transmisión de un mensaje, la creación de empatía y finalmente, cómo el público absorbe y disfruta de los estímulos que le produce dicha puesta en escena.

Y para que todo eso suceda también ambos tanto una obra de teatro, como un concierto de heavy metal, necesitan de:

Tiempo que se le dedica a una producción, tener un equipo de diseño, un equipo que comprenda todas las aristas del montaje, iluminación, vestuario, [...] todo tiene que ser como muy musical todo tiene que ir hacia un desarrollo en armonía, es muy sonoro. (EAD1, 2020)

Además, de referirnos a cómo el teatro y la música comparten esta base técnica, otro enlace que se puede dar en aras de esta investigación son precisamente cómo traducir los códigos

simbólicos a la teatralidad, utilizando estos cuatro códigos simbólicos: música, vestuario, religión/anti religión y el arte de las bandas. Una posible traducción teatral de estos códigos sería también a través del cuerpo del actor. En este sentido, EAD1 (2020) ejemplifica unas características que se pueden identificar en los seguidores del metal.

Por ejemplo, del metal en el cuerpo, como son los cuerpos de los metaleros, voy a decir clichés, pero tal vez son reales: por ejemplo, pelo largo, barbas, posturas un poco como que tiene que ver con la energía de la música y también de donde viene la historia del metal [...] los elementos significativos que tienen que ver con el cuerpo. (EAD1, 2020)

Además, del cuerpo, también es importante, como EAD1 (2020) menciona sobre el contexto:

Dónde nació el metal, hace cuántos años y cómo ha evolucionado hasta el ahora y como es el metal ahora y como podría ser en un futuro imaginarlo de repente. Y el espacio con la relación de las dinámicas de las personas, o de la gente con las cosas, como toman el espacio y como se dispone el espacio de una pieza metal, como agudos y negros, sombras, grises, caos, de repente tiene su pieza metal y de repente explota y tiene esos picos energéticos, todo eso tiene que ver cómo se relaciona ellos con el espacio, las ondas de la voz también son espacio. La música también es espacio. (EAD1, 2020)

Este recuento evidencia los códigos simbólicos que tiene como base esta investigación, ya que como menciona EAD1 el espacio muchas veces no solamente es físico, sino que la música nos puede dar o transporta creando espacios distintos a los físicos e inclusive este espacio onírico que crea la música es a su vez mezclado con la energía que transmite el cuerpo, esta mezcla entre espacio físico, espacio creado por la música y en este caso la energía

del actor también se ve alimentando tanto por la vestimenta, como luces, creando más estos matices entre voz, cuerpo y música .

Según menciona EAD2, el texto es fundamental para la puesta en escena, ya que:

“sin texto, no hay puesta sin tejido de significados, de significantes, de interpretación y de lectura.” (EAD2, 2020)

El rol del texto dentro del heavy metal lo cumple la letra de las canciones, y si bien es cierto, existen varios grupos de metal instrumental, en esta investigación se usaron piezas musicales de este género con letra. Sin embargo, se usaron como estímulo no con la intención de tomar en cuenta el discurso del texto, sino más bien para tomar en cuenta las propuestas vocales que hacen los cantantes. Dichas propuestas sirvieron de insumo a los intérpretes para crear este tejido, el cual es transmitido al espectador en el mensaje o discurso teatral

Al buscar esta fusión entre una obra como es la del *El Gran Teatro Del Mundo* de Calderón de la Barca y el heavy metal, se logró emparejar dos lenguajes distintos como son el teatro y la música de este género, de manera que un elemento no compita con el otro, sino se entrelacen.

Además, una interesante forma de buscar este enlace puede ser:

Una fuerte alusión al vestuario, a la parte como más de construcción de un personaje, que puede ser como muy singular a ese género musical, se podría identificar esos elementos que son visualmente más llamativos. (EAD2, 2020)

También una forma de entrelazar los códigos simbólicos, puede ser por medio de una de las técnicas teatrales de construcción del personaje, en las que se busca empezar a investigar cómo el personaje puede ser trasladado del papel a la realidad, como con elementos muy concretos, en este caso:

Por ejemplo, que todas las personas del heavy metal, son personas con el pelo

largo, vestido así, que pasa si tomas todas esas características y les empezás a dar como una dimensión como más profunda, el pelo largo, pero bueno todo eso abarca un significado de poder, de decisión o incluso un poco de androgenización, ahí podés agarrar los elementos más visibles, como más estereotípicos para profundizar en eso, buscando los elementos más performáticos, mas teatralizables. (EAD2, 2020)

Entonces si tomamos esto que menciona EAD2 (2020) como punto de comparación con los códigos simbólicos se podría decir, que:

Utilizando los elementos estéticos más visibles como vestuario, creación de un personaje, actitudes de dicha persona. (EAD2, 2020)

Asociando a lo que menciona EAD2 (2020), por ejemplo, la actitud del personaje con respecto al código de la vestimenta y cómo esta puede afectar al personaje dependiendo si es más black metal o thrashero, a su vez, cómo esta puede afectar la corporalidad, así como mencionaba EAD1 (2020); además, de la construcción de un personaje para un actor o actriz, cómo puede cambiar dependiendo los distintos subgéneros del heavy metal.

4.2. La identificación de las partes de *El Gran Teatro Del Mundo*

En el siguiente apartado se observarán algunos fragmentos del texto de Calderón de la Barca, estos extractos son algunos de los textos seleccionados que se trabajaron en el montaje de la puesta en escena, con el objetivo de fusionar el texto dramático con el heavy metal, además, de todos los elementos que esto conlleva.

Gracias al material bibliográfico consultado para esta investigación, fue que se logró establecer los criterios estéticos que ayudaron a identificar y seleccionar los códigos simbólicos del heavy metal adecuados para ser asociados con la obra de Calderón de la Barca. Asimismo, en conformidad con lo que aportaron, tanto los expertos del género, como los profesionales en teatro que se entrevistaron, es que se habla de los 4 grandes códigos

simbólicos del heavy metal en los que se basó el investigador para la creación de la puesta en escena, los cuales: música, vestimenta, arte visual de las bandas y religión/anti religión.

Retomando lo comentado por EAD1 (2020) con respecto a la música, en donde señala que “La música también es espacio”, es importante precisar el papel que juega el código musical, pues él tiene el potencial de cambiar el significado o mensaje que puede transmitir una obra de teatro.

Para ejemplificar parte de las intervenciones realizadas al texto dramático de Calderón de la Barca es preciso explicar que primero se seleccionaron los fragmentos del texto, luego se identificaron en estos fragmentos las acotaciones u observaciones del autor, y por último se tomaron en cuenta para establecer una guía para el trabajo práctico de ensayos.

El siguiente texto da inicio a la obra *El Gran Teatro Del Mundo* de Calderón de Barca, en el cual el personaje del Autor hace referencia a la creación del mundo desde una perspectiva religiosa, al hacer referencia al génesis

AUTOR

Hermosa compostura
de esa varia inferior
arquitectura, que
entre sombras y lejos
a esta celeste usurpás los reflejos,
cuando con flores bellas
el número compite a sus
estrellas,
siendo con resplandores
humano cielo de caducas
flores.
Campaña de elementos,
con montes, rayos, piélagos y vientos:
con vientos donde graves
te surcan los bajeles de las aves;
con piélagos y mares donde a
veces te
vuelan las escuadras de los

peces;
con rayos donde ciego [...]
(Calderón de la Barca, 1630)

Este segmento fue seleccionado a modo de introducción, tal y como ocurre en el texto de Calderón, y en este, el personaje del Autor nos muestra la creación del mundo en el cual se van a desarrollar las acciones de los demás personajes. Es decir, en este texto se establecen las circunstancias o entorno en el cual se desenvuelven los personajes. Esta escena sería el primer vistazo que tendría el público de la puesta teatral en armonía con los códigos simbólicos del heavy metal. Lo anterior, se logró desde una perspectiva audiovisual, en la que el texto estuvo de fondo y el público observó el video de la *creación del mundo* y en el que, además, el texto fue acompañado y cantado con el estilo musical del género.

El siguiente texto se seleccionó especialmente porque es uno de los primeros en los que el personaje del Pobre responde de una manera contestataria e incluso de reclamo, lo cual crea un enlace significativo con la visión confrontativa del heavy metal. Lo anterior apoyado por varios de los autores y los expertos consultados que concuerdan en que esta característica del género ha estado presente desde sus orígenes y en la que este siempre es catalogado de contestatario, rebelde y hasta el punto de ser discriminado. A lo largo de la obra este personaje del Pobre reflejó dichas características, por lo que se apoyó con códigos simbólicos, no solamente en lo visual, sino en la forma en cómo se expresaba: en la propuesta trabajada el intérprete lo hizo cantando y acercándose a alguno de los estilos vocales que pueden percibirse dentro del género heavy metal.

Un punto importante de volver a reiterar es que este texto muestra algunas acotaciones extra que se encuentran entre paréntesis con colores, lo cual indica no solamente cambios técnicos, sino también de dirección escénica. Algunas de estas intervenciones al texto fueron propuestas desde la dirección previo al trabajo práctico con los intérpretes. Algunas intervenciones fueron acotaciones donde se propuso integrar el código de la música u otros códigos estéticos.

AUTOR

Haz tú al mísero, al mendigo

POBRE

¿Aqueste papel me das?

Si yo pudiera excusarme

deste papel, me excusara,

cuando mi vida repara

en el que has querido darme;

(Música Heavy metal)

(voz cantada e intercalada con voz hablada)

¿Por qué tengo de hacer yo

el pobre en esta comedia?

¿Para mí ha de ser tragedia,

y para los otros no? (Calderón de la Barca, 1630)

En el próximo texto, en el cual el personaje del Autor llama y presenta a los personajes con su respectivo papel para efectuar este teatro dentro del teatro. En este texto se hace referencia a que ellos representarán una obra para el personaje del Mundo, quien ordena la creación de esta “comedia” para su propio entretenimiento. Este texto permitió explorar e integrar en la puesta en escena el código simbólico de la vestimenta; de esta manera, fue el primer vistazo que tuvo el público para reconocer cada personaje en escena:

MUNDO

Ya está todo prevenido

para que se represente

esta comedia aparente

que hace el humano sentido.

RICO

(entra vestido de representando un subgénero de HM)

MUNDO (lo observa)

¿Por qué así?

RICO

Porque hago este papel.

(Enséñale el papel, y toma la púrpura y corona, y vase.) acotación original

(Enséñale el papel.) Acotación Modificada

HERMOSURA

(vestida con otro subgénero metal, pero con el rostro cubierto)

MUNDO

Pues ¿cómo vienes tan vana
a representar al mundo?

¿Quién es?

HERMOSURA

La hermosura humana.

DISCRECIÓN

(vestida con otro subgénero metal)

Yo, para mi papel, hoy
tierra en que vivir te pido.

MUNDO

¿Qué papel el tuyo ha sido?

DISCRECIÓN

La discreción estudiosa.

MUNDO

Discreción tan religiosa
tome ayuno y oración.

(Dale cilicio y disciplina.)

MUNDO

¿Qué pides tú, di, grosero?

LABRADOR

(vestido con otro subgénero metal)

Lo que le diera yo a él.

MUNDO

Ea, muestra tu papel.

LABRADOR

Ea, digo que no quiero.

MUNDO

De tu proceder infiero
que como bruto gañán
habrás de ganar tu pan.

LABRADOR

Esta es la herencia de Adán.

POBRE

(vestido con otro subgénero metal)

Ya que a todos darles dichas,
gustos y contentos vi,
dame pesares a mí,
dame penas y desdichas;

Solo remiendos te pido. (Calderón de la Barca, 1630)

En el texto anterior, también se observan algunas de las acotaciones diferenciadas, aquellas en color son directamente en las que intervino la dirección para introducir un nuevo código simbólico del heavy metal. Como se ha mencionado, la vestimenta, música o inclusive algún cambio técnico. A su vez es importante destacar que aquellas anotaciones que se encuentran entre paréntesis y en letra cursiva pertenecen al texto original.

Es necesario mencionar que, para la escogencia de varios textos y la unión con los códigos simbólicos del género, se usaron de base al personaje del Pobre, debido a que este personaje refleja la característica de rechazo por parte del Mundo. Asimismo, este personaje constantemente reclama o duda del por qué es tan injusto con él, este mismo rechazo es el que, como mencionan varios autores y expertos, ha tenido el Heavy metal en la sociedad. A pesar del rechazo al que es sometido el Pobre sigue luchando hasta el final sin dejarse vencer. Esta lucha constante se constituye en una analogía con el heavy metal, un género musical que a pesar de los constantes rechazos sociales sigue vigente hasta nuestros días y cada generación tiene a su nueva ola de fans que lo mantienen vivo.

MUNDO

A ti nada te he de dar,
que el que haciendo al pobre vive
nada del mundo recibe

POBRE (canta)

En fin, este mundo triste
al que está vestido viste
y al desnudo le desnuda. (Calderón de la Barca, 1630)

Otro fragmento del texto seleccionado en el que se vuelve a observar al Pobre reflejando esa ira y rabia hacia Dios es el siguiente. En este, incluso, lo hace de forma más directa y potenció un enlace con el código simbólico de la religión vs anti religión, que se menciona dentro de la propuesta para el montaje de la puesta en escena.

LEY

(Canta. Acotación original)

(Cantan repitiendo el coro tres veces) Acotación modificada

(Música HM)

Obrar bien, que Dios es Dios. 3x

POBRE

Desde la miseria mía
mirando infelice estoy
ajenas felicidades.

la dama,

atenta a su presunción,
no sabe si hay en el mundo
necesidad y dolor;
la religiosa, que siempre
se ha ocupado en oración,
si bien a Dios sirve, sirve
con comodidad a Dios.

El labrador, si cansado
viene del campo, ya halló
honesto mesa su hambre,
si opulenta mesa no;
al rico le sobra todo;
y solo, en el mundo, yo
hoy de todos necesito,
y así llego a todos hoy,
porque ellos viven sin mí
pero yo sin ellos no.

A la Hermosura me atrevo
a pedir. Dadme, por Dios,
limosna. (Calderón de la Barca, 1630)

En el fragmento anterior, como se mencionó anteriormente, el Pobre vuelve a hacer gala de su desdicha y frustración hacia el Mundo, reclamándole la diferencia que tuvo este, al asignarle su papel, con respecto al resto de personajes. Asimismo, se queja de que estos nunca tuvieron la más mínima intención de ayudarlo, sino todo lo contrario, se mantienen al margen de lo que le sucede, casi al punto de discriminarlo por una condición que él no escogió. Son precisamente esta frustración y esta rabia que siente el personaje, los sentimientos que se suelen observar dentro de los seguidores del heavy metal. Estos sentimientos también se pueden ver en sus letras, en la estructura musical agresiva y pesada, siendo así como este

personaje refleja esaira y agresividad presentes en el heavy metal. Esta conexión no solo es visual como en el caso de los otros personajes, quienes desde su estatus reflejaron una conexión más desde el código simbólico de la vestimenta, sino que el Pobre lo interioriza proyectando más esta esencia del metalero, llevando más profundidad en su forma física y mental en escena.

4.3. Proceso creativo de la puesta en escena

4.3.1 Proceso inicial

Este proceso inició con una serie de entrevistas a expertos tanto en el tema del heavy metal como de teatro, esto con el fin de empezar a investigar los posibles puntos de coincidencia para lograr combinar dentro de la puesta en escena elementos de este género musical y el texto de Calderón de la Barca, *El Gran Teatro Del Mundo*, auto-sacramental.

Luego del proceso de entrevistas se realizó la reducción del texto de la obra. Dicha reducción se hizo bajo el criterio de encontrar las escenas en las cuales se pudieran reflejar los códigos simbólicos que fueron la base de la investigación, esto para lograr mantener esa combinación entre el texto y la propuesta escénica y estética.

Es pertinente aclarar que no se utilizó el texto en su totalidad, sino un fragmento más enfocado en uno de los personajes, que sería el detonante para crear esta unión entre el mensaje de la obra y el nuevo contexto del heavy metal, lo cual se dio a partir del personaje del Pobre.

Finalmente, en esta etapa inicial, se concibió una propuesta escenográfica y de iluminación, ambas tomando como guía el concepto de las artes de las bandas. Escenografía y luz se conciben, así como códigos simbólicos de naturaleza visual y que proporcionaron la base para este proceso de creación. De esta forma, dichas propuestas fueron de gran apoyo para la puesta escénica, en la cual se buscó un ideal escenográfico y la utilización de luces rojas y azules, muy usadas en las puestas en escena de conciertos de metal, además del uso de calaveras y humo.

4.3.2 Proceso de convocatoria y ensayos

Cuando se finalizó la etapa anterior, de definir cuáles fueron los códigos simbólicos que serían la base para la propuesta escénica, se inició la primera convocatoria para seleccionar el elenco para el montaje. Dicha convocatoria se realizó por medio de las redes sociales Facebook e Instagram, La utilización de estas plataformas tecnológicas permitieron que la convocatoria a la “audición” se compartiera de manera más eficiente. La búsqueda y selección de los actores y actrices que conformarían el elenco para el montaje, fue planificado y ejecutado pensando en un número ideal. Esta selección tuvo como objetivo encontrar aproximadamente entre 10 a 12 personas. Sin embargo, al final pudieron participar como colaboradores solo 8 personas, esto debido a complicaciones en el momento de agendar los horarios de trabajo para los ensayos.

Además, de contar con la convocatoria abierta en las antes mencionadas redes sociales, también se habilitó un grupo por medio de la aplicación de WhatsApp para poder tener contacto más inmediato con las personas interesadas, de las cuales al principio se logró contar con hasta con 18 personas. Así pues, con dicha cantidad de personas se cierra la convocatoria contando con apoyo de estudiantes de la escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), Artes Escénicas de la Universidad Nacional (UNA) y el Taller Nacional de Teatro (TNT).

Luego de este proceso, que duró aproximadamente una semana entre la publicación de la convocatoria hasta su cierre. Se pasó luego al proceso de coordinar ensayos, los cuales, en un principio, serían virtuales debido a las disposiciones de protocolos contra el COVID-19. No obstante, con el propósito de que fueran luego presenciales, se fueron formando los posibles horarios, lo cual provocó que se redujera el elenco de 18 personas iniciales a 8 personas que conformarían el montaje.

Con este elenco se procede a hacer los primeros ensayos de manera virtual, por medio de la plataforma ZOOM, en los cuales se hizo primeramente una explicación más amplia de la idea

general y los objetivos de esta investigación, que pretende fusionar elementos del heavy metal a un auto- sacramental, como es la obra de Calderón de la Barca. En dichas reuniones, además, de estas exposiciones, también se dieron las primeras lecturas de la adaptación de texto que ya se había hecho para la muestra.

Durante el primer mes, después de la convocatoria, se mantuvo un proceso virtual. Para el 06 de febrero del 2021 se logra iniciar ensayos presenciales con todos los protocolos de salud, como el uso de mascarillas y distanciamientos dentro del espacio escénico. Este proceso de pasar de lo virtual a lo presencial ayudó a mejorar, con mayor fluidez, las bases de las primeras exploraciones teatrales.

Con los primeros ensayos presenciales, se dieron de baja 2 actores que por motivos personales deciden dejar el reciente proceso, lo cual significó que para poder seguir con el proceso se buscaron dos soluciones. La primera sería utilizar voces en *off* para el personaje del Autor, que en principio sería un actor quien lo personificaría. Y segundo, para el personaje del Mundo se busca a otro actor que lo sustituyera.

El proceso se continúa con la normalidad de marzo hasta junio, cuando por motivos de nuevos cierres de espacios públicos por protocolos contra el COVID-19, se detiene momentáneamente el proceso presencial. Además de la salida del otro actor, que también deja el proceso por situaciones familiares, encontrando luego un nuevo sustituto que se quedó hasta el final del proceso.

Durante el proceso creativo se experimentó con distintas técnicas teatrales como estímulo de creación. Una de ellas fue la “esencia animal”, la cual busca una mimetización en el movimiento de distintos animales incorporados al cuerpo del intérprete. Con esta técnica se buscó principalmente la fuerza del movimiento, esto para poder lograr la fuerza y violencia contenida en sus cuerpos, que podría llegar a observarse, en el típico fan, en un concierto de

heavy metal en los *slam*¹⁹ o *moshpit*²⁰, esto dado a que, en su mayoría, las actrices y actores desconocían, tanto el género musical como este tipo de danza.

De esta manera, fue un proceso de exploración de aproximadamente 3 meses, conforme se afianzaban más los conocimientos, tanto del concepto de los códigos simbólicos del heavy metal, que serían utilizados en dicha investigación y por consiguiente en la muestra final, como de la corporalidad de cada personaje.

Además, de la corporalidad, siempre estuvo la utilización de uno de los principales códigos simbólicos como es la música, que en su principio se utilizaban distintas agrupaciones y canciones para poder acompañar a los ensayos y lograr que la música estimulara siempre la expresión corporal de los intérpretes.

Conforme se avanzó con el proceso, las exploraciones corporales y vocales se volvieron importantes para también dar voz a cada personaje. Así pues, se pasó por las técnicas principales de guturales para dar ese estilo muy usado en varios géneros de heavy metal. Este proceso vocal se dio junto a las primeras maquetas musicales creadas por el compositor Greivin Solís bachiller del Escuela de Música del UCR, quién se incorporó en el proceso para aportar sus conocimientos, no solo como músico de academia, sino como miembro activo de una banda de heavy metal nacional.

Dichas maquetas fueron la base de lo que sería la muestra final, las cuales fueron modificándose con respecto a las mismas necesidades que la puesta en escena fue presentada, como pasar de pequeños fragmentos de 20 segundos a alargarlas a 2 minutos, para utilizarlas durante mayor tiempo.

Además, de esas modificaciones, se logró crear una canción representativa para cada personaje bajo la técnica de leitmotiv, la cual consiste principalmente en que un elemento,

¹⁹ Tipo de “danza” en la que las personas van creando un círculo tiende a observarse más en un concierto de punk.

²⁰ Tipo de “danza” al igual que el *slam*, pero con mayor violencia y el movimiento generalmente es en cualquier dirección se observa más en los conciertos de heavy metal.

en este caso la música, se repite o se utiliza cuando aparece algún personaje específico, de esta manera cada personaje tendría un subgénero del heavy metal que le diera vida y lo representara.

Con este punto, también la vestimenta, que es otro punto importante de los códigos simbólicos que abarca esta investigación, la cual se vio hilada, ya que, junto a la música, también el vestuario de cada personaje reflejaba el mismo subgénero al que su canción pertenecía, dándole así, una riqueza a la corporalidad de los actores y actrices que lograba ser distintiva.

Luego de ese proceso de exploración, el siguiente paso fueron los ensayos de la muestra final, la cual se subdividió, para llevar un mejor orden de trabajo, por unidades, la cual constó de una división del texto en 9 unidades.

Conforme se fueron creando las bases de cada unidad de trabajo, se procedió a hacer la limpieza de movimientos, incorporación de más acciones para cada personaje. Así como una mayor profundización en el texto y el mensaje que este daba con respecto a la adaptación que se da a través la combinación del auto-sacramental con los códigos de heavy metal.

Figura 15. Síntesis del proceso de convocatoria y ensayos

Como se observa en el esquema anterior, estos fueron los principales pasos que se dieron en el proceso para la creación escénica de la puesta que se presentó al público. El proceso de convocatoria, la creación de las unidades y puesta final, fueron uno de los puntos que mayor tiempo tomaron, debido a que, para la convocatoria, se buscó principalmente actores y actrices de las tres escuelas de teatro, las cuales son Artes Dramáticas de la UCR, Artes escénicas de la UNA y del TNT. Una vez finalizada esta etapa, las siguientes como fueron la creación de horarios y primeras lecturas del texto, lo cual agilizó los primeros pasos hacia la creación escénica. Luego, la incorporación de los distintos elementos que ligaran la puesta en escena con el heavy metal, como fueron música y vestuarios que se incorporaron poco a poco a las exploraciones que se dieron con el elenco final.

Según la actriz A1, en su bitácora personal, las dinámicas teatrales que correspondieron a ejercicios de esencia animal mezclado con distintas canciones de heavy metal, lograron para ella

Diferentes estímulos que modificaban mi conducta. Cuando sonaba música más lírica, me sentía atacada a pesar de estar atacando al otro en este momento [...] esta música despertaba mi parte humana. En cambio, cuando sonaba música más violenta, sentía más valentía, seguridad, poder y cierta superioridad hacia el atacado. (A1, 2021),

De esta manera, se puede observar cómo el heavy metal puede actoralmente generar distintas conductas o corporalidades.

Para A2, en su bitácora personal, uno de sus retos personales durante este proceso fue la utilización de “los guturales son un reto enorme”, técnica vocal que es muy utilizada en distintos subgéneros del heavy metal a nivel mundial. En este proceso los actores y actrices tuvieron una pincelada de esta técnica y su correcto manejo; no obstante, sigue siendo una destreza que lleva mucho tiempo dominar, y como el mismo A2 remarcó “porque a pesar de que tengo entrenamiento vocal, aquí la expresión del heavy metal hace necesario buscar herramientas nuevas para proyectar la voz y no maltratarla.” (A2, 2021)

A3 en su bitácora de trabajo rescata que “la música es parte fundamental del proceso para trabajar desde el estímulo y sensación que provocan al intérprete” (A3, 2021), con lo cual se refirió a los distintos subgéneros del heavy metal que se utilizaron durante ensayos para la creación escénica y cómo estos mismos elementos son uno de los principales códigos simbólicos de esta investigación.

4.3.3 Jerarquía de los personajes entre los códigos del heavy metal y texto El Gran Teatro Del Mundo

Uno de los aspectos que se consideró en la propuesta del montaje, fue la de correlacionar los personajes de “El gran teatro del mundo” a partir de las características que asignó

originalmente Pedro Calderón de la Barca para cada uno de ellos, con las características estéticas de diferentes subgéneros del Heavy Metal.

Esto permitió que cada personaje tuviera un aspecto específico y propio que se reflejó en el vestuario, el maquillaje y en los recursos vocales respectivos. Además, musicalmente facilitó que se diseñara un motivo musical para cada uno de ellos, basado en la relación entre el subgénero y las características del personaje.

Así, a continuación se expone la forma como se expresó la relación entre los distintos subgéneros del heavy metal y las jerarquías que Calderón de la Barca propone en su texto para los personajes de “El gran teatro del mundo”:

- ☠ El Mundo, quien representaba a la figura del director de la obra dentro de la obra, fue reflejado por el sub- género del doom metal usando una túnica y con una máscara, pues era un personaje que representaba una especie de semi-dios
- ☠ El Rico, quien precisamente refleja en el texto a un hombre de poder y realeza, es representado por el metal gótico, sub géneros del heavy metal considerado como uno de los más pulcros y limpios, dando exactamente esta figura de realeza.
- ☠ La Hermosura, se trabajó desde una propuesta de antagonismo en la que a pesar de suponerse que debería ser una dama limpia, bella y fina, fue representada con el black metal, uno de los sub-géneros más extremos, anti-religiosos y hasta grotescos por la utilización de maquillajes que emulan la muerte y utilización de la sangre
- ☠ La Discreción, al igual que la Hermosura, jugó un papel de ambigüedad, ya que el personaje en el texto es descrito casi como una monja o la representación más fiel a las instituciones religiosas, sin embargo, se le otorga el glam metal para darle una connotación más sexual y extrovertida.
- ☠ El Labrador refleja aquellas personas de clase trabajadora que en ocasiones están en el bando de los marginados, pero en otras ocasiones, cuando les conviene, apoyan a los de clases altas. Es por eso que el sub- género que le da vida a este personaje está representado con el industrial metal, por tratarse de una estética dónde la mayoría de sus exponés musicales tiene a utilizar en sus vestimentas atuendos que dan referencias

a los obreros o incluso utilizar sonidos que simulen efectos maquinarias industriales, es pero eso que el labrador precisamente encajaría en esa estética del industrial metal, uno claro ejemplo de está vestimenta sería la banda alemana Rammstein.

☠ El Pobre es el reflejado de lo más bajo en el texto, inclusive se le condena a andar desnudo, para poder reflejar su descontento es que el thrash metal es quién mejor se acoplo al personaje contradice el sistema, lo político-social y hasta religioso, siendo uno de los sub-géneros más violentos y que suele demostrar inconformidad e ira hacia todo.

Figura 25: Vestuario y maquillaje de los personajes con su respectiva representación de algún sub-género del heavy metal

4.3.4 Proceso de ensayos finales y presentación presencial con público

Para el proceso final se dio la incorporación de las pistas musicales finales, las cuales fueron creadas por el compositor Greivin Solís, egresado de las Escuela de Artes Musicales de la UCR. Junto a la música también se incorporaron los últimos detalles en vestuarios y maquillajes representativos para cada personaje. A su vez, se empezaron a hacer pasadas constantes de todo el texto, en búsqueda de afinar detalles para la presentación con público invitado y bajo las normativas de protocolo por la pandemia.

En el siguiente esquema se encuentra un código QR con de algunas de las pistas que fueron compuestas para la puesta en escena:

Canción del Labrador

- Unidad 4 La Entrega
- Pista de entrada del labrador,, Texto del Labrador: lo que diera yo a él

Canción black 2

- Pista de escena la muerte de la Hermosura
- Unidad 7 la Muerte
- Viendo estoy mi berdad hermosa y pura...

Canción Solo Final del Pobre

- Unidad 7 la Muerte
- Yo, Perezca, Señor, el día en que a este mundo nací...

En este último proceso, previo a la muestra presencial, también se fueron incorporando elementos más escenográficos, como la utilización de incienso, candelas artificiales, luces y sangre artificial; esto para ayudar a la incorporación de la ambientación de la obra.

Figura 16: Elementos de utilería

Como se observa en la anterior fotografía, se pueden ver los elementos formaron parte de la escenografía o utilería, como las velas, cráneos y el incensario (elemento usado al inicio de la obra como símbolo de vida por el personaje del Mundo).

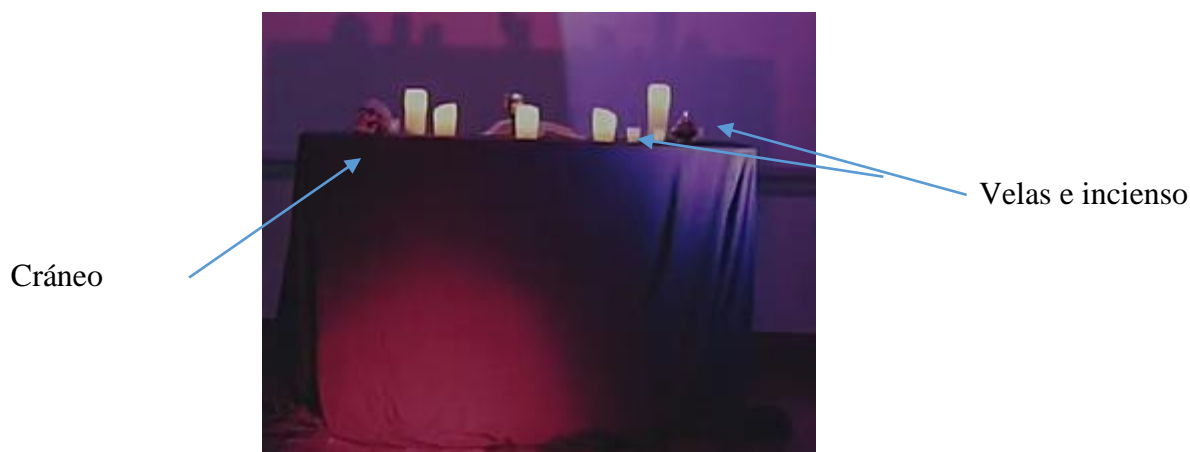
Los ensayos finales se tuvieron que realizar en un espacio más pequeño siempre dentro del edificio patrimonial de la Alhambra, ubicado en San José centro. Este espacio fue el que se logró adaptar a la propuesta durante todo el proceso de ensayos finales y que funcionó para ir puliendo los últimos detalles con respecto a la fecha que se programó la presentación con público general.

Dentro los detalles finales para el día de la presentación con público, la cual se dio el 31 de octubre del 2021 en la que se ofrecieron dos funciones: una a las 4:00 pm y otra a las 6:00pm, ambas con público, que se dieron antes de la entrada al público, fue llenar el espacio con humo del incienso, el cual se uso para crear mayor atmosfera. Asimismo, la utilización de una canción orquestal con matices casi siniestros de fondo, lo cual buscaba poner al público

en preaviso de que lo que iban a ver es una muestra no convencional si no son un público fanático del heavy metal.

Con la entrada del público, se les dio una explicación breve de lo que verían y que ese proceso creativo se llevó a cabo para la presente investigación, esto, además, de las pautas protocolarias sanitarias por el COVID19. Sin más se colocó al público en las butacas, el humo del incienso seguía en el aire dando esa atmosfera casi de una iglesia, pero que por la utilización de las luces en tonos rojos y azules daba más la sensación de que lo que se vería sería un concierto de heavy metal.

Figura 17: Elementos escenográficos y luces

En la fotografía anterior se pueden observar los elementos de utilería que utilizaban tanto para dar forma al “altar”, como a modo de simbolismo de vida y muerte. En el caso del cráneo e incensario, los elementos eran utilizados principalmente por el personaje del Mundo como representación de este simbolismo, elementos que también suele ser muy típicos en el heavy metal para representar, por medio del humo y cráneos, la muerte.

En la siguiente imagen se puede observar cómo el personaje del Mundo sostiene estos elementos, como parte de él.

Figura 18: Ensayo en la Alhambra

La posición en la que el personaje sostiene estos elementos fue una representación gráfica del texto, con el cual el personaje habla con el Autor respondiendo “ya previno mi discurso dos puertas: la una es la cuna y la otra es el sepulcro.” (Calderón de la Barca, 1630). De esta manera, este elemento del humo que crea el incensario es el alma o la vida de los personajes y el cráneo refleja el sepulcro de ellos.

Figura 19: Mapa de movimiento inicial

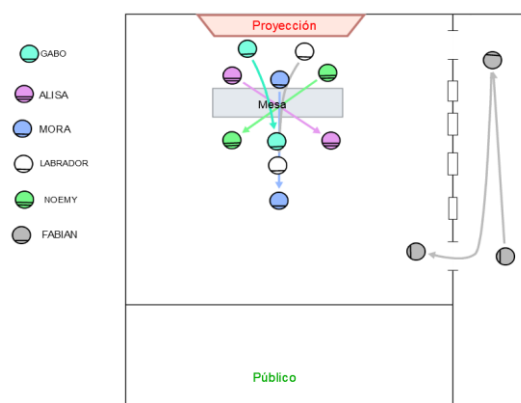
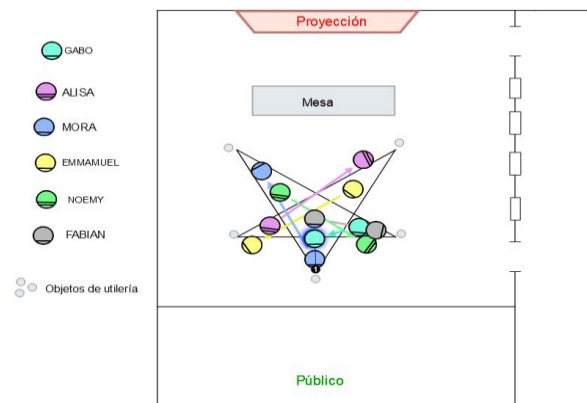

Figura 20: Mapa de movimiento final

En los gráficos anteriores, se muestra el mapa de movimiento que tuvieron los actores durante el proceso de la obra. En el inicio que reflejaba el génesis de los personajes. En el primero, era el inicio, que a su vez, representaba una cruz invertida vista desde el punto de vista del espectador, lo cual refleja un simbolismo utilizado como ant-religión en el heavy metal, que es un código simbólico de esta investigación. Después, el segundo elemento que entra también dentro de este código es el final que los actores dibujan con sus cuerpos y algunos de sus elementos de vestuario y velas (utilería), este pentagrama.

Figura 21: Inicio Simbología de cruces

Figura 22: Final de la obra

En estas dos fotografías se puede ver más claramente las imágenes simbólicas que se crearon con el cuerpo de los actores, el cual nace del mapa de movimiento mostrado anteriormente. Como se observa, en una de las fotografías reflejan una cruz y algunos elementos que

popularmente se creen, dentro del heavy metal, anti-religiosos, como es dicha inversión de la cruz, la cual está señalada con la flecha.

Figura 23: Elementos de vestuario y maquillaje de los personajes

En esta fotografía, se observan los elementos que funcionaron como códigos simbólicos de la vestimenta (marcadas con flechas) de los actores y actrices y que, a su vez, son representativos dentro de los distintos subgéneros pertenecientes al heavy metal. Como son las botas, el *corpse paint*²¹ que se utiliza para el personaje de la Hermosura para reflejar una

²¹ *Corpse Paint* es un tipo de maquillaje muy utilizado principalmente por bandas de metal y actualmente más comúnmente en bandas de black metal.

contradicción; elementos como el delantal blanco manchado de sangre, que es un recurso utilizado por algunas bandas de heavy metal para representación de lo grotesco y muerte; también la utilización de colores más vivos como son el vestuario de la actriz de rojo, el cual estaba ligado al subgénero del glam metal, el cual es más frecuentemente asociado a la lujuria y el exceso, dando un contraste con el personaje que era la Discreción, quien se suponía que fuera casi una monja, por tratarse de alguien religioso.

Todo este proceso se registró por medio de una bitácora multimedia de trabajo que registró el director. Esa bitácora constó de distintos métodos para compilar la información: escrito, audio y audiovisual.

La parte escrita constó del registro de los primeros 29 ensayos en un documento de Word. En este archivo se documentaron las primeras impresiones y exploraciones guiadas por el director para la creación escénica, como por ejemplo, la utilización de la esencia animal, la cual consistió, básicamente, en intentar imitar movimientos animales para crear corporalidades escénicas no convencionales y para el uso del espacio.

Como apoyo a esta parte escrita de la bitácora, otro medio para recopilar información fueron los audios. En ellos se puede escuchar a los y las intérpretes dando su punto de vista sobre qué lograron en las exploraciones. Estos audios fueron el segundo modo de elaboración de la bitácora.

Finalmente, otro método de trabajo para el registro de la bitácora, fue el uso de la grabación de video, medio por el cual se pudo registrar para su observación, no solo momentos de las exploraciones de los y las intérpretes, sino también a la figura del director dando acotaciones o guías para el proceso creativo.

Para consultar la parte sustancial de la bitácora, la persona lectora interesada puede revisar el anexo 9, donde se dispuso código QR con el cual podrá acceder a documentos escritos y algunos audios y videos propios del proceso creativo.

4.4. Evaluación del proceso de la puesta en escena

En este punto se tomarán en cuenta dos aspectos importantes para la evaluación del proceso creativo de la puesta en escena, el primero será desde el punto de vista de los actores y actrices participantes durante el proceso y que llegaron hasta la presentación final. En la que por medio de la herramienta de recolección de información de la encuesta, se recopilaron al azar con público general su perspectiva de la muestra.

De esta manera, el primero vivido dentro del proceso, tanto de creación como de la muestra final por los intérpretes y la segunda desde el punto de vista del observador ajeno, en su totalidad, al proceso creativo, el cual observó por primera vez la muestra. Dicha entrevista, en el caso de los actores y actrices, se mencionarán sus nombres, mientras que, por respeto y privacidad, las respuestas dadas por el público serán de manera anónima.

4.4.1 Evaluación desde el punto de vista de los actores y actrices del montaje

Hay varios puntos que se lograron observar durante el proceso creativo con respecto al punto de vista de los actores y actrices, cuando se les hizo una serie de pregunta desde su experiencia. De estas preguntas se desglosan algunas de sus respuestas dadas y en las que se presentan sí hubo un entendimiento de los códigos simbólicos del heavy metal y su combinación con una obra del siglo de oro español *El gran teatro del mundo* (Calderón de la Barca, 1630).

A3 mencionó que:

desde lo teórico y el concepto tuvimos un muy buen acercamiento. [...] Había una idea clara de lo que cada personaje representaba, intenciones y lo que se quería lograr desde la mezcla entre la personalidad del personaje y el personaje que crecía desde la vertiente musical daba un curso claro. (A3, 2021)

A4 también agrega que los distintos géneros y subgéneros del heavy metal llegaron a generar una forma “corporalmente y en la creación de personajes.” (A4, 2021), lo cual se

reflejó durante las exploraciones con los distintos subgéneros del género, a partir de las cuales ellos se veían influenciados para cambiar el cuerpo del personaje.

Para A2, uno de los puntos que le parecieron interesantes desde su incorporación al elenco y la creación del proceso en sí “fue una ruptura de los conceptos propuestos por la academia en cuanto al teatro en verso del siglo de oro español. La obra, incluyendo la propuesta musical, tiene esa característica” (A2, 2021).

Con estas respuestas se logra denotar cómo la utilización del código simbólico de la música se puede observar que no solamente como una ruptura en el texto clásico, sino cómo la propuesta corporal del actor se ve totalmente influenciada por la música heavy metal, logrando así, que estos códigos quedaran más que claro durante todo el proceso creativo.

Es importante mencionar que la combinación entre un auto-sacramental con el heavy metal logra reflejar que, a pesar de verse como antagonistas una de otra, “era la misma contradicción que se buscaba representar desde un inicio, mismas contradicciones que se encuentran en ciertas religiones”. (A3, 2021)

Según A1:

la propuesta tenga la coherencia y cohesión necesaria para construir un discurso. Considero que uno de los mayores aciertos ha sido una correspondencia sensible del subgénero del heavy metal con el personaje del auto-sacramental y su universo interno que le plantea el director. Asimismo, el discurso planteado fue fortalecido y tuvo un impacto emocional considerable gracias a los códigos de heavy metal. (A1, 2021)

Es así como desde el punto de vista actoral de los intérpretes, que dieron vida a cada personaje, puede considerarse como un acierto de las propuestas con respecto a la combinación de los códigos que durante esta investigación fueron base primordial, lo cual creó una dinámica de trabajo entre la música y los estímulos actorales, que fueron siempre constantes.

A pesar de que en su mayoría del tiempo se logró tener un rumbo entre la propuesta escénica y los códigos simbólicos en algunas ocasiones “se puede mejorar es que a veces no tenía muy claro el rumbo de la puesta o el discurso con respecto a los textos y las acciones verbales”. (A4, 2021), esto debido a que, al ser un texto en verso, el cual está muy lejos de un lenguaje cotidiano, puede llegar a crear estas disonancias en las que no se logra comprender el texto en su totalidad.

De esta manera, para los intérpretes fue “un reto como actor pues el texto es complejo para la interpretación (A6, 2021). A pesar de dichas complicaciones o retos que el mismo texto tenía, otro punto que dificultó, en varios momentos, el proceso durante la creación fue el constante obstáculo de la pandemia, lo que también se vio reflejado, no solo en a nivel de dificultad del texto, sino también en el tiempo del proceso, puesto que se tornó más largo de lo previsto, y que los mismos actores y actrices lo evidencian al mencionar que “fue muy larga y complicada por la pandemia” (A4, 2021).

Dentro de la experiencia vivida, en la parte técnica en elementos como luces, sonido, escenografías y vestuarios, los principales hallazgos logrados desde la dirección del proceso fueron los siguientes:

- ☠ Para el diseño de luces se adaptaron lámparas led que respondían al sonido, lo cual permitía que cambiaran de color automáticamente, siendo esa una solución viable debido a que no se contaba con una consola de luces.
- ☠ Las pistas musicales se realizaron por medio de un trabajo en conjunto con un compositor que colaboró en el proceso. Él preparaba y enviaba las maquetas de las piezas musicales y el director hacía las observaciones o sugerencias que fueran necesarias. Esta forma de trabajo se dio desde el principio del proceso, debido a la importancia que tenía la música en tanto código simbólico.
- ☠ Y para el vestuario se procedió a adaptar ropa propia de los actores y de las actrices, con base en cambios sugeridos por el director del montaje. En algunos casos, el vestuario fue acompañado de un maquillaje específico

Es importante rescatar que todas las áreas técnicas durante los ensayos y la muestra final, como fue manejo del sonido o de las luces, fueron realizadas en su totalidad por el director, pues una de las principales limitaciones que se afrontó fue la falta de un equipo técnico que apoyara el proceso.

A la vez, cabe resaltar que todas las propuestas de vestuarios fueron resultado de la adaptación de ropa perteneciente a los mismos intérpretes, con lo cual a cada prenda se les hizo modificaciones para que estuviera lo más cercano posible a las propuestas estéticas de cada subgénero, de forma tal que correspondiera a las características de cada personaje como parte de la jerarquía de poder.

Por otra parte, la falta de presupuesto y de espacio para ensayos fueron dos de las principales dificultades, pues todo se costó con recursos propios del director. Esto hizo que las limitaciones para conseguir un espacio de ensayo se resolvieran gracias a la ayuda de uno de los actores intérpretes que colaboró consiguiendo el espacio del patrimonio cultural conocido como “La Alhambra” en el centro de San José para realizar ahí las diferentes etapas de ensayos para el montaje. Deno haber sido por esto, la gestión de un espacio para los ensayos y la muestra final se hubiese complicado por los costos elevados de alquilar alguno de los pocos espacios escénicos privados disponibles, dado que, lamentablemente, en la Universidad de Costa Rica no fue posible tampoco acceder a espacios ni para los ensayos ni para la muestra final.

4.4.2 Evaluación del público general

En este apartado, se tomó en cuenta el punto de vista de manera anónima de los comentarios a una serie de preguntas que se les hizo al azar una vez finalizada la muestra de la obra presencial. Esta intentó medir la comprensión del mensaje, la comprensión de los códigos simbólicos del heavy metal y, sobre todo, la combinación de ambos. Además, de tomar en

cuenta aciertos y desaciertos que se pudieron dar durante esta muestra, las cuales en aras de enriquecer la investigación son necesarias.

Con respecto a los códigos simbólicos, el público general logró idéntica aquellos códigos simbólicos en los que se basa dicha investigación como son “la música de fondo para la obra, guturales, maquillaje, guitarras y ambientación de sonido” (anónimo, 2021). Con estos conceptos que el público logró identificar, a pesar de ser ajenos tanto al proceso creativo como a los distintos subgéneros del heavy metal, les fue sencillo asociar toda la estética y propuesta con el género musical.

Algunos de los puntos a mejorar, tomando en cuenta ciertos aspectos como el espacio, el cual creaba demasiado eco, fue el manejo de las voces en *off*²², en las cuales, por un poco de desconociendo general en la ecualización de audios a nivel profesional, se distorsionaron mucho y esto a la hora de combinarse con un espacio que por su estructura tiene mucho eco afectó bastante ya que “se debería mejorar el audio para poder entender que es lo que dice el narrado” (anónimo, 2021).

Nuevamente, como se observa en este comentario “la acústica del lugar no ayudaba a entender las voces grabadas ni las voces de los actores”, creando una disociación que no se buscaba, sin embargo, fue un factor con el que se tuvo que trabajar, dadas las circunstancias iniciales de conseguir un espacio escénico de manera continua y gratuita.

Dentro de los aciertos, además, de lo que fue la identificación clara de los códigos simbólicos del heavy metal y dentro del mundo de este género, algo que resalta mucho es la forma en la que un grupo musical entrega su energía en tarima, dicha energía también fue lograda por los actores y actrices, puesto que el espectador logró sentir esa misma fuerza y como esta, a su vez, ayuda a “las relaciones entre los personajes a medida que se desarrollaban en la historia, la vestimenta me pareció adecuada con la temática y varios estilos de Metal” (anónimo, 2021).

²² Voz en *off* hace referencia a voces pregrabadas como un recurso muy común en distintos géneros artísticos.

Finalmente, un comentario que entraría dentro del código simbólico del arte visual de las bandas, es el que tiene que ver con la escenografía y utilería, que fueron fundamentales para crear el ambiente total de la obra, en la que inclusive “la estructura de las luces ayudaba a la ambientación de concierto de heavy metal y enmarcaba el altar.” (anónimo,2021)

4.5 La puesta en escena basada en el texto de Calderón de la Barca y los códigos simbólicos del heavy metal como medio para la reflexión sobre la responsabilidad del ser humano en su destino.

El teatro desde sus principios siempre ha intentado ser un reflejo de la sociedad y es por eso que una obra como estas tampoco podía dejar de tener dicha reflexión a nivel más metafórico. El mismo Calderón de la Barca hace alusión en cómo el ser humano tiene un destino ya marcado por un ser superior, cuando el personaje del Mundo dice “ya previno me discurso dos puertas la una es la cuna y la otra es el sepulcro” (Calderón de la Barca, 1630, pág. p 7) . Con lo anterior, se da a entender que, desde el nacimiento, el destino del ser humano tiene dos posibilidades sin importar el rango o la edad.

También bandas como Luzbel, banda de origen mexicano, hacen alusión a un Dios que es observador, lo cual también lo describe Calderón con personaje del Autor (Dios). En la canción *Por piedad*, de la agrupación mexicana, dice: “Hoy puedo decirte que tu muerte ha sido en vano, Pues tus hijos se matan con su propia mano” (2019), este fragmento se vio reflejado en la puesta en escena, cuando cada uno de los personajes mata al otro por conseguir más poder.

Es decir, que a pesar de que un ser supremo dictaminó al inicio la vida y muerte como algo inevitable del destino del ser humano, en el camino los individuos se manejan a su libre albedrío, como sucede casi en su totalidad en la obra, en la que después de que los papeles son entregados, ellos son los que van dictaminando, desde su perspectiva, su destino; a pesar de que, sin importar su poder, al final todos mueren.

Si bien es cierto, el heavy metal nace como acto de rebeldía contra un sistema, e incluso, contra una religión, esta misma irreverencia con la que sociedad ve al género musical, analógicamente, es como los de más poder, en la obra, ven al personaje del Pobre, creyendo que por derecho divino y destino así debe ser.

Con la creación de la puesta en escena, junto con los códigos simbólicos, lo que se quiso reflejar fue un destino, que sin importar un estatus social o poder que se tenga, la muerte es lo que espera al final de la vida.

El Mundo hace mención de cómo la vida se puede ver como una obra corta, cuando dice, “corta fue la comedia ¡Pero cuando no lo fue la comedia desta vida” (Calderón de la Barca, 1630, pág. 31). Con ellos, se vuelve a reflexionar acerca de que la vida se acaba muy rápido y el destino, sin importar si existe un superior o no, es efímero.

Figura 24. Relación entre códigos del heavy metal y elementos del montaje.

En síntesis, desde el inicio de la creación escénica hasta la muestra final, los códigos simbólicos del heavy metal fueron los pilares del montaje. Lo anterior, a partir de la utilización de la música como detonante de creación de personajes, y de la caracterización y vestuario que acompañaron dicha creación. Además, de elementos fundamentales, que son los cuerpos de los actores para crear distintas figuras que representaron imágenes consideradas anti-religiosas, como la mencionada cruz invertida o pentagrama, que son los códigos simbólicos que se encontraron presentes durante todo el proceso creativo.

Capítulo 5

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones

En relación con el primer objetivo específico de esta investigación, el cual es definir los códigos simbólicos del heavy metal que se utilizaron en la puesta en escena, basada en el texto *El Gran Teatro Del Mundo*, se logró concluir lo siguiente:

- ☠ El primer código simbólico que dio base a la puesta en escena fue la música, que fue utilizada no solamente como estímulo para los actores y actrices, sino también como parte fundamental en la creación de la atmosfera de la puesta en escena.
- ☠ El vestuario fue el segundo código simbólico del heavy metal de suma importancia en el proceso de creación escénica, el cual poco a poco fue adquiriendo mayor fuerza conforme se detallaban mejor estos elementos y cómo estos se volvieron esenciales para la creación y caracterización de cada personaje.
- ☠ El código simbólico correspondiente a la religión vs anti religión se vio reforzado en la utilización de simbolismos creados desde el mismo cuerpo de los actores y actrices, en los que, por medio de la corporalidad, creaban imágenes o figuras reflejando símbolos muy representativos en el heavy metal, como las cruces invertidas, pentagramas. Asimismo, se jugó con las contradicciones de algunos personajes que reflejaban más los pecados capitales, como la lujuria en personajes que fueron creados en el texto como religiosos, como fue el caso del personaje de la Discreción.
- ☠ Finalmente, el ultimo código simbólico del heavy metal, que se define en la puesta, fue el arte de las bandas, este se ve reflejado desde una propuesta escenográfica y de luces en la muestra final, en la que se utilizaron velas, un cráneo, incienso (humo), y colores rojos y azules, para crear la atmosfera entre un altar y un concierto de heavy metal.

Seguidamente, el correspondiente al segundo objetivo específico que tiene que ver con delimitar el texto de la obra *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca que se utilizaría para crear la propuesta escénica con los códigos simbólicos del heavy metal. Para este objetivo se parte principalmente de un personaje de la obra, el cual era quien mejor reflejaba mucha de la premisa del género y su creación en los años 80's.

Este personaje, quien sirve de anclaje para crear la puesta en escena, es el Pobre. Este, después de delimitar los códigos simbólicos, se reflejaba en puntos como:

- ☠ Contestatario.
- ☠ Irreverente.
- ☠ Siempre dudando de la religión y buscando ir en contra (tomado como un acto de anti- religión)
- ☠ Violento.

Estas cuatro características básicas se ven reflejadas en las canciones de muchos grupos de heavy metal a nivel mundial y es lo que hace que este género musical siga hasta hoy en día como uno de los más populares, principalmente entre los adolescentes, pero que también trasciende a generaciones más adultas.

Luego de lograr definir los códigos simbólicos del heavy metal y de delimitar el texto con el propósito de crear una combinación entre dos antagonistas, como podría ser un texto auto-sacramental y el heavy metal, se pasa al tercer objetivo específico, el cual corresponde a la elaborar la puesta en escena basada en el texto *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca, con los códigos simbólicos del heavy metal.

En este objetivo se pasó por una serie de pasos para lograr dicha puesta en escena, la cual se puso mostrar de manera presencial en el edificio de patrimonio cultural de la Alhambra en San José centro. Los pasos a seguir para realizar esta muestra fueron:

- ☠ Convocatoria de actores y actrices de las escuelas de teatro de la UCR, UNA y TNT

- ☒ Creación de horarios de ensayo virtuales en los primeros meses y presenciales bajo los protocolos de salud por el COVID-19.
- ☒ Exploraciones bajo distintas técnicas teatrales que van desde la esencia animal, la cual intenta mimetizar movimientos de animales, hasta técnicas vocales como la utilización de guturales. Estas fueron la base para creación de personajes, junto con la utilización, como estímulo continuo durante todo el proceso, de la música de los distintos subgéneros de heavy metal.
- ☒ La búsqueda de vestuarios, que también reflejaran los distintos subgéneros del heavy metal, fueron esenciales para crear aún más la totalidad de la obra.
- ☒ Utilería que reforzara los elementos anteriores, como el humo, luces y cráneos.

Finalmente, después de la presentación de la obra, la cual se dio el 31 de octubre del 2021, se pasa al último objetivo, que corresponde a evaluar la puesta en escena y el proceso de montaje final basado en el texto *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca, con los códigos simbólicos del heavy metal. Esta evaluación se basó en la recopilación de información por medio de dos encuestas, una enfocada en los actores y actrices involucrados en el proceso de creación y la segunda en el público general. Además, se toman en cuenta las bitácoras de los intérpretes para lograr obtener mayor información al desarrollar este objetivo.

Con respecto a este objetivo se concluye lo siguiente:

- ☒ Se debe buscar mayor dominio del área tecnológica y del espacio físico que se utilice en una puesta, debido a que por falta de un conocimiento más avanzando, los textos utilizados con voz en off, muchas veces no se entendieron por la acústica del lugar.
- ☒ Las técnicas vocales de guturales deben cuidarse muchísimo para evitar lesiones a nivel vocal.

- ☠ La utilización del heavy metal, durante todo el proceso, creó una corporalidad específica en los actores y actrices a la hora de construir sus personajes que se adecuaron a la propuesta estética del género.
- ☠ Finalmente, la combinación de un texto clásico, como es el caso del *Gran teatro del mundo* de Calderón de la Barca, con elementos más contemporáneos, como fue el heavy metal, se vuelve una propuesta novedosa y poco explorada a nivel nacional, lo cual crea la oportunidad de seguir creando espectáculos para públicos inclusive más específicos, como son los fans de este género.

5.2 Recomendaciones

En base a los resultados recogidos en la presente investigación, y al aporte bibliográfico y práctico que tuvo como base la investigación, se proponen las siguientes recomendaciones, las cuales van dirigidas a aquellas personas que vayan a realizar sus investigaciones escénicas en el área de dirección teatral con un interés en la adaptación de teatro del clásico y que busquen musicalizar sus propuestas:

- ☠ Mayor profundización en el tema de ecualización y volúmenes correspondientes a la utilización de audios, sean musicales o de voces en *off*.
- ☠ Para aquellas personas que busquen musicalizar alguna obra del siglo de oro español o de corte clásico, sea desde una propuesta similar con música heavy metal u otro tipo de géneros contemporáneos, es necesario que esta se enfoque siempre en el texto, ya que este tiene cierta métrica y ritmo, para, de esta forma, evitar que se pierda el mensaje del texto.
- ☠ Analizar el espacio escénico que se vaya a utilizar en una muestra escénica, con respecto a temas como acústica, para así poder tomarse en consideración en el momento de incorporar elementos sonoros y que estos no se pierdan o distorsionen más de lo necesario

- ☒ Finalmente, buscar un grupo de apoyo técnico que puede estar, no solamente en la presentación final, sino durante el proceso creativo para evitar que la muestra se vea afectada por aspectos como: sonido, luces, proyecciones, etc.

Las siguientes recomendaciones van dirigidas a aquellas personas que vayan a ser parte de algún proceso de montaje escénico como intérpretes teatrales en adaptaciones de teatro clásico y que busquen musicalizar sus propuestas desde el heavy metal:

- ☒ Mayor profundización en el tema de técnicas vocales, desde lírico hasta guturales.
- ☒ Manejo básico en la voz cantada.
- ☒ Mejor manejo en el verso español o para teatro clásico en general.

5.3 Posibles temáticas recomendables para futuras investigaciones dentro de Artes Dramáticas.

Posibles temáticas de investigación podrían ser:

- ☒ Nuevas formas de adaptación de textos clásicos al actual siglo XXI.
- ☒ Incorporación de tecnologías digitales en adaptaciones de textos de corte clásico.
- ☒ Creación de equipos técnicos enfocados a la creación de diseño luces y sonido para teatro clásico, desde propuestas musicales como el heavy metal.
- ☒ Creación de óperas rock y la utilización de las nuevas tecnologías dentro del teatro costarricense.

Referencias

- Artaud, A. (2001). *El teatro y su doble* (Octava ed.). (E. A. Abelenda, Trad.) Capellades , Barcelona, España: Edhasa. Recuperado el 22 de Abril de 2020
- Calderón de la Barca, P. (1630). *El Gran Teatro Del Mundo*. (E. Rull, Ed.) Madrid, España. Obtenido de [http://olimpiadasquindio.ddns.net/principal/bibliotecags/El%20gran%20teatro%20del%20mundo%20\(Calderon%20de%20la%20barca\).pdf](http://olimpiadasquindio.ddns.net/principal/bibliotecags/El%20gran%20teatro%20del%20mundo%20(Calderon%20de%20la%20barca).pdf)
- Calderón, J. C. (2006). Aportes para una historiografía de teatro costarricense ¿Cómo y desde qué perspectiva se ha escrito la historia del teatro en nuestro país? *Revista en Escena*, 83-95.
- Castillo, S. (2016). El mundo del Heavy Metal en la Ciudad de México. Radiografías imaginarias y rituales, en F. Martínez. En F. d. Martínez, *Atlas etnográfico de los mundos contemporáneos* (págs. 83 - 117). Ciudad de México, México: Ediciones Navarra.
- Corrales, R. (2011). *Camisetas Negras, una expresión alternativa: estudio sobre el movimiento metalero urbano en Costa Rica*. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Antropología con énfasis en Antropología Social., Universidad de Costa Rica, San José. Recuperado el 20 de Abril de 2020
- Díaz, V. A. (2013). Metal, subcultura con identidad social. *Revista de la Licenciatura en Comunicación Pública* , 5-12.
- Dunn, S. M. (Productor), Sam Dunn, S. M. (Escritor), Dunn, S., McFadyen, S., & Joywise, J. (Dirección). (2005). *Metal - A Headbanger's Journey* [Película]. Recuperado el 16 de Marzo de 2020, de https://www.documaniatv.com/social/metal-a-headbangers-journey-subtitulos-en-espanol-video_9308c7b68.html
- Entrevista N°1 a la persona EAD1 expertos profesionales de teatro*. (2020). (Redondo, Entrevistador) San José, Costa Rica.
- Entrevista N°2 a la persona EAD2 expertos profesionales de teatro*. (2020). (Redondo, Entrevistador) San José, Costa Rica
- Entrevista N°1 a la persona ECHM1 expertos en heavy metal*. (2020). *Entrevista a (Redondo, Entrevistador) San José, Costa Rica*.
- Entrevista N°2 a la persona ECHM2 expertos en heavy metal*. (2020). *Entrevista a (Redondo, Entrevistador) San José, Costa Rica*.

- Entrevista N°3 a la persona ECHM3 expertos en heavy metal. (2020). Entrevista a (Redondo, Entrevistador) San José, Costa Rica.*
- Entrevista N°4 a la persona ECHM4 expertos en heavy metal. (2020). Entrevista a (Redondo, Entrevistador) San José, Costa Rica.*
- Entrevista N°5 a la persona ECHM5 expertos en heavy metal. (2020). Entrevista a (Redondo, Entrevistador) San José, Costa Rica.*
- Fernández, M. A. (1986). *El gran teatro del mundo síntesis del dogmatismo trentino*. Recuperado el 23 de Febrero de 2020, de docplayer.es: <https://docplayer.es/54961786-El-gran-teatro-del-mundo-sintesis-del-dogmatismo-trentino.html>
- Godínez, F. (1995). Autos Sacramentales. En F. Godínez, & P. B. Donosa (Ed.), *Autos Sacramentales*. Colección Enebro. Recuperado el 29 de Abril de 2020
- González, I. (2012). Revisión crítica de la construcción de un mito en los autos sacramentales el Gran teatro del mundo y la vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. *Revista Humanidades*, 2, 1-10. Recuperado el Marzo de 2020
- Grimaldi Herrera, C. (Noviembre de 2009). Los códigos: lenguaje de la publicidad. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*. Recuperado el 29 de Marzo de 2020, de www.eumed.net/rev/cccss/06/cgh6.htm
- Herrera, C. D. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista Universum. (E. Complutense, Ed.) *Revista General de Información y Documentación*, 119- 142. Recuperado el 13 de Mayo de 2020, de <http://dx.doi.org/10.5209/RGID.60813>
- Iorio, R. H. (1991). Memoria de siglos. De *Acido Argentino*. Argentina, Buenos Aires: Hermética. Recuperado el 20 de Abril de 2020, de https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_argentino
- Magallón Martínez, R. C. (2013). *Fábrica de "Metalheads": Arquetipo de la representación del aficionado al heavy metal en España*. Tesis Maestría, Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de Comunicación, Catalunya. Recuperado el 1 de junio de 2020
- Martínez, S. (2004). Heavies: ¿una cultura de transgresión?. *Revista de Estudios de Juventud*, N° 64, 75-86. Recuperado el 31 de Marzo de 2020, de <http://www.injuve.es/sites/default/files/64tema7.pdf>
- Okuda Benavides, M., & Gómez-Restrepo, C. (26 de Febrero de 2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, XXXIV(1), 118-124. Recuperado el 18 de Mayo de 2020, de <https://www.redalyc.org/pdf/806/80628403009.pdf>
- Pavis, P. (1998). *Diccionario del Teatro* (Tercera ed.). Barcelona, España: Paidós Ibérica. Recuperado el 22 de Abril de 2020

- Ramírez, M. E., Dobles, D. I., Porras, D. O., Hun, M. L., Castro, M. I., & Alvarado, L. M. (2007). *MANUAL DEL INVESTIGADOR (A) GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN CON SERES HUMANOS EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA*. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA , VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN COMITÉ ÉTICO-CIENTÍFICO. San José : UNIVERSIDAD DE COSTA RICA . Recuperado el 12 de mayo de 2020
- Rapaille, C. (2007). *El Código Cultural* (Primera ed.). (B. R. Santos, Trad.) Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. Recuperado el 28 de Abril de 2020
- Schettini, P., & Cortazzo, I. (2016). *Técnicas y estrategias en la investigación cualitativa* (primera ed.). Ciudad de la Plata, Argentina : EDULP. Recuperado el 23 de abril de 2020
- Tortajada, H. U. (1996). *El orden de Melquisede, de Calderón de la Barca: Estudio y Edición*. Tesis maestría , Universidad de Ottawa , Departmet of Modern Languages and Literatures, Ottawa. Recuperado el 29 de Abril de 2020
- Valenzuela, A. A. (Productor), & Calabró, P. A. (Dirección). (2015). *Sucio y Desprolijo: El Heavy Metal en Argentina – Documental* [Película]. Argentina. Recuperado el 18 de Abril de 2020, de https://www.youtube.com/watch?v=Nk1eenitRGw&t=17s&ab_channel=DocumentalSucioyDesprolijo
- Weinstein, D. (2000). *Heavy Metal- The Music and Its Culture*. Boulder: Da Capo Press. Recuperado el 28 de Marzo de 2020

Créditos de las imágenes

Rotting Christ TV (2020) *Rotting Christ-Streaming for European Metal Festival Alliance*. Recuperado el 13 de agosto de 2020 de <https://www.youtube.com/watch?v=VfrAQfRFtp4&t=5s>

Redondo, E (2010) Concierto de Therion en el Costa Rica.

Federico Solari. (2020). *Iron Maiden lo hace oficial: Este sábado tendremos show virtual de la doncella*. Recuperado el 8 de agosto de 2020 de <https://cuarteldelmetal.com/noticias/2020/06/iron-maiden-lo-hace-oficial-este-sabado-tendremos-show-virtual-de-la-doncella/>

Redondo, E (2021) Fotografía de ensayos y puesta en escena

Redondo, E (2021) de mapa de movimiento

Anexos

Anexo 1. Fórmula de Consentimiento Informado

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO

Teléfono/Fax: (506) 2511-4201

Escuela de Artes Dramáticas

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO BASADO EN LA LEY N° 9234 “LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA” y EL “REGLAMENTO ÉTICO CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LAS INVESTIGACIONES EN LAS QUE PARTICIPAN SERES HUMANOS”

De la divinidad a la oscuridad: una propuesta escénica basada en *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca y códigos simbólicos de heavy metal

Código (o número) de proyecto: _____

Nombre de el/la investigador/a principal: Redondo Montero Esteban

Nombre del/la participante: _____

Medios para contactar a la/al participante: números de teléfono _____

Correo electrónico _____

Contacto a través de otra persona _____

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO

Actualmente se está llevando a cabo una investigación por parte de los Bachiller en Artes Dramáticas, Redondo Montero Esteban, con el fin de identificar algunos códigos y/o características que se manifiestan en la subcultura del heavy metal y como se pueden aplicar a un auto-sacramental en la obra de Calderón de la Barca. Por ello, la información que se pueda recaudar con su ayuda es de valiosa contribución para las artes y la sociedad.

B. ¿QUÉ SE HARÁ? Si usted acepta participar en este estudio entonces se espera su participación en un encuentro individual o grupal programado, en el que intercambiarán opiniones en el caso de las individuales por medio de una entrevista no estructurada y en el caso de los grupales se tratara con los intérpretes del proceso del montaje de la obra.

Es posible que otras personas presentes en dicho grupo, o al mismo investigador, le realicen preguntas en relación con sus opiniones sobre el tema señalado. El investigador tomará registro de las opiniones expresadas que se llevaran en una bitácora.

C. RIESGOS

No existen posibles riesgos físicos para entrevistas, más allá de una incomodidad por responder alguna de las preguntas a los entrevistados. No se provee ningún riesgo para los actores o participantes durante el proceso, otro posible riesgo sería que dicho encuentro otras personas manifiesten opiniones contrarias a la suyas o sus creencias, valores y gustos.

D. BENEFICIOS

El beneficio para participantes sería tanto directo como indirectamente, tanto para los expertos como lograr e involucrarse en un montaje teatral, para los actores realizar procesos similares con música dentro del área de dramáticas y conocimiento general de un montaje.

E. VOLUNTARIEDAD

La participación en esta investigación es voluntaria y la persona puede negarse a participar o retirarse en cualquier momento sin perder los beneficios a los cuales tiene derecho, ni a ser castigada de ninguna forma por su retiro o falta de participación.

F. CONFIDENCIALIDAD

(Revisar Ley Reguladora de Investigación Biomédica Ley N° 9234, artículos 25, 26 y 27)

Se declara qué: **a)** la persona investigadora garantiza el estricto manejo y confidencialidad de la información y las medidas que se tomarán para asegurarla; **b)** se dará un manejo confidencial de la información de la persona cuando se publiquen los resultados de la investigación; **c)** cualquier uso futuro de los resultados de la investigación será factible, siempre y cuando se mantenga el respeto a la confidencialidad de los datos de los participantes.

***Se recuerda que** la confidencialidad de la información está limitada por lo dispuesto en la legislación costarricense. Por ejemplo, cuando la ley obliga a informar sobre ciertas enfermedades o sobre cualquier indicio de maltrato o abandono infantil. Estas limitaciones y otras deben preverse y ser señaladas a los presuntos participantes.

*En caso de que se planea utilizar las muestras en investigaciones futuras, se debe agregar una casilla para que la firma del participante manifieste claramente su consentimiento para el uso futuro de las muestras. Asimismo, para donar o ceder a terceros una muestra biológica de material humano se deberá contar con un consentimiento informado específico para cualquiera de esos fines. En este se deberá dejar claro el lugar y las condiciones de conservación, los objetivos de esta conservación, los usos futuros de las muestras y la posibilidad de cesión de las muestras a terceros.

2. Se debe aclarar al participante si las muestras obtenidas para la investigación podrían transferirse a otras instancias dentro o fuera del país mediante un acuerdo de transferencia de material biológico (MTA) (Art. 19 y 21, Ley 9234).

3. Explicar al participante su derecho a retractarse de su consentimiento sobre el posible traslado, almacenamiento, manejo y uso de sus muestras biológicas de material humano (Art. 20, Ley 9234).

***Se recuerda que** las personas participantes no recibirán ninguna remuneración ni compensación por la donación y utilización de muestras biológicas humanas. Asimismo, queda prohibida la venta de muestras biológicas que hayan sido obtenidas para una investigación biomédica (Art.19 y 23, Ley 9234).

H. INFORMACIÓN

Antes de dar su autorización debe hablar con él o la profesional responsable de la investigación sobre este estudio y el de haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas acerca del estudio y de sus derechos. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a Bach. Redondo Montero al teléfono 87339074 en el horario lunes a viernes de 8am a 5pm. Cualquier consulta adicional puede comunicarse con Gilbert Ulloa Brenes director del PFG al teléfono 84284718 o a la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica **a los teléfonos 2511-6722**, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

<p>Nota: en caso de proyectos o trabajos finales de graduación, ha de anotarse el nombre del profesor o profesora que dirige el proyecto, así como de la Unidad de adscripción del proyecto o trabajo final de graduación.</p>

I. Usted como participante NO perderá ningún derecho por firmar este documento y recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.

Nota: Se le recuerda que en concordancia con el Capítulo II, artículo 12 de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica N° 9234, el consentimiento informado y cualquier modificación a este

deberá ser aprobado, foliado y sellado en todas sus páginas por el Comité Ético Científico, previo a su presentación a los eventuales participantes.

CONSENTIMIENTO

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo de qué trata el proyecto, las condiciones de mi participación y accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio

***Este documento debe de ser autorizado en todas las hojas mediante la firma, (o en su defecto con la huella digital), de la persona que será participante o de su representante legal.**

Nombre, firma y cédula del sujeto participante

Lugar, fecha y hora

Nombre, firma y cédula del investigador que solicita el consentimiento

Lugar, fecha y hora

Nombre, firma y cédula del/la testigo

Lugar, fecha y hora

Versión junio 2017

Formulario aprobado en sesión ordinaria N° 63 del Comité Ético Científico, realizada el 07 de junio del 2017.

A continuación, se muestra la página del documento donde las personas dan su consentimiento y firma, pero debida a cuestiones de proteger la integridad de los participantes no se colocó el documento completo, y además se censura parte del documento para ayudar a la confidencialidad de la persona

Fórmula de Consentimiento Informado

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO
Teléfono/Fax: (506) 2511-4201

Escuela de Artes Dramáticas

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO BASADO EN LA LEY N° 9234 "LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA" y EL "REGLAMENTO ÉTICO CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA PARA LAS INVESTIGACIONES EN LAS QUE PARTICIPAN SERES HUMANOS"

De la divinidad a la oscuridad: una propuesta escénica basada en *El gran teatro del mundo* (Auto sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca y códigos simbólicos de Heavy Metal

Código (o número) de proyecto: De la divinidad a la oscuridad: una propuesta escénica basada en *El gran teatro del mundo* (Auto sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca y códigos simbólicos de Heavy Metal

Nombre de el/la investigador/a principal: Redondo Montero Esteban

Nombre del/la participante: Silvia [REDACTED]

Medios para contactar a la/al participante: números de teléfono

Correo electrónico [REDACTED]

Contacto a través de otra persona

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO

Actualmente se está llevando a cabo una investigación por parte de los Bachiller en Artes Dramáticas, Redondo Montero Esteban, con el fin de identificar algunos códigos y/o características que se manifiestan en la subcultura del heavy metal y como se pueden aplicar a un auto-sacramental en la obra de Calderón de la Barca. Por ello, la información

*Este documento debe de ser autorizado en todas las hojas mediante la firma, (o en su defecto con la huella digital), de la persona que será participante o de su representante legal.

Edwin F. [Redacted]

Nombre, firma y cédula del sujeto participante

Escaneado con CamScanner

Da consentimiento para utilizar mis datos.

X

NO (prefiere el anonimato)

CONSENTIMIENTO

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo de qué trata el proyecto, las condiciones de mi participación y accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio

*Este documento debe de ser autorizado en todas las hojas mediante la firma, (o en su defecto con la huella digital), de la persona que será participante o de su representante legal.

Paul V. [Redacted]

Nombre, firma y cédula del sujeto participante

Da consentimiento para utilizar mis datos.

SIX

CONSENTIMIENTO

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo de qué trata el proyecto, las condiciones de mi participación y accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio

*Este documento debe de ser autorizado en todas las hojas mediante la firma, (o en su defecto con la huella digital), de la persona que será participante o de su representante legal.

[Redacted]

Nombre, firma y cédula del sujeto participante

Esteban [Redacted]

Da consentimiento para utilizar mis datos.

SIX

CONSENTIMIENTO

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo de qué trata el proyecto, las condiciones de mi participación y accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio

*Este documento debe de ser autorizado en todas las hojas mediante la firma, (o en su defecto con la huella digital), de la persona que será participante o de su representante legal.

Nelson [Redacted]

Nombre, firma y cédula del sujeto participante

Da consentimiento para utilizar mis datos.

SIX

CONSENTIMIENTO

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla.

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y estas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, declaro que entiendo de qué trata el proyecto, las condiciones de mi participación y accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio

***Este documento debe de ser autorizado en todas las hojas mediante la firma, (o en su defecto con la huella digital), de la persona que será participante o de su representante legal.**

William

Nombre, firma y cédula del sujeto participante

Da consentimiento para utilizar mis datos.

✓

Anexo 2. Guía de preguntas para la entrevista a expertos en heavy metal y profesionales de teatro

Entrevista para la investigación “De la divinidad a la oscuridad, una propuesta escénica basada en *El Gran Teatro Del Mundo* (auto-sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca y códigos simbólicos de heavy metal”

Entrevista a expertos en heavy metal

Nombre completo	
Edad	Ocupación
1) ¿Desde hace cuánto tiempo es aficionado al heavy metal?	
2) ¿Cómo fue su primer acercamiento con el heavy metal?	
3) Defina en sus palabras qué es para usted el heavy metal	
4) En su criterio, cuáles son los rasgos o características que identifican al heavy metal	
5) ¿Por qué los considera que son parte de heavy metal?	
6) En su criterio, y de acuerdo con los conciertos a los que ha asistido ¿Hay algunos elementos escénicos comunes o característicos del heavy metal? ¿Cuáles serían?	

7) ¿Considera que en esa parte escénica hay diferencias entre los espectáculos o bandas que dan esos espectáculos?
8) ¿Cuáles podrían ser esas diferencias entre esos espectáculos o bandas?
9) ¿En algún momento ha observado alguna obra de teatro en la que se use el heavy metal y dónde?
10) ¿Cómo es el heavy metal hoy en día, conserva sus características o cuenta con algún tipo de evolución?

Entrevista a expertos profesionales de teatro

Nombre completo	
Edad	Ocupación
1) ¿Desde hace cuánto trabaja profesionalmente en teatro?	
2) ¿Cómo fue su primer acercamiento con un montaje teatral?	
3) ¿Defina en sus palabras qué es para usted un montaje teatral?	
4) En su criterio, ¿cuáles son los rasgos que más comunes dentro de la producción de una puesta en escena? Y ¿Por qué los considera que son parte importante de un montaje teatral?	

<p>5) En su criterio, y de acuerdo con los montajes a los que ha asistido o ha dirigido ¿Puede que elementos o característicos escénicos comunes se observan dentro del teatro costarricense en su producción (vestuario, luces, escenografía, etc)?</p>
<p>6) ¿Considera que en entre la producción de un montaje de teatro clásico y teatro más contemporáneo hay diferencias? ¿cuáles podrían ser esas diferencias?</p>
<p>7) ¿En algún momento ha observado alguna obra de teatro en la que se use el heavy metal y dónde?</p>
<p>8) Si usted tuviera que usar características estéticas de algún género musical contemporáneo, como el heavy metal, para el montaje de una obra de teatro clásica ¿qué elementos estéticos tomaría en cuenta?</p>

Anexo 3. Matriz para el análisis de datos

Criterio	Fuente 1 Documental es: <i>Global Metal, Evolución of Metal, Metal - A Headbanger's Journey</i> todos realizados por Sann Dumm.	Fuente 2 heavy metal- <i>The Music and Its Culture</i> de la autora Deena Weinstein	Fuente 3 <i>Camisetas Negras, una expresión alternativa: estudio sobre el movimiento metalero urbano en Costa Rica</i> autor Rafael Corrales Ulate	Fuente 4 <i>Heavies: ¿una cultura de transgresión?</i> por Silvia Martínez	Fuente 5 <i>FÁBRICA DE "METALHEADS"</i> : <i>Arquetipo de la representación del aficionado al heavy metal en España</i> por Roberto Carlos Magallón Martínez	Fuente 6 <i>El mundo del heavy metal en la Ciudad de México. Radiografías imaginarias y rituales</i> que se encuentra en el libro de <i>Atlas etnográfico de los mundos contemporáneos. Volumen I</i> , realizado por Stephen Castillo Bernal	Fuente 7 Videoclips y presentaciones en vivo de bandas de heavy metal	Comentarios
Códigos Simbólicos del heavy metal	Según Dunn: la música es uno de los códigos principales en el que una de los principios es usar el tritón o 5ta disminuida en donde "en la edad media, se identifica al tritón como	Según Weinstein, habla que el: "heavy-metal no es más que un montón de ruido; no es música, es distorsión- y es precisamente por eso que sus adeptos lo encuentran atractivo. De todo el rock contemporáneo, es el género más identificado con la violencia y la agresión, la rapiña y	Según Rafael Corrales Ulate música heavy metal es: "aquel tipo de rock pesado y estridente con sonidos duros y metálicos con presencia de vocalizaciones que pueden variar desde los altos tonos hasta las voces guturales. Suele ir acompañado de guitarras distorsionadas, un bajo que marca el tono y una batería prominente marcando el tiempo y la velocidad	Según Silvia Martínez dice que el heavy metal musicalmente tiene como código: "la dureza en la interpretación vocal, la distorsión de la base guitarrística y un sonido global muy denso y	Según Magallón música heavy metal es: "La música metalera está compuesta, principalmente, por sonidos melódicos, potentes y distorsionados, así como escalas y composición de blues, rock psicodélico, rock, hard rock y música clásica,	Según Castillo música heavy metal es: "El tritono le otorga su especificidad al metal y se conforma por un intervalo musical que abarca tres tonos enteros, lo que produce un sonido grave pronunciado, razón por la cual durante el	Música En el video de la banda Manowar ²⁵ - en el video Warriors Of The World United (Live) - OFFICIAL VIDEO: en este video lo primero que escuchamos y observa son los instrumentos, con una predominancia en la introducción del bajo eléctrico y la batería, y poco a poco las guitarras se van incorporando con su respectiva distorsión para luego dejar casi sola a la voz por unos compases para luego	Música Similitudes: en general todas las fuentes coinciden con la utilización de instrumentos eléctricos (guitarras, bajo) y batería son parte fundamental del heavy metal ²⁶ , el sonido estridente, en los que las bandas en vivo utilizan buenas y grandes amplificaciones. Otra coincidencia es la mención del tritono y la mención de Black Sabbath como uno de los primeros en utilizarlo para dar ese sonido primario al heavy metal.

²⁵ Originaria de New York, Estados Unidos.

²⁶ Heavy metalHeavy metalHeavy metal.

<p>la música del Diablo porque aparentemente, era el sonido de cuando invocaban a la bestia. Hay algo muy sexual en el sonido del tritón [...] la gente se asustaba, ignorantemente cuando oían algo así y sentían la reacción en sus cuerpos, pensaban; viene el diablo” (Dunn, 2005, mins.10:26, 10:47). “si no tiene una guitarra eléctrica con buena amplificación y distorsión no tienes el núcleo del metal.</p>	<p>la carnicería.” (Weinstein, 2000, pág. 2)</p> <p>“El heavy metal es un género musical. Aunque algunos de sus críticos escuchan solo como ruido, tiene un código o un conjunto de reglas que le permite a uno determinar objetivamente si una canción, un álbum, una banda o una canción el formarse debe clasificarse como perteneciente a la categoría "pesado metal” (Weinstein, 2000, pág. 6)</p> <p>“En el caso del heavy metal, el sónico, lo visual, y todas las dimensiones verbales hacen contribuciones cruciales a la definición del género” (Weinstein, 2000, pág. 7)</p>	<p>de la canción” (Corrales, 2011, pág. 38)</p> <p>“el <i>metal</i> tiene un sonido distintivo. Posee un conjunto de significados verbales y visuales que se ven alimentados por sus propios artistas, sus oyentes y mediadores que ayudan en su construcción.” (Corrales, 2011, pág. 39)</p> <p>Vestimenta dentro de este apartado Corrales resalta que “pelo largo, con vestimenta negra y crucifijos invertidos” (Corrales, 2011, pág. 64)</p> <p>“Componentes como la vestimenta, los tatuajes, los aretes, la manera en que se lleva el pelo y el lenguaje, expresan valores y experiencias propias.” (Corrales, 2011, pág. 102)</p> <p>“La vestimenta pasa a relacionarse íntimamente con el cuerpo y su expresión, ya que ambos</p>	<p>agresivo.” (Martínez, 2004, pág. 76)</p> <p>Dentro de código de vestimenta Martínez dice: “Lo que más los caracteriza es su imagen, muchas veces un tanto agresiva, con camisetas llenas de sus ídolos, los pantalones ceñidos, las chupas repletas de chapas, el pelo largo”. (Martínez, 2004, pág. 82)</p> <p>Pero también como estos se han ido adaptando paso del tiempo “Los bermudas y los tatuajes han sustituido a las mallas y las tachuelas” (Martínez, 2004, pág. 83)</p>	<p>además de tiempos y ritmos potentes y veloces.” (Magallón Martínez, 2013, pág. 18)</p> <p>“Black Sabbath (siendo éste quien le inyectara el sonido pesado y más lejano al rock clásico, al metal, con riffs más duros y un tiempo más pausado, creando una atmosfera musical más oscura), los que determinarían o concretarían el sonido del género en sí, guitarra prominente, voz aguda, bajo pronunciado y batería potente y con ritmo veloz, con líricas oscuras y de reproche)” (Magallón Martínez, 2013, pág. 19)</p> <p>Vestimenta “Judas Priest²⁴, quienes además de moldear de mejor manera al</p>	<p>medievo dichas entonaciones fueron prohibidas por la Iglesia Católica, pues dichas melodías eran utilizadas por el Diablo para insertarse en las personas y provocar el mal” (Castillo, 2016, pág. 84)</p> <p>“la incorporación de dos guitarras eléctricas que le permitieron sonidos con altos decibeles y la ejecución de solos de guitarra acompañados de una guitarra rítmica. A ello se debe sumar la velocidad intrínseca del sonido” (Castillo, 2016, pág. 86)</p> <p>Vestimenta Según Castillo (2016) hay dos códigos simbólicos en la vestimenta un es la de “Los</p>	<p>unirse todos los elementos en la canción. Vestuario: en este código se observa las dos tendencias la primera la de la banda en el escenario con elementos en cuero, muñequeras, botas. Y la segunda es la de los fanáticos que se observan en el video, los que en su mayoría hombres y mujeres llevan camisetas negras (algunas alusivas a la banda, otras de otros estampados), cabello largo (en algunos hombres), muñequeras Arte visual de las bandas: en este código se pueden ver escenario con pantallas proyectando tantas imágenes alusivas a la banda, un juego de luces que iluminan al escenario al ritmo de la música. Iron Maiden - Rock In Rio 2019 (Full Show Hd) Música: tiene una variante de la estructura base de bajo, batería y guitarra (en este instrumento son tres guitarristas algo que pocos grupos utilizan) y por supuesto la voz semi operática.</p>	<p>Otro punto importante es significado verbal y visual que le incorporan las bandas en sus canciones lo que las hace esenciales en el HM Entonces se puede observar que hay un consenso con respecto a la base o núcleo del HM, en el que predominan los instrumentos de cuerdas con distorsión, con una percusión marcada en las baterías y voces que van desde los rangos agudos hasta los guturales. Además, tiene a utilizar los tritonos en sus composiciones. Vestimenta Similitudes las fuentes coinciden que el color negro predominando en la vestimenta tanto en los fanáticos, como los miembros de las bandas, el cabello largo (en los hombres) camisetas con los logos de las bandas, collares con algún tipo de símbolo (pentagramas, cruces invertidas, etc) pulseras, etc. Diferencias: dos fuentes mencionan que a pesar de ser un tipo de estándar la vestimenta con la que se reconoce al metalero, estás también han cambian un poco con el pasar del tiempo, mencionando incluso que también esta vestimenta se ve influencia dependiendo al</p>
--	---	--	---	---	--	---	---

²⁴ Banda de heavy metalheavy metalheavy metal de Inglaterra

<p>También necesitas tener un fuerte sonido de bajos, bajos con el bajista y con los bombos [...] No pueden ser suaves, lindos, tímidos... de ben ser fuertes de uno u otra modo” (Dunn, 2005, mins. 11:02 - 11:10) Dunn menciona brevemente que otro código del heavy metal es la vestimenta en “color negro [...] el cuero, los <i>spikes</i> ²³, el negro en la cultura occidental es algo</p>	<p>“También tiene una reserva de significados visuales y verbales que le han atribuido los artistas, los miembros de la audiencia y los mediadores que lo construyen. “ (Weinstein, 2000, pág. 7) “El heavy metal es poder, expresado como el volumen. La sonoridad está destinada a abrumar, a barrer al oyente en el sonido, y luego a prestar al oyente la sensación de poder que el sonido proporciona” (Weinstein, 2000, pág. 23) “El tipo de poder que da la sonoridad es una inyección de vitalidad juvenil, un poder para resistir el ataque del sonido y expandir la propia energía para responder a él con un empuje físico y emocional propio. La sonoridad no es ensordecedora,</p>	<p>elementos, ropa-cuerpo (en el caso del Metal)” (Corrales, 2011, pág. 106) “la imagen del metalero está totalmente marcada: pelo largo, <i>jacket</i> de cuero, botas, camisetas negras” (Corrales, 2011, pág. 107) “Otros elementos distintivos como los parches cocidos en las <i>jackests</i>, los pines puntiagudos, los piercings, los tatuajes, las cadenas, son el tipo de parafernalia observada en sus vestimentas.” (Corrales, 2011, pág. 108) Son una característica muchas veces de <i>identificar</i> un metalero</p> <p>El arte visual de las bandas “Como en todo concierto de este tipo de música, la iluminación era escasa dándole al lugar un ambiente lúgubre acentuado por los presentes vestidos de negro. La mayor y</p>	<p>El arte visual de las bandas N/A</p> <p>En la parte religiosa Martínez menciona qué “Desde su aparición en la escena musical, los grupos musicales <i>heavies</i> han debido enfrentarse a juicios por incitación al suicidio y por prácticas satánicas. (Martínez, 2004, pág. 83) “se acusará a los grupos musicales de incitación a la blasfemia y a la herejía, y de protagonizar ritos satánicos y orgías. A partir de los recurrentes temas diabólicos y macabros -que</p>	<p>sonido del metal, haciendo aún más veloz, también fue quien instauró la mítica vestimenta del metalero: estoperoles, vestimenta de cuero y mezclilla, playera, botas vaqueras y muñequeras; así como pelo largo. Cabe mencionar que en estos tiempos la vestimenta varía respecto al subgénero del metal del que se hable. “ (Magallón Martínez, 2013, pág. 19) “Otra característica común entre los metaleros es la vestimenta y, a pesar de cambiar entre cada uno de los estilos de subgéneros del metal, todas concuerdan con ciertas características como el color,</p>	<p>músicos que se encuentran sobre el escenario [...] En primera instancia la vestimenta de estos sujetos es acorde al subgénero de metal practicado.” (Castillo, 2016, pág. 106) “La audiencia, por su parte, reproduce esta congruencia estética, es decir, sus camisetas son de agrupaciones de similar tendencia musical o de la misma agrupación que fueron a ver.” (Castillo, 2016, pág. 106) El arte visual de las bandas N/A</p> <p>Religión vs anti religión “la ideología fundamental del metal la constituye la morbilidad, los</p>	<p>Vestimenta: sucede la misma tendencia que el anterior apartado, la banda tiene una vestimenta acorde a su temática, que en el caso del vocalista Bruce Dickinson tiene a cambiarse de vestuarios durante varias canciones en la totalidad de su presentación. En los fanáticos se repite la constante de camisetas negras en el público general. Arte visual de las bandas: En este caso la banda hace una amplia gama de elementos escenográficos desde un avión a escala, mantas con imágenes o paisajes, espadas elementos audiovisuales entre cada canción e incluso Eddie (el personaje insignia de la banda) el cual tiene un “duelo” con el vocalista durante la interpretación de una de las canciones.</p> <p>La banda alemana RAMMSTEIN en su live Luzhniki stadium, Moscow, Russia, 29.07.2019: Música en el</p>	<p>subgénero de HM que se inclinen más. Con respecto a este código el consenso también es casi total con pequeñas variantes dependiendo actualmente el subgénero, pero que sin embargo se mantiene varios aspectos predominantes, como el color negro en las vestimentas. Arte visual de las bandas Similitudes: algunas fuentes destacan la importancia principalmente en vivo de este código que impregna mayor fuerza a cada banda y al HM, en el que todo el conjunto de luces, escenografía y demás son vitales Diferencias: mientras una de las fuentes a pesar de mencionar las luces como un elemento presente en el escenario, habla de la poca iluminación. Se puede decir que este código puede deferir entre los conciertos masivos y los conciertos locales, con respecto a la iluminación y otros elementos escenográficos, pero que si es un elemento fundamental para dar ese soporte a la banda en vivo. Religión vs anti religión Similitudes: hay un consenso entre las fuentes de mencionar que el HM tiene a usar la</p>
---	---	---	--	---	--	--	---

²³ Picos generalmente usados en pulseras de color plateado.

<p>interesante, representa peligro, representa maldad, pero también libertad, fuera de la luz del día, donde la gente no te ve”(Dunn, 2005, mins. 32:05, 32:38).</p> <p>Dunn hace una mención importante como uno de los códigos del heavy metal la religión vs anti religión: “si no existiera el cristianismo , no existiría el metal como lo conocemos. La religión es realmente crucial para esto [...] explotar esta</p>	<p>irritante o dolorosa (al menos para el fanático), pero sí fortalecedora.” (Weinstein, 2000, pág. 23)</p> <p>“El elemento esencial de complejidad en el sonido es la obra de guitarra, que se inserta en una tecnología electrónica cada vez más elaborada que distorsiona y amplifica”. (Weinstein, 2000, pág. 23)</p> <p>“Los solos de guitarra son un elemento esencial del código del heavy metal. Un solo es una parte de la canción en la que el guitarrista no compite con el vocalista, pero puede estar respaldado por la batería y el bajo”. (Weinstein, 2000, pág. 24)</p> <p>“La batería de heavy metal es mucho más elaborada que la</p>	<p>variada iluminación con luces móviles y reflectores de colores se hayan en la parte superior del escenario debido a factores de facilidad para la movilidad de los miembros de la banda”. (Corrales, 2011, pág. 79)</p> <p>Religión vs anti religión “la palabra que define mejor a un metalero es rebeldía, después un descontento social sobre todo con cuestiones religiosas.” (Corrales, 2011, pág. 121)</p> <p>“En cuestión religiosa, pueden ser ateos, paganos, o agnósticos, incluso satanistas, aunque algunos practican alguna religión, como el catolicismo, protestantismo u otras. Pero en general los metaleros tienen poco respeto por la religión organizada y son críticos hacia ella” (Corrales, 2011, pág. 125)</p> <p>“la posición de la iglesia ante el rock pesado es que tiene que</p>	<p>en el fondo responden a una mezcla de provocación, rebeldía y recreación de elementos fantásticos-, la música y los seguidores <i>heavies</i> se verán estigmatizados por un pretendido comportamiento y tendencias satánicas”. (Martínez, 2004, pág. 84)</p>	<p>donde predomina el negro, el cabello a medio crecer o largo, los accesorios, collares o muñequeras, además de playeras o chalecos estampados con los logos de las bandas, y el cinto de picos” (Magallón Martínez, 2013, pág. 23)</p> <p>El arte visual de las bandas N/A</p> <p>Religión vs anti religión: “el heavy respeta la posición religiosa de cualquier individuo, aunque, la mayoría, comulguen más con el ateísmo o el agnosticismo. [...] Asimismo, la ideología religiosa más recurrentes en la música metal es el cristianismo. “ (Magallón</p>	<p>discursos contestatarios ante la política y la religión, la glorificación de antiguas civilizaciones, así como la conmemoración de pasajes épicos y heroicos, con la finalidad de demostrar la frágil condición humana y la incapacidad de controlar los fenómenos del mundo.” (Castillo, 2016, pág. 83)</p>	<p>caso instrumental de esta incorporan un tecladista siendo un elemento extra a la alienación del heavy metal básica de guitarras, bajo, batería y voz.</p> <p>Vestuario: en este caso el público en su mayoría en las tomas que se ven de ellos van vestidos de negro, mientras que la banda tiene a utilizar un vestuario distinto durante la presentación, en el caso del vocalista tiene varios cambios de vestuarios.</p> <p>Arte visual de las bandas</p> <p>La banda alemana se caracteriza siempre por utilizar escenografías que han ido “evolucionando” con el pasar de su trayectoria para este video del tour del 2019-2020 toda la escenografía simula una gran fábrica de metalurgia, utilizan mucha pirotécnica, elementos también como máscaras, una caminadora eléctrica (donde el tecladista va caminando mientras toca), juegos de luces en tonos rojos y azules, entre otros elementos de gran tamaño que ayudan como elemento de utilizaría.</p> <p>Música</p>	<p>rebeldía y su criterio para evocar su repudio hacia la religiosidad,</p> <p>Otro punto en el que concuerdan que el HM se alimenta de una u otra forma de temas anti religiosos para hablar de su descontento precisamente contra una religión muchas veces impuesta.</p> <p>Otra importante mención se hace que las iglesias han empezado a usar le HM como estrategia para poder “combatir” y traer más creyentes, con sus temáticas religiosas.</p> <p>Entonces para este código se puede mencionar que los aspectos generales que mueven al HM son los de rebeldía hacia la religión principalmente el cristianismo, y para eso suelen usarse símbolos tanto físicos que pueden ser portados en la vestimenta (collares con pentagramas, cruces invertidas, etc.) y principalmente en las letras.</p> <p>Pero a su vez como este mismo continuo roce entre la religión y anti religiosidad del HM, ha llega a hacer que algunas iglesias o personas, también creen sus bandas con temática religiosa en contraposición con las predominantes bandas que no usan este tipo de temáticas. Dando como precepto una constante lucha entre estos dos</p>
---	---	---	--	--	---	--	---

<p>especie de conexión entre ellos y las imágenes diabólicas e ideas satánicas” (Dunn, 2005, min. 1:04:29-1:05:36),</p> <p>“¿Quién puede pensar en Black Sabbath sin ver, al menos, una cruz invertida? ¿o pensar en Slayer sin ver un pentagrama? Ya saben, visualmente, te vincula a cierta banda o cierto sonido“(Dunn, 2005, min. 1:06:26 - 1:06:37)</p> <p>Tom Araya (vocalista y bajista de</p>	<p>batería empleada para muchas otras formas de música rock. [...] El distintivo sonido de fondo que proporciona el bombo se ve muy mejorado por el bajo electrónico, que desempeña un papel más importante en el heavy metal que en cualquier otro género de música rock. Utilizado principalmente como instrumento rítmico, el bajo produce un sonido muy amplificado. Su contribución a la mezcla instrumental es lo que hace que el heavy metal sea "pesado"” (Weinstein, 2000, pág. 24)</p> <p>“El código de heavy metal para el cantante es distintivo. Un requisito importante es el despliegue explícito de la emocionalidad [...]La voz del cantante de heavy metal también debe</p>	<p>cristianizarse en sus contenidos, podría sobre llevarse, pero con contenidos cristianos porque atrae a los jóvenes y la iglesia tiene que acercarse a ellos.” (Corrales, 2011, pág. 140)</p>		<p>Martínez, 2013, pág. 97)</p> <p>“la religión, yo creo que la mayoría de heavies tienden a ser o ateos o agnósticos o poco religiosos en genera, más que nada por esa inquietud que tenemos nosotros por pensar.” (Magallón Martínez, 2013, pág. 155)</p>		<p>Banda de origen sueco Amon Amarth en su presentación en vivo en Oberhausen Se ven claramente el código de las guitarras y sus respectivas distorsiones, el bajo eléctrico, batería y vocalista que en este caso usa la técnica vocal de gutural. Vestimenta Dentro de su vestimenta se observa una los elementos convencionales de ropa completamente negra, algunos collares alusivos a los símbolos paganos, muñequeras de cuero. Arte visual de las bandas En este apartado se ve una escenografía de un casco vikingo enorme donde sirve de tarima para el baterista, la utilización del fuego es constante, mantas alusivas e incluso martillo de utilería el cual utilizan para detonar juegos artificiales, los juegos de luces siempre en constante movimiento y cambiando de tonos fríos a tonos más cálidos.</p>	<p>y muchas veces entre sus mismos seguidores.</p>
---	---	---	--	---	--	---	--

	<p>Slayer) menciona en una entrevista para en el documental Metal - A Headbanger's Journey el porque titularon un de sus discos: <i>God hates us all</i> diciendo simplemente "él no nos odia a todos, pero es un gran título [...] pensé este es genial, creo que enfadará a la gente"(Dunn, 2005, págs. 1:10:27 - 1:10),</p>	<p>sonar muy poderosa". (Weinstein, 2000, pág. 26) Para Weinstein (2000) el código de vestimenta es un importante dentro del heavy metal porque dentro de los escenarios el tipo de vestuarios que usaban los artistas les "permiten una mayor libertad de movimiento en el escenario y mostrar mejor los cuerpos atléticos de los de los artistas, promoviendo así una imagen de poder vital. La inicial, el estilo de los jeans y las camisetas evidenció la identificación con los fans, simbolizando los orígenes y lealtades de los artistas. El siguiente estilo, el aspecto de motociclista, mezclado con un conocido sistema de símbolos de rebelión, masculinidad, y el estatus de forastero</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>que encaja con los otros elementos de la cultura del heavy metal” (Weinstein, 2000, pág. 30)</p> <p>Para Weinstein (2000) El arte visual de las bandas es: “El aspecto visual del metal pesado comprende una amplia gama de artículos que incluyen logotipos de bandas, portadas de álbumes, fotografías, parches y camisetas; elementos visuales de actuaciones en vivo como vestuarios para los conciertos, efectos de iluminación, decorados y coreografías; e ilustraciones de revistas e imágenes de vídeos musicales.” (Weinstein, 2000, pág. 27)</p> <p>“La tecnología de la industria de los espectáculos en vivo fue plenamente explotado por el género, añadiendo una intensa,</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>colorida y cada vez más variada iluminación cenital, junto con destellos, niebla, estroboscópicos y rayos láser a la experiencia del concierto. Los colores del álbum, con un borde oscuro o turbio que rodea las imágenes del caos en tonos rojos, se asemejan a la estética del concierto. El efecto aumenta los valores sónicos, aumentando la excitación y la liberación de energía vital.” (Weinstein, 2000, pág. 30)</p> <p>Weinstein (2000) Religión vs anti religión comenta con respecto a este código que:</p> <p>“Un académico que se especializa en la historia del diablo concluyó que "El satanismo abierto se desvaneció rápidamente después de la década de 1970, pero elementos del</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>satanismo cultural continuaron en los años 80 en 'pesado música rock 'metal' con su ocasional invocación del nombre del Diablo y un considerable respeto por los valores satánicos de la crueldad, las drogas, fealdad, depresión, autocomplacencia, violencia, ruido y confusión, y la falta de alegría” (Weinstein, 2000, pág. 2)</p> <p>“dentro del mismo heavy metal se da una estrategia incluso de los creyentes religiosos para tener “ un esfuerzo misionero bien hecho para reclutar miembros y salvar almas” (Weinstein, 2000, pág. 54) Esto haciendo referencia a las bandas cristianas que hacen una contraposición a la gran cantidad de bandas no creyentes.</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>Como es el caso de la banda de heavy metal Stryper o Vengean en el que según la autora en “un examen más detallado revela su misión religiosa.” (Weinstein, 2000, pág. 54)</p> <p>Pero también existe la contraparte y con mayor dominancia de las bandas que en sus letras o sus mensajes va extremos de estas creencias, “se opone temáticamente al cristianismo, no miro hacia el cielo, sino hacia el inframundo. Los símbolos e imágenes satánicas han sido un elemento básico del heavy metal desde sus comienzos con Black Sabbath y Led Zeppelin.” (Weinstein, 2000, pág. 54)</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anexo 4. Código QR de video de la muestra final

Anexo 5. Código QR de Fotografías de ensayos

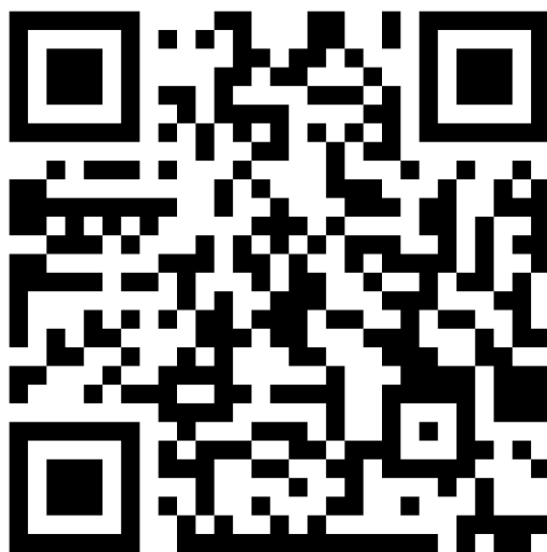
Anexo 6. Código QR de Fotografías de Muestra final

Anexo7. Código QR de mapa de movimiento

Anexo 8. Código QR de música del proceso creativo

Anexo 9. Código QR de la bitácora del proceso creativo

Dicha carpeta una serie de archivos que se complementaron para crear la bitácora del proceso de investigación práctica, desde un documento en Word, audios y videos durante ensayos

Anexo 10. Fórmula de evaluación aplicado a los actores y actrices

Entrevista para la investigación “De la divinidad a la oscuridad, una propuesta escénica basada en *El Gran Teatro Del Mundo* (Auto sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca y códigos simbólicos de heavy metal”

Entrevista actores / actrices

Nombre completo:	
Edad:	Ocupación:
11) Desde su experiencia como actor/actriz que participó en este proceso, ¿Cómo sintió los primeros acercamientos al proceso con la música heavy metal?	
12) ¿Cómo actor/actriz del proceso creativo, ¿cómo calificaría la combinación de un auto sacramental como <i>El Gran Teatro Del Mundo</i> con la estética del heavy metal? Adecuada () ¿Por qué?: Inadecuada () ¿Por qué?: Ni adecuada ni inadecuada () ¿Por qué?:	
13) Defina en sus palabras ¿cómo fue la experiencia del montaje desde sus primeros ensayos hasta la muestra final que se dio el 31 de octubre del 2021?	
14) En su criterio, ¿cuáles rasgos o características llevo a identificar con más claridad del heavy metal en la puesta en escena y por qué?	

<p>15) De manera general ¿cómo evaluaría el proceso creativo de la puesta en escena de la luz a la oscuridad?</p> <p>Muy Bueno () ¿Por qué?</p> <p>Bueno () ¿Por qué?</p> <p>Regular () ¿Por qué?</p> <p>Malo () ¿Por qué?</p>
<p>16) En su criterio, y de acuerdo con la experiencia vivida como actor/actriz, ¿qué recomendaciones haría para que la puesta en escena tuviera mayor impacto al público en general?</p>

Anexo 10 Fórmula de evaluación aplicado al público asistente a la muestra final

Entrevista público general

Entrevista para la investigación “De la divinidad a la oscuridad, una propuesta escénica basada en *El Gran Teatro Del Mundo* (Auto sacramental alegórico) de Pedro Calderón de la Barca y códigos simbólicos de heavy metal” aplicada al público general.

Nombre completo	
Edad	Ocupación
1) ¿Tras haber visto la puesta en escena, ¿qué aspectos del heavy metal pudo identificar en la muestra?	
2) ¿Cómo fue su experiencia sobre el montaje teatral de la luz a la oscuridad?	
¿Cómo calificaría la puesta en escena del montaje teatral <i>De la luz a la oscuridad</i> ?	
Muy Bueno () ¿Por qué?	

Bueno () ¿Por qué? Regular () ¿Por qué? Malo () ¿Por qué?
3) En su criterio: ¿cuáles aciertos o desaciertos tuvo la puesta en escena y por qué?
4) ¿qué impresiones le generó la puesta en escena con respecto a la actualización de una parte del texto de <i>El Gran Teatro Del Mundo</i> desde la estética del heavy metal?
5) ¿Qué recomendaciones daría para mejorar el montaje?