

Editorial

Sergio Miranda Bonilla
Universidad de Guanajuato, México.
sergiomirandabonilla@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3136-6406>

Elizabeth Torrico Avila
Universidad de Atacama, Chile
Chileelizabeth.torrico@uda.cl
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9309-4055>

Omar González Hernández
Universidad de Guanajuato, México.
joseomargonzalezhernandez@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9389-2279>

En primera instancia, el heavy metal es música. Es un rizoma de músicas que se abre en diversos subgéneros y/o estilos, que van desde el heavy metal propiamente dicho hasta el goregrind o el black metal, pasando por el thrash, el death o el power metal, entre muchos otros, y que mediante elementos significativos impactantes y escandalosos, tanto en lo melódico, tímbrico, armónico y rítmico, privilegiando la potencia en el sonido, la pesadez o la velocidad, como en lo lírico, desde finales de los años sesenta aborda temáticas de frontera que otras músicas no desean, o no se atreven a explorar. Obscuridad, violencia, hartazgo, resistencia, grandes tragedias de todos los tiempos, recuperación del pasado, desafíos del presente, angustia ante el futuro, deshumanización y absurdo son campos en los que las músicas metálicas se han desarrollado para generar cultura, identidades y horizontes de sentido para millones de personas de todos los orígenes y lenguas, y que se han enriquecido con las culturas propias de diversas regiones en que durante más de cincuenta años han encontrado un campo de cultivo, en una relación llena de tensiones y negociaciones con la industria cultural global.

En los últimos años, los estudios académicos relacionados con las músicas metálicas y su cultura han ido consolidándose, no sin resistencias, en distintos ámbitos universitarios e institucionales a escala global. América Latina acoge a una cantidad creciente de personas interesadas en explorar diversos aspectos de las culturas de las músicas metálicas. Sin embargo, son dichas resistencias las que las que forjan el carácter osado y atrevido de dichos estudios. Porque se atreven a poner la mirada, el oído y el tacto en fenómenos culturales de frontera, que juegan con lo grotesco, lo violento y lo obscuro. Es una tarea académica que urge al diálogo entre las más diversas perspectivas tanto de las ciencias sociales y las humanidades como de las naturales, del comportamiento, la salud o las matemáticas, entre otras. La multi, inter y transdisciplina son horizontes lógicos que dan sentido al camino de investigación en esta manifestación de la creatividad humana. Los estudios sobre el lenguaje, por supuesto, no son ajenos a ello.

La idea de que la música es un lenguaje es un lugar común que se alimenta de la incuestionable capacidad expresiva que ejerce. Pero si dejamos de lado el carácter específicamente lírico y atendemos a lo sonoro, lo gráfico, lo corporal, lo cinético y otros registros, constatamos que frente a lo musical no podemos sino reconocer que nociones como la de la música como sistema semiótico complejo, adquieren sentido (Carbajal Vaca, 2014). ¿Cómo es entonces que una revista de lingüística como *Lenguas Radicales* en Chile asume, en colaboración con el Seminario de Estudios en Heavy Metal de México, la coedición de un dossier especial?

Durante los pasados 7 al 11 de junio de 2022, se llevó a cabo en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, Ciudad de México, la 5ta Conferencia Bienal de Investigación de la International Society for Metal Music Studies (ISMMS), organizada por el Seminario de Estudios en Heavy Metal, colectivo mexicano que agrupa personas que, desde la academia y el ámbito independiente, investigan e

interrogan la música y la cultura del heavy metal. El evento académico convocó participantes, proyectos e investigaciones de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Grecia, Italia, Japón, México, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, Rusia, Serbia y Turquía.

A la cabeza del Seminario, el etnomusicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestrante en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana Alfredo Nieves Molina (6 de junio de 1974-12 de junio de 2022), apenas alcanzó a ver concretado el resultado de un esfuerzo que implicó tres intensos años de coordinación, gestión imaginación, planeación, con frustraciones pero también profundas satisfacciones. Horas incontables de trabajo, que durante el confinamiento por la pandemia de covid 19 y al acercarse la celebración de la Bienal, coincidieron con el agravamiento de un terrible proceso de enfermedad que acabaría por devastar su salud física.

Alfredo Nieves es el gran nombre de los estudios sobre la cultura del heavy metal en México, y uno de los líderes más visibles en Hispanoamérica. Fundó y coordinó desde 2017 el entonces Seminario Permanente de Estudios en Heavy Metal, con colaboración inicial de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Facultad de Música de la UNAM, convirtiéndose en la primer entidad académica en una institución oficial dedicada a la investigación sobre las músicas metálicas y su cultura.

Su pasión y liderazgo lo llevaron a reunir una comunidad de investigación que logró los apoyos del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, del que fue Coordinador de Educación Continua, el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Boston, el Museo Universitario del Chopo, el Colegio de San Ildefonso, la International Society for Metal Music Studies, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales y otras instituciones, generando actividades y jornadas académicas en diversas ciudades del país y vinculándose fecundamente con colectivos y organizaciones a nivel internacional, generando proyectos, conversatorios, sesiones académicas, etc.

Preocupado por la consolidación de los estudios sobre música metal a nivel hispanoamericano como una fuerza con representatividad internacional, entre sus últimos esfuerzos se cuenta la coedición de este dossier especial sobre heavy metal de la Revista *Lenguas Radicales*, que hoy la Universidad de Atacama en Chile presenta en colaboración con el Seminario de Estudios en Heavy Metal de México, como un proyecto que no acaba con el doloroso fallecimiento de Alfredo, sino que se alimenta de su legado y ejemplo.

En este dossier, asumiendo una perspectiva que se declara abiertamente por el fomento de procesos de decolonialidad, Nelson Varas Díaz de la Florida International University acomete un abordaje de la música metal como una herramienta de reflexión sobre las experiencias de opresión en el sur global, proponiendo el concepto de sur distorsionado, espacio geográfico y simbólico en el que las prácticas liberadoras se enfrentan a las lógicas coloniales de exclusión desde el proyecto moderno. Desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, Jan Koplów Villavicencio hace una revisión de los aportes que bandas de metal chilenas han sumado a la discusión sobre la crisis ecológica antropogénica que vive el planeta actualmente. El *goregrind*, subgénero del metal caracterizado por su recurso a formas y temáticas grotescas, abyectas y de carácter periférico, ocupa la exposición del investigador mexicano José Omar González Hernández, del Seminario de Estudios en Heavy Metal. En este trabajo, el *goregrind* se revisa desde su intencionalidad como repositorio de capital cultural transgresor enfocando específicamente el concepto del espacio, tanto físico como imaginado, como un elemento perpetrador de violencias que recuperan nociones mediáticas tanto de la ficción de horror cinematográfica como del periodismo de nota roja.

La trilogía de novelas *Death Metal Epic* es analizada por su autor Dean Swinford, de la Fayetteville State University. Alegorizando la música metal, sus capítulos sobre “metametal” tejen lazos narrativos que vinculan al metal como cuerpo textual rico en tropos y recursos expresivos con los mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft desde las maneras en que su producción narrativa es abordada por bandas de metal. Por su parte, desde la Universidad del Norte en Colombia, Germán Medardo Sandoval Trigo toma una perspectiva desde las epistemologías del sur para vincular el heavy metal, la historia política de grupos excluidos y la tensión normativa por la dignidad y los derechos, con miras a discutir la relación entre la resistencia y denuncia que habita el sentido de dichas músicas, apostando por dar sentido a las historias no contadas del derecho.

El dossier incluye una entrevista con la artista multidisciplinaria Kai Gabriela, de Ciudad de México, así como ejemplos de su obra gráfica. Su plástica teje lazos estrechos con el mundo significativo de las culturas del metal, en una praxis expresiva sobrecogedora. Del mismo modo, presentamos un ensayo de Roberto Alejandro Hernández Morales, de la Universidad Intercultural del Estado de México, que desde lo retórico, simbólico y alegórico hace un ejercicio de interpretación de la portada del disco *Poetry for the poisoned*, de la banda de power metal melódico Kamelot, como discurso artístico que configura prácticas culturales.

Sea este número, pues, un tributo a Alfredo y una apuesta por el camino que sigue, honrando su legado y ante un campo creciente de estudio que no hace sino apuntar al futuro. Radicalmente: sin medias tintas y desde la raíz, rizomáticamente.

Rest in power, Alfredo.

Referencias

Carbajal-Vaca, I. S. (2014). *Acercamiento Semiótico y Epistemológico al Aprendizaje de la Música*. Universidad de Guadalajara: CUCSH-UDG.

Osmium Metal Awards. (13 de junio de 2022). Alfredo Nieves - Descanse en Paz. [Imagen adjunta] [Publicación de estado]. *Facebook*.
<https://www.facebook.com/osmiumawards/posts/pfbid0aapw93fKR3jtUQsrhfmK3HgtF6VfLHr2HXTSTwpSsMnVeMhB6yvdBGDvy4uFRfB16l>

Editorial (Portugués)

Em primeira instância, o heavy metal é música. É um rizoma de música que se abre em vários subgêneros e/ou estilos, que vão desde o próprio heavy metal propriamente dito até goregrind ou black metal, passando pelo thrash, o death ou o power metal, entre muitos outros; e que, através de elementos significativos, impactantes e escandalosos, tanto em melodia, timbre, harmonia, ritmo, privilegiando a potência em som, peso ou velocidade, quanto no lírico, aborda desde o final dos anos sessenta temas de fronteira que outras músicas não querem, ou não ousam, explorar. Obscuridade, violência, incômodo, resistência, grandes tragédias de todos os tempos, recuperação do passado, desafios do presente, angústia ante o futuro, desumanização e absurdo são campos nos quais a música metálica se desenvolveu para gerar cultura, identidades e horizontes de significado para milhões de pessoas de todas as origens e línguas, e que foram enriquecidos pelas culturas de diferentes regiões nas quais, por mais de cinquenta anos, encontrou um campo de cultivo, em uma relação cheia de tensões e negociações com a indústria cultural global.

Nos últimos anos, os estudos acadêmicos relacionados com a música metal e sua cultura têm se consolidado, não sem resistências, em diferentes esferas universitárias e institucionais em uma escala global. A América Latina recebe um número crescente de pessoas interessadas em explorar vários aspectos das culturas das músicas metálicas. No entanto, é esta resistência que forja o caráter ousado e atrevido destes estudos. Porque eles ousam colocar o olhar, o ouvido e o tato em fenômenos culturais limítrofes que usam criativamente o grotesco, o violento e o sombrio. É uma tarefa acadêmica que impele ao diálogo entre as mais diversas perspectivas das ciências sociais e humanas, assim como das ciências naturais, do comportamento, da saúde ou das matemáticas, entre outras. A multi, inter e transdisciplinaridade são horizontes lógicos que dão sentido ao caminho da pesquisa nesta manifestação da criatividade humana. Os estudos sobre a linguagem, é claro, não são alheios a isso.

A ideia de que a música é uma linguagem é um lugar comum que se alimenta da inquestionável capacidade expressiva que ela exerce. Mas se deixarmos de lado o caráter especificamente lírico e prestarmos atenção ao sonoro, ao gráfico, ao corpóreo, ao cinético e outros registros, descobrimos que diante do musical não podemos deixar de reconhecer que noções como a da música como um sistema semiótico complexo adquirem sentido (Carbajal Vaca, 2014). Como é então que uma revista linguística como a *Lenguas Radicales* do Chile, em colaboração com o Seminário de Estudos de Heavy Metal do México, assume a coedição de um dossiê especial?

De 7 a 11 de junho de 2022, foi realizada a 5ª Bienal de Pesquisa da Sociedade Internacional para Estudos de Música Metal (ISMMS), no Antigo *Colegio de San Ildefonso*, da Cidade do México, com a organização do Seminário de Estudos de Heavy Metal, um coletivo mexicano que reúne pessoas da academia e da esfera independente, as quais pesquisam e discutem a música e a cultura do heavy metal. O evento acadêmico reuniu participantes, projetos e pesquisas de diferentes países: Argentina, Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Grécia, Itália, Japão, México, Peru, Porto Rico, Rússia, Sérvia, Espanha, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos.

À frente do Seminário estava Alfredo Nieves Molina (6 de junho de 1974-12 de junho de 2022), etnomusicólogo da *Universidad Nacional Autónoma de México* (UNAM) e mestre em Estudos de Arte pela *Universidad Iberoamericana*. Ele conseguiu ver concretizado o resultado de um esforço que envolveu três anos intensos de coordenação, gestão, imaginação e planejamento, com frustrações e também profundas satisfações; mas, as inúmeras horas de trabalho, o confinamento devido à pandemia de covid 19 e a aproximação da Bienal, coincidiram com um processo de agravamento de doença que acabaria por devastar sua saúde física.

Alfredo Nieves é o grande nome dos estudos sobre a cultura do heavy metal no México, e um dos mais conhecidos na América Latina. Fundou e coordenou desde 2017 o então Seminário Permanente de Estudos de Heavy Metal, com a colaboração inicial da Fonoteca do Instituto Nacional de Antropologia e História, da *Escuela Nacional de Antropología e Historia* (ENAH) e da Faculdade de Música da UNAM, o que a fez se converter na primeira entidade acadêmica dedicada à pesquisa de música metal e sua cultura de uma instituição oficial.

Sua paixão e liderança o levou a reunir uma comunidade de pesquisa que conseguiu apoios do *Instituto de Investigaciones Antropológicas* da UNAM, do qual foi Coordenador de Educação Continuada, do Centro de Estudos Mexicanos UNAM-Boston, do *Museo Universitario del Chopo*, do *Colegio de San Ildefonso*, da *Society for Metal Music Studies*, do *Laboratorio Nacional de Materiales Orales* e de outras instituições, gerando, assim, atividades e conferências acadêmicas em várias cidades do país e estabelecendo vínculos frutíferos com coletivos e organizações de nível internacional, gerando projetos, palestras, sessões acadêmicas, etc.

Preocupado com a consolidação dos estudos sobre música metal no âmbito latino-americano como uma força com representatividade internacional, entre seus últimos esforços está a coedição deste dossiê especial sobre heavy metal na revista *Lenguas Radicales*, que hoje a *Universidad de Atacama* no Chile apresenta em colaboração com o Seminário de Estudos de Heavy Metal do México, como um projeto que não termina com a doloroso falecimento de Alfredo, mas que se alimenta de seu legado e exemplo.

Neste dossiê, assumindo uma perspectiva que se declara abertamente a favor do fomento de processos de descolonização, Nelson Varas Díaz da *Florida International University* aborda a música metal como uma ferramenta de reflexão sobre as experiências de opressão no sul global, propondo o conceito do sul distorcido, um espaço geográfico e simbólico no qual as práticas libertadoras enfrentam as lógicas coloniais de exclusão do projeto moderno. Da *Pontificia Universidad Católica* do Chile, Jan Koplów Villavicencio analisa as contribuições que as bandas de metal chilenas fizeram para a discussão sobre a crise ecológica antropogênica que o planeta atravessa atualmente. O goregrind, um subgênero do metal, caracterizado por seu recurso a formas e temas grotescos, abjetos e periféricos, é o tema de uma exposição do pesquisador mexicano José Omar González Hernández, do Seminário de Estudos de Heavy Metal. Neste trabalho, o goregrind é revisto a partir de sua intencionalidade como um repositório de capital cultural transgressivo, enfocando especificamente o conceito de espaço, tanto físico quanto imaginário, como sendo um perpetrador de

violência que recupera noções de mídia tanto da ficção cinematográfica de horror quanto do *red news*.

A trilogia de Death Metal Epic Metal de romances é analisada pelo autor Dean Swinford da *Fayetteville State University*. Alegorizando a música metal, seus capítulos sobre "metametal" tecem laços narrativos que se conectam ao metal como um corpo textual rico em tropas e recursos expressivos com os mitos de Cthulhu de H.P. Lovecraft através das formas como sua produção narrativa é abordada por bandas de metal. Por sua vez, Germán Medardo Sandoval Trigo, da *Universidad del Norte*, da Colômbia, assume uma perspectiva das epistemologias do sul para vincular o heavy metal, a história política dos grupos excluídos e a tensão normativa por dignidade e direitos, com o objetivo de discutir a relação entre resistência e denúncia que habita o significado de tal música, apostando em dar sentido às histórias não contadas do direito.

O dossiê inclui uma entrevista com a artista multidisciplinar Kai Gabriela da Cidade do México, assim como exemplos de seu trabalho gráfico. Sua arte visual tece laços estreitos com o mundo significativo das culturas do metal, em uma praxe expressiva impressionante. Da mesma forma, apresentamos um ensaio de Roberto Alejandro Hernández Morales, da *Universidad Intercultural del Estado de México*, que, do ponto de vista retórico, simbólico e alegórico, faz um exercício de interpretação da capa do álbum *Poetry for the poisoned*, da banda de power metal melódico Kamelot, como um discurso artístico que configura as práticas culturais.

Que esta edição seja, então, uma homenagem a Alfredo e, um compromisso, ao seguir neste caminho, honrando seu legado e diante de um campo de estudo crescente que nada mais faz do que apontar para o futuro. Radicalmente: sem meias medidas e a partir da raiz, rizomaticamente.

Rest in power, Alfredo.

Editorial (English)

Firstly, heavy metal is music. It's a rhizome of music that disperses into various subgenres and/or styles of music, ranging from heavy metal itself to goregrind or black metal, crossing into thrash, death, or power metal, among many others, and through shocking and scandalous significant elements in melody, timbre, harmony, and rhythm favors the power of sound, heaviness, or speed. Since the late sixties, the lyrics have addressed frontier themes that other music doesn't attempt or even dare to explore. Darkness, violence, weariness, resistance, great tragedies of all times, recovery of the past, challenges of the present, anguish of the future, dehumanization, and the absurd are areas in which metal music has developed to generate culture, identities, and a vast horizon of meaning for millions of people of all origins and languages. This musical genre has become enriched by the cultures of diverse regions where it has cultivated during the last fifty years in a relationship full of tensions and negotiations with the global culture industry.

In recent years, academic studies related to metal music and its culture have been consolidating, yet not without resistance, in distinct university and institutional settings on a global scale. Latin America welcomes a growing number of people interested in exploring diverse aspects of metal music culture. However, it is the resistance that forges the dark and daring character of these studies. This is because they dare to direct their eyes and ears on these unexplored cultural phenomena that dabble in the grotesque, the violent, and the dark. It is an academic task that urges dialogue among the most diverse perspectives, not only in the social sciences and humanities, but also natural sciences, behavioral sciences, health, and mathematics, among others. Logical horizons for meaningful future investigations are multi, inter and transdisciplinary in this area of expression of human creativity. Language studies, of course, are no stranger to it.

The idea that music is a common language, fed by the unquestionable, expressive capacity that it exerts, is widely shared. But, if we look beyond the lyrics, and pay attention to its sound, explicitness, carnality, kinetics, and other characteristics, we can't help but recognize the notion of music as a complex semiotic system from which we acquire meaning (Carbajal Vaca, 2014). How is it then that a

linguistic journal, like “Lenguas Radicales” in Chile, has decided to collaborate with a university research seminar about heavy metal music in Mexico to coedit this special dossier?

From June 7 to 11, 2022, the 5th Biennial Research Conference of the International Society for Metal Music Studies (ISMMS) was held at the Former College of San Ildefonso (museum), Mexico City, organized by the Heavy Metal Music Studies Seminar. This seminar is composed of a Mexican group that unites people from academia and the independent sphere who investigate and question heavy metal music and culture. The academic event brought together participants, projects, and research from Germany, Argentina, Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, Colombia, Cuba, Denmark, Spain, the United States, Finland, Greece, Italy, Japan, Mexico, Peru, Puerto Rico, United Kingdom, Russia, Serbia, and Turkey.

Alfredo Nieves Molina (June 6, 1974-June 12, 2022), the ethnomusicologist from the National Autonomous University of Mexico (UNAM) and master's degree in Art Studies from the Ibero-American University, was at the head of the seminar, dedicating three intense years of coordination, management, imagination, and planning, a time with frustrations but also deep satisfactions, only to barely see the result of his efforts. With the celebration of the Biennale approaching, his countless hours of work during confinement due to the COVID-19 pandemic coincided with his deteriorating health condition that would end up taking its toll physically.

Alfredo Nieves is a big name in the field of heavy metal culture in Mexico, and one of the most visible leaders in Latin America. He founded and coordinated what was, since 2017, a permanent seminar on Heavy Metal Music Studies with initial collaboration from the Sound Library of the National Institute of Anthropology and History, the National School of Anthropology and History, and the Faculty of Music of the UNAM, becoming the first academic entity at an official institution dedicated to research on metal music and its culture.

His passion and leadership led him to bring together a research community that won the support of the Center for Mexican Studies UNAM-Boston, the Chopo University Museum, the Former College of San Ildefonso, the International Society for Metal Music Studies, the National Laboratory of Auditory Materials, and other institutions, including the Institute for Anthropological Research of the UNAM, of which he was the Coordinator of Continuing Education. This generated activities and academic conferences in various cities of the country and successfully linked groups and organizations at an international level, generating projects, talks, academic sessions, etc.

Concerned about the consolidation of studies on metal music at the Latin American level so as to become a force with international representation, among his latest efforts was the co-edition of this special dossier on heavy metal music in the journal “Lenguas Radicales” from the University of Atacama in Chile and in collaboration with the Heavy Metal Music Studies Seminar from México. This project does not end with the painful death of Alfredo but rather carries on his legacy and example.

This dossier presents a text that recovers, as a posthumous and always insufficient tribute, some of the research contributions of Alfredo Nieves Molina, among whose interests in the field of metal music studies include reflection on the aesthetic manifestations in the culture, physical performativity in confinement spaces, and an active concern for self-care strategies in field work.

Assuming a perspective that openly favors processes of decolonization, Nelson Varas Díaz from Florida International University undertakes an approach to metal music as a tool for reflection on the experiences of oppression in the global south. He proposes the concept of the distorted south, a geographic and symbolic space in which liberating practices confront the colonial logic of exclusion from the modern project. From the Pontifical Catholic University of Chile, Jan Koplów Villavicencio reviews the contributions that Chilean metal bands have added to the discussion about the anthropogenic ecological crisis that the planet is currently experiencing. Goregrind, a metal subgenre characterized by its use of grotesque, abject, and peripheral forms and themes, is the subject of the presentation by Mexican researcher José Omar González Hernández from the Heavy Metal Music Studies Seminar. In this work, the intention of goregrind as a repository of transgressive cultural capital is reviewed, focusing specifically on the concept of space, both physical and imagined, as an element that perpetuates violence that uncovers and incorporates aspects from both cinematographic horror fiction and Mexican “red note” journalism, focused on violent or tragic stories.

The Death Metal Epic trilogy of novels is reviewed by author Dean Swinford of Fayetteville State University. Allegorizing metal music, his chapters on “metametal” weave narrative ties that link metal as a textual body rich in tropes and expressive resources with the Cthulhu Mythos of H.P. Lovecraft from the ways in which his narrative production is approached by metal bands. From the University of the North in Colombia, Germán Medardo Sandoval Trigo takes a perspective on the epistemologies of the south to link heavy metal, the political history of excluded groups, and the normative tension for dignity and rights, with a view to discuss the relationship between resistance and denunciation that inhabits the meaning of such music, daring to make sense of the untold stories.

The dossier includes an interview with multidisciplinary artist Kai Gabriela, from Mexico City, as well as examples of her graphic work. Her visual arts weave close ties with the significant world of metal cultures in an overwhelming expressive praxis. In the same way, we present an essay by Roberto Alejandro Hernández Morales, from the Intercultural University of the State of Mexico, who from the rhetorical, symbolic, and allegorical point of view interprets the cover of the album Poetry for the Poisoned, by the melodic power metal band Kamelot, as an artistic discourse that configures cultural practices.

Let this issue be a tribute to Alfredo and a commitment to the path he followed, honoring his legacy and embracing a growing field of study that only points to the future, radically bringing the truth to light from the roots up.

Rest in power, Alfredo.

Editoriale (Italiano)

In primo luogo, l'heavy metal è musica. Si tratta di un rizoma musicale che si apre in vari sottogeneri e/o stili, che vanno dall'heavy metal propriamente detto al goregrind o al black metal, passando per il thrash, il death o il power metal, tra i tanti, e che, attraverso elementi significativi, scioccanti e scandalosi, tanto dal punto di vista melodico, timbrico, armonico e ritmico, privilegiando la potenza del suono, la pesantezza o la velocità, che dal punto di vista lirico, dalla fine degli anni Sessanta affronta temi di frontiera che altri stili musicali non vogliono o non osano esplorare. L'oscurità, la violenza, la stanchezza, la resistenza, le grandi tragedie di tutti i tempi, il recupero del passato, le sfide del presente, l'angoscia per il futuro, la disumanizzazione e l'assurdità sono i campi in cui le musiche metal si sono sviluppate per generare cultura, identità e orizzonti di senso per milioni di persone di tutte le origini e di tutte le lingue, e che sono stati arricchiti dalle culture delle diverse regioni in cui per più di cinquant'anni hanno trovato un terreno fertile, in un rapporto pieno di tensioni e di negoziazioni con l'industria culturale globale.

Negli ultimi anni, gli studi accademici relativi alla musica metal e alla sua cultura si sono consolidati, non senza resistenze, in diversi ambiti universitari e istituzionali su scala globale. L'America Latina ospita un numero crescente di persone interessate ad esplorare i vari aspetti della cultura musicale metal. Tuttavia, è proprio questa resistenza a forgiare il carattere audace e temerario di questi studi. Perché osano guardare, ascoltare e toccare fenomeni culturali di confine che giocano con il grottesco, la violenza e l'oscuro. Si tratta di un compito accademico che sollecita il dialogo tra le più diverse prospettive delle scienze sociali e umanistiche, nonché delle scienze naturali, comportamentali, della salute e matematiche, tra le altre. La multidisciplinarietà, l'interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà sono orizzonti logici che danno senso al percorso di ricerca in questa manifestazione della creatività umana. Gli studi linguistici, ovviamente, non sono estranei a questo fenomeno.

L'idea che la musica sia un linguaggio è un luogo comune che si nutre dell'indiscutibile capacità espressiva che essa esercita. Ma se lasciamo da parte il carattere specificamente lirico e prestiamo attenzione al registro sonoro, a quello grafico, a quello corporeo, a quello cinetico e ad altri registri, scopriamo che di fronte alla musica non possiamo non riconoscere che nozioni come quella di musica come sistema semiotico complesso acquistano significato (Carbajal Vaca, 2014). Come mai allora una rivista linguistica come *Lenguas Radicales* in Cile, in collaborazione con il *Seminario de Estudios en Heavy Metal de México*, si occupa della coedizione di un dossier speciale?

Dal 7 all'11 giugno 2022 presso l'*Antiguo Colegio de San Ildefonso*, a Città del Messico, si è tenuta la Quinta Conferenza Biennale di Ricerca della *International Society for Metal Music Studies* (ISMMS), organizzata dal *Seminario de Estudios en Heavy Metal*, un collettivo messicano che riunisce persone che, dal mondo accademico e indipendente, ricercano e si interrogano sulla musica e sulla cultura dell'heavy metal. L'evento accademico ha riunito partecipanti, progetti e ricerche provenienti da Argentina, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Canada, Colombia, Cuba, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Giappone, Messico, Perù, Porto Rico, Russia, Serbia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.

Alla guida del Seminario, l'etnomusicologo della *Universidad Nacional Autónoma de México* (UNAM) e laureando in Studi Artistici della *Universidad Iberoamericana*, Alfredo Nieves Molina (6 giugno 1974-12 giugno 2022), è riuscito a malapena a vedere il risultato di uno sforzo che ha comportato tre intensi anni di coordinamento, gestione, immaginazione e pianificazione, con frustrazioni ma anche profonde soddisfazioni. Innumerevoli ore di lavoro che, durante il confino dovuto alla pandemia di covid19 e all'avvicinarsi della Biennale, coincisero con l'aggravarsi di un terribile processo di malattia che avrebbe finito per devastare la sua salute fisica.

Alfredo Nieves è il grande nome degli studi sulla cultura heavy metal in Messico e uno dei leader più visibili dell'America Latina. Ha fondato e coordinato dal 2017 l'allora *Seminario Permanente de Estudios en Heavy Metal*, con la collaborazione iniziale della *Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia*, della *Escuela Nacional de Antropología e Historia* e della *Facultad de Música* de la UNAM, poi diventato la prima unità accademica dentro a un'istituzione ufficiale dedicata alla ricerca sulla musica metal e la sua cultura.

La sua passione e la sua leadership lo hanno portato a riunire una comunità di ricerca che ha ottenuto il sostegno dell'*Instituto de Investigaciones Antropológicas* de la UNAM, di cui è stato coordinatore della formazione continua, del *Centro de Estudios Mexicanos UNAM-Boston*, del *Museo Universitario del Chopo*, del *Colegio de San Ildefonso*, della *International Society for Metal Music Studies*, del *Laboratorio Nacional de Materiales Orales* e di altre istituzioni, generando attività e conferenze accademiche in varie città del Paese e collegandosi fruttuosamente con collettivi e organizzazioni a livello internazionale con progetti, conferenze, sessioni accademiche, tra varie altre iniziative.

Preoccupato per il consolidamento degli studi sulla musica metal a livello ispanoamericano come forza con rappresentatività internazionale, tra i suoi ultimi sforzi c'è la coedizione di questo dossier speciale sull'heavy metal nella rivista *Lenguas Radicales*, che oggi l'*Universidad de Atacama* in Cile presenta in collaborazione con il *Seminario de Estudios en Heavy Metal de México*, come un progetto che non si esaurisce con la dolorosa scomparsa di Alfredo, ma si nutre della sua eredità e del suo esempio.

In questo dossier, assumendo una prospettiva che si dichiara apertamente per la promozione di processi di decolonizzazione, Nelson Varas Díaz, della *Florida International University*, intraprende un approccio alla musica metal come strumento di riflessione sulle esperienze di oppressione nel Sud globale, proponendo il concetto di Sud distorto, uno spazio geografico e simbolico in cui le pratiche liberatorie si confrontano con le logiche coloniali di esclusione dal progetto moderno. Dalla *Pontificia Universidad Católica de Chile*, Jan Koplów Villavicencio passa in rassegna i contributi che le band metal cilene hanno dato alla discussione sulla crisi ecologica antropica che il pianeta sta attualmente vivendo. Il goregrind, sottogenere del metal caratterizzato dal ricorso a forme e temi grotteschi, abietti e periferici, è l'oggetto della presentazione del ricercatore messicano José Omar González Hernández, del *Seminario de Estudios en Heavy Metal*. In questo lavoro il goregrind viene rivisto nella sua intenzionalità di riserva di capitale culturale trasgressivo, concentrandosi in particolare sul concetto di spazio, sia fisico che immaginario, come perpetrator di violenze che recuperano nozioni mediatiche sia dalla narrativa horror cinematografica che dal giornalismo di cronaca nera.

La trilogia di romanzi *Death Metal Epic* è analizzata dall'autore Dean Swinford della *Fayetteville State University*. Allegorizzando la musica metal, i suoi capitoli sul "metametal" intrecciano legami narrativi che collegano il metal come corpo testuale ricco di tropi e risorse espressive con i miti di Cthulhu di H.P. Lovecraft attraverso i modi in cui la loro produzione narrativa viene affrontata dalle band metal. Da parte sua, dall'*Universidad del Norte in Colombia*, Germán Medardo Sandoval Trigo assume una prospettiva da epistemologie del Sud per collegare l'heavy metal, la storia politica dei gruppi esclusi e la tensione normativa per la dignità e i diritti, con il fine di discutere il rapporto tra resistenza e

denuncia che abita il senso di tale musica, scommettendo sull'attribuzione di senso alle storie non raccontate del diritto.

Il dossier comprende un'intervista all'artista multidisciplinare Kai Gabriela, di Città del Messico, nonché esempi del suo lavoro grafico. La sua arte plastica intreccia stretti legami con il mondo significante delle culture metalliche, in una prassi espressiva travolgente. Allo stesso modo, presentiamo un saggio di Roberto Alejandro Hernández Morales, dell'*Universidad Intercultural del Estado de México*, che dal punto di vista retorico, simbolico e allegorico interpreta la copertina dell'album *Poetry for the Poisoned*, del gruppo melodico power metal Kamelot, come un discorso artistico che dà forma alle pratiche culturali.

Questo numero, dunque, vuole essere un omaggio ad Alfredo e una scommessa sul percorso a venire, in onore della sua eredità e di fronte a un campo di studi in crescita che non fa altro che guardare al futuro. Radicalmente: senza mezze misure e dalla radice, rizomaticamente.

Rest in power, Alfredo.