Cuadernos Fronterizos
Año 20, Núm. 62 (septiembre-diciembre, 2024): pp. 14-19. E-ISSN: 2594-0422, P-ISSN: 2007-1248
Recepción:12-04-2024 Aceptación: 19-08-2024
DOI: http://dx.doi.org/10.20983/cuadfront.2024.62.4

Acercamiento a la antropología de la música mediante la obra de *Ghost*

Luis Monárrez Lainez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez /
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua

El presente texto tiene como objetivo un acercamiento a cuestiones de la antropología de la música a partir del estudio del grupo Ghost y su producción. El ejercicio de reflexión propone que con la música es posible transmitir cuestiones de la condición humana, no solo con las estructuras musicales, sino también con la lírica. La obra musical puede analizarse desde otra vertiente, ya que las canciones conllevan mensajes que denotan sentidos/significados dentro de un entramado de prácticas culturales. Ghost representa un "pretexto" de análisis en tres dimensiones: las letras (qué comunican, la visión de quien escribe); la imaginería utilizada; las portadas de sus álbumes (que complementan un concepto musical "satánico").

La antropología de la música

Algunos autores argumentan que la música permite conocer y entender un fragmento de las relaciones sociales, políticas y étnicas a las cuales pertenece, porque en ella se referencian procesos históricos y complejas redes de significados/símbolos, así como determinadas relaciones entre sujetos y objetos. Representa un posicionamiento frente a las vicisitudes de la existencia; posee una función para seres humanos; además de un propósito según las situaciones de su empleo.

El estudio antropológico de la música ofrece un análisis hacia roles, ideologías y prácticas específicas de sujetos; cómo esto es incorporado a las cotidianidades y postulan cosmovisiones/expresiones sobre la realidad. Es un vehículo para enunciar emociones, necesidades, valores, creencias, costumbres y temores; almacena experiencias, apropiaciones y explicaciones subjetivas sobre el mundo social;

procesos y contextos específicos son reflejados en ella.

Al crear y consumir música, se ponen en marcha dinámicas emanadas de diversos procesos mentales que conllevan razonamientos, símbolos, conductas y prácticas culturales aprehendidas dentro del ámbito social. El enfoque es hacia significados, interacciones, conceptualizaciones, intereses, posturas y temas procedentes de sujetos productores y consumidores. El mundo no solo se observa, se escucha, por lo cual las letras de artistas tienen la potencia de ser fuentes para cotejar datos, procesos socio-políticos y culturales, ahí puede depositarse parte de la memoria subjetiva que incide al diálogo. Es precisamente en las anteriores ideas donde se inscribe este escrito sobre Ghost.

Con clavi con Ghost

Ghost es la creación del músico sueco Tobias Forge, quien en 2006 comenzó el concepto del grupo. Tuvo como influencias bandas de rock con maquillaje (Twisted Sister, KISS, Mötley Crüe) filmes de horror, arquitectura y símbolos católicos, una religión como mecanismo de control/regulación del comportamiento humano y referencias a Satán en agrupaciones metaleras de la década de 1980.[1]

La propuesta era producir música con elementos de una "banda de teatro" con "disfraces" para el anonimato de los miembros. Por ello se conceptualizaron músicos tocando ocultos en "uniformes", máscaras y el seudónimo "Nameless Ghoul" para todos; la figura de un papa católico (Papa Emeritus) como cantante portando túnica, mitra, cetro y máscara (asemejando el maquillaje *corpse-paint* del Black Metal), el cual ha sido reemplazado con cada disco, contando hasta el momento cuatro y un Cardenal Copia. Desde 2010 han producido cinco álbumes de estudio, con temas de satanismo/adoración a Satán, la peste negra y la formación/caída de imperios europeos.

Para Forge, el satanismo conlleva una alternativa de rebelión hacia ideologías opresoras de personas cristianas a su alrededor; docentes y madrastra, por ejemplo.[2] Para él, representa un símbolo de liberación, en lugar de uno de tiranía y maldad. Su relación con el satanismo es en cuestión de rebeldía y oposición. Su referencia se relaciona con ese Satán/satanismo producto del cristianismo: lo considerado "malo", "peligroso" y "dañino", incluido el rock y el metal. Satán está en el pensamiento libre, una postura intelectual opuesta a la estupidez; considera que la idea de Satán como el principal incitador y motor de lo maligno, aquella adoptada por artistas en películas, música, poesía y otras artes, desde hace siglos, fue creada para asustar e impactar a la gente.[3]

La creación musical de Forge evidencia un proceso mental que recrea un razonamiento particular por el uso de símbolos; por ejemplo, el logo de

[1] www.revolvermag.com/music/ghost-true-story-death-religion-and-rock-roll-behind-metals-strangest-band
[2] https://www.revolvermag.com/culture/ghosts-tobias-forge-path-satanism-why-jesus-was-kind-chill-dude/
[3] https://www.billboard.com/music/rock/ghosts-tobias-forge-interview-arena-tour-8526791/

la banda, "Grucifix", inspirado en la cruz de San Pedro (quien decidió crucificarse al revés, representando ser indigno de morir como Jesucristo) y en una postura de bandas metaleras de burlarse de uno de los emblemas principales del cristianismo. Si se aborda la música desde símbolos, conductas o conceptualizaciones, esto se identifica en la visión de Forge en cómo ideó los tres primeros discos alrededor del Anticristo en la Tierra. Líricamente, *Opus Eponymous* (2011) trata su concepción con letras de corte sexual ("Prime Mover" o "Monstrance Clock");[4] "Con clavi con Dio" enuncia el propósito de formar la banda y producir música: la inversión o trasmutación de valores judeocristianos en búsqueda del *shock* y utilizar latín para darle un toque específico.

El segundo álbum, *Infestissuman* (2013) narra la llegada y presencia del Anticristo en la Tierra.[5] La canción "Year Zero" transita entre una letra satánica y partes melosas/pegajosas de pop. Representa un equilibrio en su música: temas de oscuridad e inhumanidad insertados en melodías esperanzadoras, los cuales podrían interpretarse como baladas tristes. Es un himno al Diablo con todos sus nombres, que marca uno de los momentos más oscuros de su obra. "Per aspera ad inferí" toma constructos cristianos tradicionales (oraciones, himnos e imágenes religiosas), invirtiéndolos y convirtiéndolos en canciones de alabanza satánica. Aquí se distorsiona un aforismo latino para transformarlo en un mensaje más sombrío; una mezcla de la belleza coral de la música sacra y la fuerza de algunas bandas metaleras influencias de Ghost (Black Sabbath, Pentagram, Judas Priest).

En *Meliora* (2015),[6] su tercer disco, Forge refiere un futuro "superurbano", metropolitano y distópico, irónicamente insinúa una idea de haber alcanzado la cima como civilización, sin embargo, esto se realiza neuróticamente.[7] Forge presenta temas líricos a partir de la ausencia del dios judeocristiano y cómo existe la constante presencia de un sujeto guía. En la ironía de Forge, Ghost representa esa guía espiritual para quienes se quedaron sin Dios.[8] "Cirice", "Absolution" y "Deus in absentia" muestran cómo músico narra su relación con una religión y parte de su reconfiguración sobre ella y evidencia temas de imposición de autoridad (religiosa), sujetos buscando(se) en esas figuras de autoridad y cómo sobrellevar su ausencia.

Si el enfoque debe ser hacia significados de quien produce música, la cuestión religiosa juega un papel esencial en la obra de Ghost. Una arista de esto es la imaginería manejada en los conciertos, la cual da la idea de una liturgia, de un ritual eclesiástico.

4 "Homónimo" en latín
5 "La mayor amenaza" en latín.
6 "La búsqueda de algo mejor" en latín
7 https://blabbermouth.net/news/ghosts-nameless-ghoul-explains-meliora-album-title.html
8 https://www.guitarworld.com/famous-monsters-nameless-ghoul-talks-ghosts-new-album-meliora-and-staying-anonymous/25087

Las diferentes estéticas de los Papas Emeritus, los escenarios con vitrales que asemejan una iglesia, el incienso, proporcionan otra dimensión a los sentidos y significados transmitidos por Forge.

En portadas y contraportadas de discos, creaciones del artista polaco Zbigniew Bielak, se observan procesos creativos complementando la postura de Forge. Presentan una opción para trasmitir el mensaje principal del grupo y aumentan la experiencia musical. Existe una conexión entre ellas y un tipo de simulacro, en cuanto a cómo Bielak y Forge muestran un producto "copia", "simulado", "similar" y "semejante", pero a la vez falso, no es tanto una "adaptación", una imitación.

Opus Eponymous muestra un "simulacro" de la miniserie *Salem's Lot* (1979), basada en la novela homónima de Stephen King. Su contraportada es una inversión del Credo Niceno, una trasmutación de códigos y símbolos judeocristianos:

Infestissuman contiene una "copia" del afiche promocional del filme *Amadeus* (1984): Bielak suplanta a Antonio Salieri y a la ciudad de Viena por el Papa Emeritus II y el Vaticano. La idea es manifestar la llegada del Anticristo imitando el cómo Salieri "produjo" artísticamente a Mozart:

El Extended Play *If you have ghosts* (2013) realiza un simulacro de la película *Nosferatu* (1922): el Papa Emeritus II es una criatura semejante al protagonista del largometraje, contraportada incluida:

Meliora es una doble imagen: una ciudad industrial estilo gótico con una estatua del Papa Emeritus III sosteniendo dos lámparas; al verla de lejos, se puede apreciar el contorno de un cráneo, simulando la obra de Dalí, "*In voluptas mors*".

Conclusión

Esta reflexión exploró cómo música/músico vehiculizan temas de la condición humana, especialmente en las letras. Ghost presenta mensajes con sentidos/significados denotando el posicionamiento del líder acerca del judeo-cristianismo, es decir, una práctica cultural evidenciada en la transmutación de valores religiosos en pos del "shock value", pero con una dimensión de crítica hacia lo institucional de la religión.

Letras, imágenes y portadas representan una herramienta para acercarse al posicionamiento de músico, ya que su análisis, más sus declaraciones, muestran parte de las relaciones (inter)subjetivas, redes de símbolos, intereses, razonamientos, propósitos, ideologías, emociones, valores, explicaciones y apropiaciones. La propuesta es continuar con el análisis a partir de las propias palabras de Forge, abordar entrevistas o su propia biografía para así encuadrar su concepto "satánico" y no dejarlo en simple *shock value*.

La idea de Tobias Forge es cuestionarse qué puede hacer un sujeto "adorador" de Satán en pleno siglo XXI, con las vicisitudes propias de la globalización, de las redes sociales virtuales, los parámetros disponibles para escandalizar al público, cómo repiensa, reconfigura y reinterpreta cuestiones satánicas de grupos influencia para él, cómo asume su entorno y lo transforma, cómo resignifica lo que hubo anteriormente y lo apropia a su posicionamiento. Ese es el uso de la Antropología de la Música: analizar la manera en la que músicos resignifican y reconfiguran su entorno, sus influencias y la música a su alre-

dedor para crear posturas y mensajes propios. Faltaría, dentro de este tipo de reflexión, abordar la recepción de mensajes por parte de consumidores musicales, sus posturas, resignificaciones y reconfiguraciones desde sus contextos determinados.

Mario Ortiz, *Collage de eras y lugares*, 2023.