

El Circo Volador:

el palacio del metal Parte II

José Antonio García Ayala *
Luis Eduardo Delgado Aguiñaga**

El cine Francisco Villa sobre Calzada de la Viga antes de ser el Circo Volador.

El rejuvenecido Francisco Villa como circo del metal

El inmueble que albergó al cine Francisco Villa fue adaptado para satisfacer las necesidades del Circo Volador, por ejemplo, la sala de cine con una capacidad para albergar hasta 3 000 personas fue remodelada para convertirse en la sala principal donde se dan maratones de cine, talleres de arte circense, conferencias y los principales conciertos de rock, entre otras actividades de primer orden para el centro cultural, y para ello se adaptó un escenario a un costado de la pantalla de cine, se retiraron las butacas de la planta baja de las gradas, y sólo se conservaron las correspondientes a la planta alta, más cercanas a la cabina de proyección. También se instalaron camerinos atrás del escenario, que durante la semana funcionan como salones de clase para dar cursos como el denominado "Historia del rock".

Debajo de esta sala se localizaba el *lobby* del cine con su característica dulcería y los baños para hombres y mujeres, la cual es utilizada para realizar festivales y conciertos de rock, así como los distintos talleres artísticos y deportivos, entre otras actividades que complementan los objetivos de operación del Circo Volador. Los muros de este *lobby* están decorados con pinturas murales como muertes, serpientes y mujeres que muestran un mundo imaginario donde la desesperación, el sexo y el inframundo se entretajan.

Otros dos lugares característicos del Circo Volador son: la taquilla, la zona de oficinas y el vestíbulo del cine. En el primer sitio se controlan las actividades administrativas del centro cultural, y se expenden los boletos de entrada y se venden dulces y bebidas para consumir durante los espectáculos profesionales que se presentan en el inmueble. Mientras tanto, el segundo espacio se utiliza para complementar la necesidad de espacio cuando se realizan actividades como el tianguis cultural, ahí también se ubica una recepción y un mostrador, donde se da información

y se hacen los trámites de inscripciones para los diferentes cursos y talleres que se imparten en el centro cultural, pero también se utilizan para guardar equipo de operación y los anuncios de difusión de actividades del centro cultural, así como para operar como una zona de dispersión y control de acceso durante los espectáculos presentados en el *lobby*, además de ser utilizado como biblioteca.

Esta renovación del inmueble mantiene al espacio como lugar fundamentalmente de jóvenes, pero al que difícilmente se acercan adultos y niños, como ocurría cuando funcionaba como sala de cine, al respecto también es importante dar cuenta que la mayor parte de la población que atiende es de cualquier edad, no proviene de las colonias del entorno, sino de otras partes de la metrópoli, a diferencia de lo que ocurre en el Centro Social y Deportivo José María Pino Suárez, que mantiene una dinámica barrial más profunda.

El Centro José María Pino Suárez contiene colindancias yuxtapuestas a las del Circo Volador, ambos equipamientos comparten el mismo estacionamiento, cuya entrada separa al centro cultural de la biblioteca del complejo social y deportivo del cual formaba parte, y que en esta confluencia formaba al exterior una plaza pública donde se encuentra el busto dedicado al vicepresidente Pino Suárez, rodeado por una banca de concreto y jardineras, que permiten integrar un espacio de convivencia y lugar de encuentro. Este espacio público funciona como punto *nodal* y desde donde se distribuyen diversas sendas, varias de ellas provenientes de la contigua salida oriente de la estación del metro La Viga, que se encuentra debajo de la Calzada de La Viga, y es el medio de transporte público más eficaz para llegar a este centro cultural.

En el entorno urbano inmediato a este complejo urbano se encuentra el mercado de Jamaica, especializado en las flores que son vendidas al menudeo, mediomayoreo y ma-

Cartel del festival de *death metal* organizado en el Circo Volador.

yoreo en su nave posterior, y en la moderna Plaza Jamaica a un costado de la anterior, así como en las bodegas adyacentes, a este equipamiento que abarca la mayor parte de la colonia Jamaica se suman diversos comercios y talleres, entre los que destacan las ferreterías especializadas en el diseño y elaboración de herrería, y una pequeña zona habitacional de carácter popular perteneciente al desaparecido Rancho La Cruz.

Ante este panorama presentado anteriormente, vale la pena cuestionarse: ¿cuál es la dinámica cultural que despliega el Circo Volador? Para responder a esta pregunta primero habría que reconocer como ya se hizo, que este centro cultural no contiene sólo una dinámica, sino que ésta es la suma de varias de ellas, ya sea que esté asociada a las actividades cotidianas de lunes a viernes, entre éstas los cursos y talleres programados en las tardes, o que

esté relacionada con los eventos especiales programados fundamentalmente en la tarde o noche en cualquier día de la semana.

Entre estos eventos destacan los conciertos y festivales de música, que en los últimos años se han enfocado principalmente a la escena del *metal* en sus distintos subgéneros, como el *black metal*, *trash metal*, *death metal* o el *gothic metal*, por mencionar algunas de sus innumerables subdivisiones producto del constante crecimiento y transformación de este género musical, que lo mantiene vigente,¹ pero que algunas veces se vuelven excluyentes entre sí, y a veces resulta difícil poder ver un evento donde toquen bandas de distintos subgéneros.

Esto está relacionado muchas veces con la exclusión entre las bandas mismas en la búsqueda de la legitimidad, debido a que consideran que no les gusta mezclarse con otros grupos con los cuales no comparten una total identificación, algo que es visto por productores y bandas en México como una desunión y egolatría, al querer mostrar cuál es la mejor banda o la más auténtica, lo que restringe el desarrollo de un *metal* de calidad y una escena en conjunto,² y limita el potencial que tiene por la riqueza e inclusión de distintas visiones y gustos englobados en un mismo estilo musical, que en principio no se cierra a nadie, lo cual resulta contradictorio, pero que da pie al surgimiento de puntos de vista con una cierta tendencia discriminatoria dentro de la heterogeneidad, relacionados con la falta de un conocimiento profundo del género por ser mujer o por no ser parte del grupo identitario adscrito a este tipo de música, perspectivas que deja en segundo plano aquello que tienen en común.

En el mundo existen diversas fusiones de *metal* y sus subgéneros, lo que ha creado subdivisiones dentro de subgéneros como el *black metal*, un estilo de música de sonidos fuertes y contundentes con temáticas fundamentalmente sobre el dia-

1 Cfr. Sopa de Pato Producciones (2010). *Esquizofrenia Temporada 4: La formas del metal 1/3*. <http://www.youtube.com/watch?v=vgl-bw1eJcG> (30 de marzo de 2012).

2 Cfr. Sopa de Pato Producciones (2010). *Esquizofrenia Temporada 4: La formas del metal 2/3*. <http://www.youtube.com/watch?v=s91HVXEKzGo> (30 de marzo de 2012).

blo, que en México se ha tratado de mezclar con las raíces prehispánicas por bandas como *Xibalba Itzaes*,³ *Balam Akab*⁴ y *Tiillan Calmecac*,⁵ pero son intentos a veces aislados, que no han tenido una continuidad, algo que ha sido constante en la historia del *metal mexicano*, que aunque nació a principios de la década de los 80 del siglo XXI, ha pasado por una trayectoria discontinua que ha limitado el apoyo y la apertura de los medios masivos de comunicación a este tipo de música,⁶ y en el mundo contemporáneo donde muchos jóvenes buscan sentirse parte de algo, sin importar su origen y el desarrollo que da sustento y sentido a lo que están haciendo, esta falta de difusión restringe un entendimiento más profundo sobre el *metal mexicano*, y de aquellos que a pesar de todo, han conformado una escena metalera con el paso de los años como *Transmetal*, *Cristal y Acero*, *Toxo Death*, *Cacofonía*, *Anarkus*, *Luzbel*, *Ramsés*, *Raxas*, *Leprosy*, *Cenotaph*, *Shub Niggurath*, *Abbadon*, *Gehenna*, *Lynx*, *Hardware*, *Mortuary*, *Pactum*, *Anarchus*, *Cuero y Metal*, *Makina Negra (después Makina)*, *La Cruz*, *Inquisidor*, *Next* y *Khafra*, por mencionar algunas.

A pesar de lo anterior, ha existido un proceso de urbanización sociocultural⁷ que ha creado algunos lugares de alta significación,⁸ algunos de los cuales dejaron huellas

3 Encyclopaedia Metallum. The Metal Archives. *Xibalba*, <http://www.metal-archives.com/bands/Xibalba/4232> (22 de mayo de 2012).

4 Cfr. Encyclopaedia Metallum. The Metal Archives. *Balam Akab*, http://www.metal-archives.com/bands/Balam_Akab/10571 (22 de mayo de 2012).

5 Cfr. Encyclopaedia Metallum. The Metal Archives. *Tiillan Calmecac*, http://www.metal-archives.com/bands/Tiillan_Calmecac/3540303199 (22 de mayo de 2012).

6 Cfr. Cfr. Sopa de Pato Producciones (2010). *Esquizofrenia Temporada 4: La formas del metal 2/3*. <http://www.youtube.com/watch?v=s91HVXEkGzo> (30 de marzo de 2012).

7 De acuerdo con Ricardo Antonio Tena Núñez (2007), la urbanización sociocultural es el conjunto de efectos culturales, que genera el espacio urbano en la sociedad que lo habita, que opera a distinta escala y bajo diversas modalidades socioculturales y puede ser interpretada a partir de tres principales categorías de análisis: los productos culturales propiamente urbanos, la continuidad y discontinuidad de las prácticas urbanas y las formas de representación simbólica.

8 Los lugares de alta significación son elementos representativos del imaginario colectivo debido a que son seleccionados entre los demás componentes de un paisaje cultural (representación simbólica del territorio), por el proceso histórico del cual son testimonio, por su carácter e identidad, por las emociones que evocan, pero principalmente por las relaciones de sociabilidad que detentan que conforma redes adscritas a ellos que los identifican y lo significan, de acuerdo a sus interés y gustos dotándolos de sentidos y valores que se suman a los dados por otras redes de sociabilidad al mismo lugar, que funciona como un holograma a partir del cual se despliega la urbanización sociocultural (García Ayala, 2012:169-180).

imborrables en la memoria colectiva como los desaparecidos *Tutti Frutti*, *Rockotitlán* y *LUCC La Última Carcajada de la Cumbancha* de la década de los ochenta del siglo XXI, algunos que han tenido una larga tradición de resistencia e incasable lucha por sobrevivir como el Tianguis Cultural del Chopo, otros que a pesar de estar perdiendo vigencia siguen guardando un reconocimiento especial como lugar de la génesis, tal es el caso de la Arena Adolfo López Mateos conocida como La Catedral del Metal.⁹

Dentro de todos estos lugares claro está que no se puede dejar de mencionar el Vive Cuervo Salón (antes *Salón 21*) y sobre todo el Circo Volador, este último reconocido como el lugar contemporáneo más consolidado (Cfr. Martínez Ríos, 2010:151), y escenario de los grandes acontecimientos de la escena metalera de la metrópoli capitalina, que no son organizados por la gran industria del entretenimiento propiamente, sino por productoras independientes como Dilema, Chas y Eyescream, labor que ha empezado a conformar una escena metalera en la urbe, que no está hecha desde luego por un solo grupo, sino por la suma de varios, principalmente de la localidad, que desgraciadamente muchas veces no tienen una adecuada difusión y, por lo tanto, no se conocen a veces ni entre ellos, son pocas las bandas como "Agora"¹⁰ de metal progresivo, que han alcanzado el *mainstream*¹¹ y tocado en 2005 en el Auditorio Nacional como abridores de *Deep Purple* o en 2010 en el Foro Sol durante el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, y en ese mismo año en el Palacio de los Deportes como teloneros de *Megadeth*, la mayoría sólo se han quedado dentro del mundo *underground*, lo cual lejos de ser considerado como algo peyorativo, al ser considerados como vendidas o comerciales, es parte de las reglas del mundo contemporáneo

9 Cfr. Diablo Despierto (2008). *Arena Adolfo López Mateos – "La Catedral del Metal"*. Blog Diablo Despierto. Una vulgar muestra de poder. <http://diablodespierto.blogspot.mx/2008/05/arena-adolfo-lpez-mateos-la-catedral.html> (22 de mayo de 2012).

10 Cfr. Encyclopaedia Metallum. The Metal Archives. *Agora*, <http://www.metal-archives.com/bands/Agora/10737> (22 de mayo de 2012).

11 *Mainstream* significa cultura principal y se utiliza para designar los pensamientos, gustos o preferencias aceptados mayoritariamente en una sociedad, así como para designar los trabajos de arte y música moderna que cuentan con grandes medios para su producción y comercialización por la industria del entretenimiento, y que llegan con gran facilidad al gran público.

El Centro José María Pino Suárez a un costado del Circo Volador.
Fotografías: José Antonio García Ayala.

donde un músico, como cualquier persona de otra profesión necesita dinero para vivir,¹² y esto no le quita ni le da un mayor valor a la calidad de su música.

A esta circunstancia se suma otra, donde un sector de los jóvenes metaleros prefieren el *metal* proveniente de Europa o de Estados Unidos, sobre el mexicano, por considerar a este último de baja calidad, una copia poco propositiva y nada original, donde los músicos necesitan una alta capacitación y nivel de estudios mayor, por lo sofisticado y demandante que resultan ser los subgéneros del *metal*, si a esto se le añade la contradicción de que parte de este género musical en México se canta en inglés y no en español,¹³ poco a poco van apareciendo las causas que provocan la falta de conformación de bandas nacionales con un carácter especial, que se diferencien claramente de otras bandas del extranjero, lo que a su vez limita su relación identitaria con sectores más amplios de jóvenes, que muchas veces no logran entender ni siquiera las canciones en español de subgéneros extremos como el *death metal* y el *black metal*, por la forma gutural de la voz con que se cantan, el primero en tono grave y el segundo en tono agudo. Aunque cabe señalar que cantar en español o en inglés representa un dilema, que sólo puede encontrar una respuesta en cada banda, el público al que quiera llegar y la identidad que le quieran dar a su música, la visión

12 Cfr. Sopa de Pato Producciones (2010). *Esquizofrenia Temporada 4: La formas del metal 3/3*. <http://www.youtube.com/watch?v=cBO9HALZ2tc> (30 de marzo de 2012).

13 Cfr. Sopa de Pato Producciones (2010). *Esquizofrenia Temporada 4: La formas del metal 3/3*. <http://www.youtube.com/watch?v=cBO9HALZ2tc> (30 de marzo de 2012).

Asistentes a las afueras del *Circo Volador* para el festival del 24 de mayo de 2008.

sobre su destino y los caminos que desean tomar para alcanzarlo.

Las dinámicas mortuorias del *death metal* en el Circo Volador

En este contexto donde se integran los eventos de *metal* realizados en el Circo Volador, hablar de cada uno de ellos y sus implicaciones resulta basto, debido también a que por las características específicas de cada uno de los subgéneros del *metal*, éstos promueven pautas de comportamiento distintas, basadas en sus propias temáticas, además hay que considerar que un evento armado como festival o como concierto son diferentes, y no sólo por la duración de los mismos, sino por su nivel de convocatoria y costo, que depende del tipo de músicos que se presentarán, que puede ser de la metrópoli capitalina, del interior de la república o del extranjero.

Tomando en cuenta estas diferencias, para aquellos conciertos y festivales de mediano o alto poder de convocatoria se abre el foro principal, donde se ubicaba la sala de cine, en éste se presentan músicos internacionales o nacionales y el costo va de cientos a los miles de pesos, mientras que para aquellos eventos con un carácter más local y un poder de convocatoria más bajo, se destina el escenario instalado en el antiguo *lobby* del cine, conocido como "Bar Purgatorio",¹⁴ y el costo es inferior a los cien pesos, de este último se toma un festival primordialmente de *death metal* organizado en el 24 de mayo de 2008 por *Dave Apocalipz*

14 Cfr. Metal Azteca.org. *Cuevas*. <http://www.metalazteca.org/cuevas.html> (22 de mayo de 2012).

Había unos cuantos jóvenes más, que eran abordados por los distribuidores de *flyers*, quienes los invitaban a asistir mediante estos promocionales a un bar *underground* donde se tocaba *death metal*, esto lo venían haciendo desde tempranas horas del día en el Tianguis Cultural de Chopo...

Productions, denominado *Unholy Forces of Evil*, que es una muestra de la riqueza cultural que encierra un acontecimiento de éstos, por muy pequeño que sea.

Antes de empezar el festival donde se presentaría oficialmente el disco *The Executioner* de la banda *Raped God 666*,¹⁵ a la explanada del Circo Volador fueron llegando algunos grupos de jóvenes amantes del *death metal*, provenientes de la estación del metro La Viga o de los autos que se dirigían al estacionamiento del Centro José María Pino Suárez o a un costado del centro cultural. Estos grupos de jóvenes tomaban como puntos de encuentro las bancas, jardineras o las cortinas que rodeaban las entradas del recinto, al cual se accedía sólo por una entrada controlada por el personal de seguridad del centro cultural. Otro punto de llegada era la taquilla a la cual acudían, tanto para comprar boletos de eventos posteriores como del festival en el que también participarían las bandas *Balam Akab*, *Black Empire 666*,¹⁶ *666 Dead Blood*, *Profanator*¹⁷ y *Prohibitory*.¹⁸

Así, la explanada se iba llenando de jóvenes metaleros que conversaban, fumaban y tomaban refrescos o cerveza a escondidas de los policías que pudieran llegar. Estos chavos adquirirían estos productos en un puesto ambulante

ubicado frente a la entrada principal del Circo Volador, que se dedicaba a vender cigarros sueltos, quesadillas, pambazos, refrescos; o en la tienda de abarrotes vinos y licores de nombre "MINI-VIN", localizada del otro lado de la acera de la Calzada de la Viga, éste se dedicaba a expender cerveza, refrescos, cigarros, frituras, chicles y dulces; y era el negocio establecido más cercano al centro cultural, cuya dinámica se nutría de los asistentes al festival.

Otros jóvenes interactuaban con los comerciantes ambulantes de discos y playeras, que se pusieron frente a la entrada principal del Circo Volador, a un costado de una de las jardineras o cerca del busto de Pino Suárez, y cuando encontraban algún artículo de su interés lo consumían, entre estos futuros asistentes al festival se encontraban quienes se sentaban a comer en el puesto de comida localizado frente a la entrada principal del centro cultural. Había unos cuantos jóvenes más, que eran abordados por los distribuidores de *flyers*, quienes los invitaban a asistir mediante estos promocionales a un bar *underground* donde se tocaba *death metal*, esto lo venían haciendo desde tempranas horas del día en el Tianguis Cultural de Chopo en Buenavista, aspecto que va entretejiendo las redes de sociabilidad complejas al inte-

15 Cfr. Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Raped God 666*, http://www.metal-archives.com/bands/Raped_God_666/33436 (22 de mayo de 2012).

16 Cfr. Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Black Empire*, http://www.metal-archives.com/bands/Black_Empire/6381 (22 de mayo de 2012).

17 Cfr. Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Profanator*, <http://www.metal-archives.com/bands/Profanator/50784> (22 de mayo de 2012).

18 Cfr. Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Prohibitory*, <http://www.metal-archives.com/bands/Prohibitory/27745> (22 de mayo de 2012).

Jóvenes conversando a las afueras del Circo Volador antes del festival del 24 de mayo de 2008.

rior del circuito cultural¹⁹ de escenarios donde se ofrecen conciertos con este tipo de música.

Más alejados del Circo Volador, pero todavía cercanos a la entrada de la estación del metro la Viga y el Centro Social y Deportivo José María Pino Suárez se podían observar unos puestos de mariscos y licuados, que permanecieron cerrados durante la realización del evento en el Circo Volador, y principalmente otro puesto de quesadillas que se encontró abierto todavía hasta entrada la noche, pero cuyos clientes en su mayoría eran los asistentes al centro social y deportivo y los habitantes del entorno, y su dinámica aunque cercana no se mezclaba con la del festival.

Una vez que se permitió el acceso al Circo Volador a partir de las cinco de la tarde, algunos de los jóvenes empezaron a entrar, pero una parte importante permaneció afuera en la explanada refrendado su uso como una extensión del centro para los usuarios, incluso permanecieron en ella a pesar de la lluvia que sobrevino minutos después. Este comportamiento cambió sólo hasta que dio inicio el festival, por parte de la primera banda programada una hora después, acto que motivó al resto de los asistentes a ingresar al recinto cultural.

Durante el festival de *death metal* existieron muchos factores de control: acceso restringido sólo con boleto

19 Un circuito cultural es un territorio conformado por la suma de lugares que no presentan la relación de contigüidad, pero que guardan una interrelación entre sí, por las prácticas similares o complementarias realizadas por una red de sociabilidad metropolitana, que los caracterizan y los reconocen como parte de un paisaje cultural característico de la ciudad (García Ayala, 2012:157).

Punto de encuentro de los asistentes al Circo Volador para el festival del 24 de mayo de 2008.

pagado, cuyo donativo era de 50 pesos, prohibición para introducir bebidas alcohólicas, drogas, armas y objetos punzocortantes, para lo cual el personal de seguridad revisaba a la entrada tanto a hombres como mujeres. Todas estas reglas eran implementadas por la organización del evento, representados en su gran mayoría jóvenes que aparte de vigilar el acceso, se dedicaban a vender los boletos, a controlar la luz y el sonido, a suministrar agua, frescos, bebidas alcohólicas, dulces, frituras, cigarros, pañuelos desechables, así como a expender diferentes tipos de *souvenirs* a los asistentes al festival.

Estos *souvenirs* relacionados con el *death metal* o *metal de la muerte* eran productos culturales muy importantes para estos grupos de jóvenes. Comics, cuentos, novelas, playeras, discos y posters, eran elementos que permitían el autorreconocimiento de los gustos y visiones de estos grupos identitarios, así como el reforzamiento de su propia identidad, a partir de la diferenciación que establecen con otras colectividades juveniles, sustentada en la construcción de un imaginario relacionado no sólo con el satanismo, sino con el odio, la melancolía, la religión, la defunción, el romanticismo, el ambientalismo, la violencia, la política y hasta el *gore*, aunque cabe aclarar que el sentido que se le puede dar al *death metal* es tan vasto, que cada joven se puede identificar con él de distinta manera.

Una vez dentro del foro el ambiente se cubría de una atmósfera oscura no sólo por la poca iluminación y la estética de las vestimentas de sus asistentes (en su mayoría jóvenes), sino por sus comportamientos individuales y colectivos. Así, en el fondo del escenario, a un costado

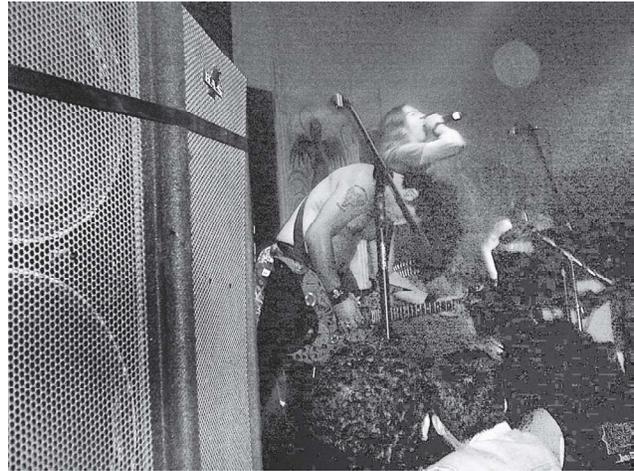
Jóvenes conversando sobre la jardinera ubicada a las afueras del Circo Volador antes del festival del 24 de mayo de 2008.

del mostrador de bebidas y frituras, se sentaban algunos jóvenes en el piso a platicar o simplemente a escuchar la música, y sólo se paraban para comprar un *ticket* en la ventanilla interior de la taquilla que daba hacia el *lobby*, el cual intercambiaban en el mostrador por agua embotellada, refresco, cerveza, ron, tequila, vodka, brandy, whisky, *Frutsi*, cigarros, pañuelos desechables *Kleenex*, chicles, pastillas, cacahuates, galletas, un *Bubulubu*, unas papas fritas *Chips* o una paleta *Tutsi pop*.

A este mostrador también acudían los demás jóvenes metaleros, que se encontraban observando a los músicos, ya sea parados o sentados en unas sillas, que tomaban a un costado del escenario. Estos espectadores conversaban, tomaban y fumaban durante cada canción sin perder de vista el escenario; un comportamiento característico entre cada canción era el préstamo de cerillos o encendedores entre los asistentes, los cuales eran solicitados mediante señas con la mano que simulaban el uso del encendedor.

Otra actividad que se realizaba mientras continuaba el concierto era la compra de discos, posters, playeras y principalmente de comics, libros y revistas de horror, que vendían al interior del foro. A lo largo de la evolución del movimiento metalero, la literatura oscura fue cobrando gran importancia entre sus miembros. Escritores como Howard Phillips Lovecraft²⁰ que hablan de la ciencia ficción, a través de la construcción de una mitología propia del terror cósmico materialista, que aborda el conocimien-

● ● ●
20 Cfr. Quirate, Vicente (2009). "Viaje al país de Lovecraft", *Revista de la Universidad de México* No. 61, pp. 52, <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/6109/6109/pdfs/61quirarte.pdf> (30 de marzo de 2012).

Grupo de *death metal* durante el festival del 24 de mayo de 2008 realizado en el Circo Volador.

to prohibido, las influencias extraterrenas en la humanidad, la culpa atávica, la imposibilidad de escapar del destino, la amenazas de la civilización, entre otros tópicos, que se hicieron tan representativos de la subcultura *death metal* como vestir completamente de negro, que también permite en las playeras el contraste de los logotipos-escudos del grupo o portada de un álbum clásico, estampas de la muerte, las calaveras, etcétera.

Durante el festival ofrecido en el Circo Volador se ofrecían sobretodo, cuentos de horror de autores poco distribuidos en los circuitos comerciales o en los tradicionales bestiarios, destinados sólo para consumidores conocedores del género, aspecto que ha caracterizado al movimiento del *death metal* y que lo diferencia de otros movimientos juveniles, ya que éstos sustentan gran parte de su ideología y estética en productos culturales de la denominada cultura de masas, como la literatura, el cine, las artes plásticas y los comics que muestran imágenes muy crudas de muerte, terror y ciencia ficción.

Cabe señalar que en el caso de este festival de *metal*, las fronteras entre el público asistente y los músicos en el escenario eran difusas, incluso algunos de los integrantes de las bandas que se presentaron en el evento, eran los mismos que tiempo atrás habían convivido con sus amigos a las afueras del Circo Volador, conversando y tomando, siendo felicitados por su participación en el acontecimiento de ese día. Lo anterior, se debía a que era un evento pequeño de bandas locales que celebrarían la edición de su primer disco de una de ellas, donde los músicos a veces se convertían en público, y en consecuencia, parte del público, se subían al escenario y se transfor-

Este aspecto ha dotado a los metaleros de la muerte de un reconocimiento diferente por parte de ciertos sectores de la sociedad, que sin embargo se ha quedado en la apariencia y no ha podido sobreponerse al desconocimiento de gran parte de los verdaderos valores, que promueve el movimiento metalero, y se sigue asociando sólo con el satanismo, aspecto que ha creado un imaginario colectivo de miedo...

maban en intérpretes, y por consiguiente muchos de los asistentes eran amigos o conocidos de los músicos que se presentaban en el foro.

Tanto los músicos como del público asistente se podían distinguir en primera instancia, por tener una estética propia centrada en el color negro: trajes, playeras estampadas con símbolos metaleros o camisas con encajes y holanes de color rojo, combinados con pantalones de mezclilla, de casimir negros y principalmente de estilo militar, y chamarras de piel o mezclilla negra, a esto se sumaba maquillaje de color oscuro en labios y párpados para resaltar palidez en el rostro (principalmente en las mujeres), y peinados largos que cubrían la cara, estilos de vestimenta y apariencias que toman influencias no sólo del *death metal*, sino del *black metal*, el *trash metal* y hasta del Renacimiento. Este aspecto ha dotado a los metaleros de la muerte de un reconocimiento diferente por parte de ciertos sectores de la sociedad, que sin embargo se ha quedado en la apariencia y no ha podido sobreponerse al desconocimiento de gran parte de los verdaderos valores, que promueve el movimiento metalero, y se sigue asociando sólo con el satanismo, aspecto que ha creado un imaginario colectivo de miedo y hasta de odio hacia estos grupos de jóvenes.

En el Circo Volador los jóvenes asistentes formaba un medio círculo virtual en la parte más cercana al escenario,

este espacio era usado por los jóvenes más cercanos al escenario para bailar, ya sea de forma individual o colectiva. En forma colectiva bailaban exclusivamente los jóvenes del género masculino, el estilo conocido como *slam*, que consistía en una mezcla de empujones y pasos de baile al ritmo de la música, mientras que la forma individual de baile era ejecutada tanto por hombres como por mujeres, y consistía en mover la cabeza en círculos concéntricos dibujados en el aire por sus largas cabelleras.

Este último movimiento era también usado por los músicos arriba del escenario en el momento que interpretaban alguna melodía, movimientos que eran combinados con la toma intempestiva de refrescos de lata, los cuales eran consumidos por algunos músicos y desparramados sobre su rostro y cuerpo. Este comportamiento estimulaba mucho a algunas asistentes que se acercaban al escenario, para que desde arriba el músico les vertiera el refresco en su cara, mientras que a otros espectadores era la señal que los motivaba a subir al escenario a acompañar a los músicos, para simular arriba del escenario como tocaban una guitarra al ritmo de la música. Todo esto ocurría en un ambiente de tolerancia y respeto hacia los distintos comportamientos, dentro de las reglas del ambiente cultural creado en torno a este lugar.

Al terminar el festival algunos asistentes se empezaban a retirar del Circo Volador, la mayoría todavía permanecían

dentro del centro cultural conversando y tomando las últimas copas, en espera del cierre del mismo recinto, que debía ser desalojado al terminar los eventos que habían tenido programados en el día. A la salida los asistentes tomaron el metro o se subieron a sus automóviles, dejando vacío el ex cine Francisco Villa, para ese entonces ya totalmente en penumbras, y en espera de volver a tener vida en los siguientes días con la llegada de nuevos grupos de jóvenes, que buscarán en este lugar, un espacio de expresión de sus formas y actitud ante la vida.

Conclusión: el palacio del metal y la urbanización sociocultural que impulsa

Hasta este punto de forma preliminar podemos concluir que el ambiente cultural creado en el Circo Volador, ante todo, demuestra un respeto por la individualidad y la búsqueda por la autodefinición de lo que significa ser *metalero* amante del *death metal*, aspecto sustentado en su ideología apocalíptica y de expiración, la tolerancia al interior de la escena y el reconocimiento de la diversidad dentro de la misma, que van determinando las formas en las cuales estos grupos juveniles habitan su ciudad, y que lejos de construir ciudadanos aislados crean un sentido de comunidad, entre los grupos de jóvenes que son afines a este subgénero musical, que a veces forman colectividades en apariencia herméticas, que basan su autoreconocimiento en formas de inclusión, que tratan de buscar esa identidad auténtica sustentada en el conocimiento profundo sobre la misma y lo que implica.

Una comunidad que se destaca por promover la creatividad y el arte, sobre una visión de la realidad y de lo que puede haber más allá de ésta, que muestra una antipatía por el conservadurismo social y una fuerte tendencia hacia el cinismo, aunque estas ideas no son comunes en todos los metaleros, ya que, como se ha mencionado, cada uno de los subgéneros del metal se vive de manera distinta y a veces elitista; sí da pie a una forma de expresión que permite reflexionar sobre un lado de la vida en este mundo contemporáneo, que no se puede pasar por alto, porque nos hablan de los problemas y dilemas a los cuales se enfrentan las sociedades contemporáneas y en especial los

jóvenes, sin estas perspectivas críticas, el mundo feliz en el que otros sectores de la sociedad viven o creen vivir, perdería su profundidad, su sentido y su razón de ser.

Desde esta perspectiva el Circo Volador se ha convertido en un lugar fundamental para entender la escena del *metal* en la metrópoli capitalina, el cual es reconocido dentro de la misma y fuera de ella por su labor para con los jóvenes de estas y otras identidades juveniles, vinculadas con formas de vida rebeldes, contestatarias y libertarias, y muchas de las veces marginadas por las reglas establecidas y aceptadas por la mayor parte de la sociedad, pero verlo solamente así, daría como resultado una visión muy sesgada del mismo centro cultural y sus implicaciones, debido a que también es un lugar donde se promueven prácticas, artes y oficios, que no se restringen a estos grupos, y aunque en menor medida abarcan a otros sectores de la sociedad principalmente juveniles, que no necesariamente tienen que ver con el *metal* y son tan amplios y heterogéneos como el *rock* mismo, del cual se deriva el primero, y a veces va más allá de éste.

Es innegable que el Circo Volador representa un nicho del *metal*, dentro de la Ciudad de México, lo cual resulta necesario pero insuficiente para la misma urbe, que requeriría, aparte de todo, un circuito cultural basado en este estilo musical, que esté consolidado o en proceso de hacerlo, como el mismo centro cultural, que representa uno de los eslabones entre los lugares *underground*, a veces efímeros e inestables, y los de la gran industria del entretenimiento, que ofrece su oferta de consumo cultural a los jóvenes capitalinos.

Sin embargo, no hay que olvidar que aunque el poder de convocatoria y reconocimiento del Circo Volador es tan amplio, que le permite atraer a sus actividades a personas de distintas partes de la metrópoli, en su mayoría son jóvenes de distintos niveles educativos y adquisitivos, no se restringe sólo a ellos y todavía tiene retos por superar, que lo llevarían a despertar un mayor sentido de pertenencia socioterritorial con los habitantes de su entorno, del cual se nota, a pesar de sus esfuerzos, un tanto desligado de su dinámica cultural, sobre todo con respecto algunos de los sectores de la población joven que viven en sus inmediaciones, lo que puede estar determinado,

no hay que olvidar que aunque el poder de convocatoria y reconocimiento del Circo Volador es tan amplio, que le permite atraer a sus actividades a personas de distintas partes de la metrópoli, en su mayoría son jóvenes de distintos niveles educativos y adquisitivos, no se restringe sólo a ellos y todavía tiene retos por superar, que lo llevarían a despertar un mayor sentido de pertenencia socioterritorial con los habitantes de su entorno...

en principio, por el enfoque que tiene este centro cultural, y también nos habla de la heterogeneidad de jóvenes que existen en la ciudad.

Lo anterior, no menoscaba la revitalización que ha tenido el ex cine Francisco Villa, y la importancia de los nuevos usos que tiene este lugar, cuyo futuro era incierto antes de su reutilización; al respecto, las modificaciones y adaptaciones que sufrió esta antigua sala de cine, han permitido conservar la esencia de este espacio arquitectónico, y algunas prácticas como los maratones de cine, permiten recordar su origen y pasado donde era un lugar de sociabilización y encuentro de los habitantes de las colonias de los alrededores, un pasado que no volverá, pero que tampoco hay que olvidar, para que el Circo Volador, no permanezca aislado y pueda complementarse con otros lugares de las inmediaciones, que puedan dar una continuidad a las prácticas urbanas que alberga, constituyendo no sólo un punto focal, sino toda una mancha cultural²¹ que contribuya a rehabilitar a su entorno inmediato, que no se ha recuperado del todo, de los vacíos urbanos que provocó la desaparición del comercio de abasto mayorista, y que lo había caracterizado durante décadas.

21 Una mancha cultural es un territorio conformado por la suma de lugares contiguos que guardan una interrelación entre sí, por las prácticas similares o complementarias realizadas por una red de sociabilidad barrial o metropolitana, que los caracterizan y los reconocen como parte de un paisaje cultural característico de la ciudad (García Ayala, 2012: 155-157).

Por último, es importante señalar que la importancia del Circo Volador para el entorno urbano donde se asienta, para los jóvenes que atiende, así como para la escena del *metal* en la cual se ha especializado parte de su oferta cultural, demanda un entendimiento más profundo sobre la urbanización sociocultural que impulsa, la cual se manifiesta en la continuidad de sus prácticas urbanas, las formas de representación simbólica que conforma y los productos culturales con los cuales está asociado, para ello hace falta una interpretación más compleja, que permita construir un entendimiento más profundo, a partir de una muestra más heterogénea de sus actividades y eventos, del proceso de urbanización al cual se integra, así como de los distintos discursos que amalgama este escenario, que se ha convertido no sólo en un punto de referencia de la Ciudad de México, sino en un lugar de alta significación para ciertos sectores de la sociedad, identificados con él ☺

Fuentes de consulta:

- Anónimo (1984). "Reflexiones y apuntes sobre varios objetos que interesan a la salud pública y a la policía particular de esta ciudad de México, si se adaptasen a las provincias o remedios correspondientes", en: *Reflexiones y apuntes sobre la Ciudad de México*, México, Colección DF.
- Anónimo (1992). *Crónica Mexicáyotl* núm. 84, México, UNAM.
- Calderón de la Barca, Marquesa (1974), *La vida en México*, México, Colección popular ciudad de México.
- Circo Volador Centro de Arte y Cultura. "Facebook Circo Volador Centro de Arte y Cultura", <http://www.facebook.com/pages/Circo-Volador-Centro-de-Arte-y-Cultura/152467308120634?sk=info> (12 de agosto de 2011).

Entrada principal del Rancho de la Cruz ubicado a un costado del Circo Volador sobre Calzada de la Viga.

Busto de José María Pino Suárez a las afueras del Centro Social y Deportivo del mismo nombre a un costado del Circo Volador.

- Diablo Despierto (2008). *Arena Adolfo López Mateos* – “La Catedral del Metal”. Blog Diablo Despierto. Una vulgar muestra de poder. <http://diablodespierto.blogspot.mx/2008/05/arena-adolfo-lopez-mateos-la-catedral.html> (22 de mayo de 2012).
- Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Agora*, <http://www.metal-archives.com/bands/Agora/10737> (22 de mayo de 2012).
- Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Black Empire*, http://www.metal-archives.com/bands/Black_Empire/6381 (22 de mayo de 2012).
- Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Balam Akab*, http://www.metal-archives.com/bands/Balam_Akab/10571 (22 de mayo de 2012).
- Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Profanator*, <http://www.metal-archives.com/bands/Profanator/50784> (22 de mayo de 2012).
- Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Prohibitory*, <http://www.metal-archives.com/bands/Prohibitory/27745> (22 de mayo de 2012).
- Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Raped God 666*, http://www.metal-archives.com/bands/Raped_God_666/33436 (22 de mayo de 2012).
- Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Tiillan Calmecac*, http://www.metal-archives.com/bands/Tiillan_Calmecac/3540303199 (22 de mayo de 2012).
- Encyclopaedia Metalium. The Metal Archives. *Xibalba*, <http://www.metal-archives.com/bands/Xibalba/4232> (22 de mayo de 2012).
- García Ayala, José Antonio (2012) *Complejidad y urbanización sociocultural del tiempo libre. Metodología para un análisis urbano de cerca y por dentro*, México, Plaza y Valdés-IPN, pp. 209.
- Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) (2000). *CD Sistema para la Consulta de la Información Censal (SCINCE) del XII Censo Nacional de Población y Vivienda 2000*, México, INEGI.
- Martínez Ríos, Julio (2010). *¡Ar de la calle! Emo, punk, indi y otras subculturas en México*, México, Reservoir Books Mondadori, pp. 248.

- Metal Azteca.org. *Cuevas*. <http://www.metalazteca.org/cuevas.html> (22 de mayo de 2012).
- Quirate, Vicente (2009). Viaje al país de Lovecraft, *Revista de la Universidad de México* Núm. 61, pp. 52, <http://www.revistade-launiversidad.unam.mx/6109/6109/pdfs/61quirarte.pdf> (30 de marzo de 2012).
- Sopa de Pato Producciones (2010). *Esquizofrenia Temporada 4: La formas del metal 1/3*. <http://www.youtube.com/watch?v=vg1-bw1eJCg> (30 de marzo de 2012).
- Sopa de Pato Producciones (2010). *Esquizofrenia Temporada 4: La formas del metal 2/3*. <http://www.youtube.com/watch?v=s91HVXEKzgo> (30 de marzo de 2012).
- Sopa de Pato Producciones (2010). *Esquizofrenia Temporada 4: La formas del metal 3/3*. <http://www.youtube.com/watch?v=cBO9HALZ2tc> (30 de marzo de 2012).
- Tena Núñez, Ricardo Antonio (2007). *Ciudad, cultura y urbanización sociocultural. Conceptos y métodos de análisis urbano*. IPN-Plaza y Valdés Editores, México.
- Villa Roiz, Carlos (n.d.). *La tierra que emergió entre las aguas. Historia en Venustiano Carranza*, [versión electrónica] México, Delegación Venustiano Carranza.

Datos de los autores:

* **Doctor en Urbanismo. Profesor Investigador de la ESIA Tecamachalco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores.** joangara76@yahoo.com.mx

** **Egresado de la Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de la ESIA Tecamachalco.** arq.eduardo-de-aginaga@hotmail.com