

Heavy Metal para iniciantes

Curso de apreciação musical da história do Metal

Hugo L. Ribeiro

23 de setembro de 2023

Black Metal

Venon

Black Metal (1982)

O Black Metal começa com a intenção temática e, aos poucos, passa a ter características sonoras.

Formada em 1979, A banda Venon já compunha letras com temáticas relacionadas ao satanismo desde o começo.

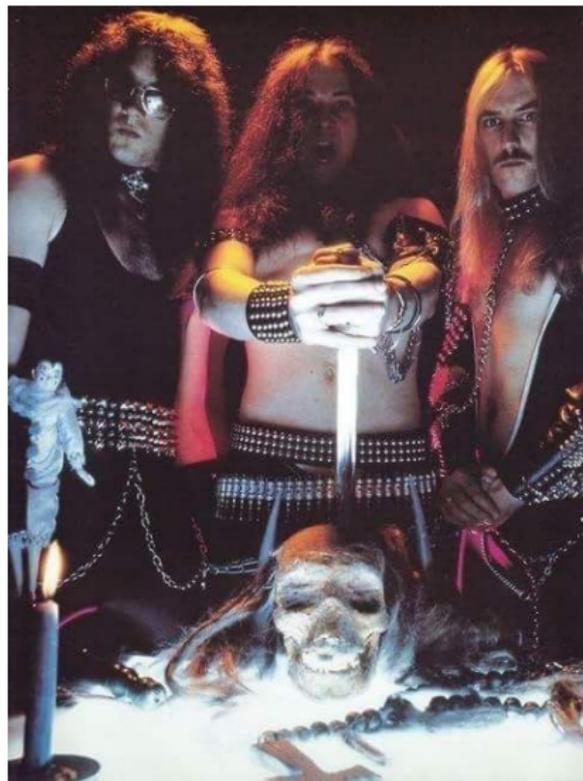

Venon

Black Metal (1982)

Mas sua música soa parecida com as demais bandas da época, indo mais pro lado do Speed Metal.

O vocalista canta de um jeito quase gutural, mas ainda é bem fácil de entender o que canta.

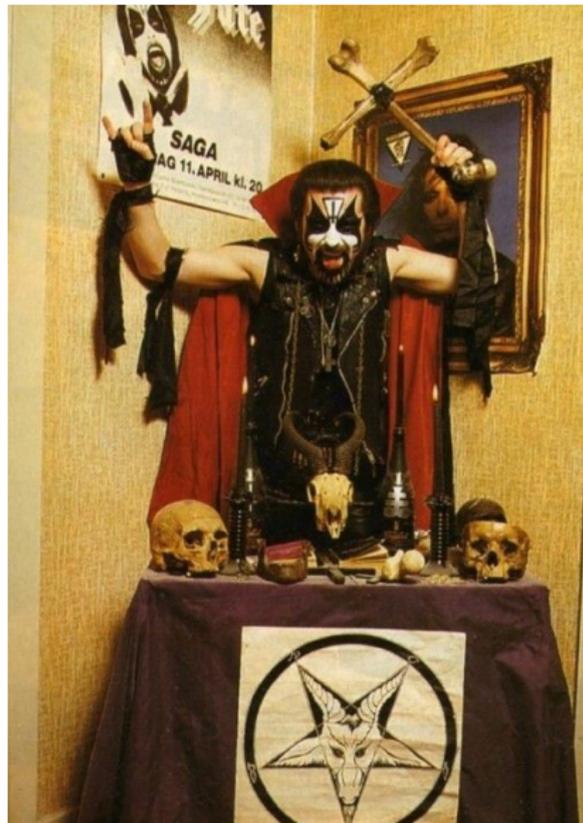

Mercyful Fate

Evil (1983)

A banda Mercyfull Fate também tem uma sonoridade relacionada às bandas da New Wave of British Heavy Metal.

Se não soubéssemos a temática da letra, diríamos que é uma simples banda de Heavy Metal.

Mercyful Fate

Evil (1983)

Mas, além da temática explícita, o vocalista King Diamond nos traz essa pintura corporal que cobre todo o rosto.

Essa será uma característica muito associada ao Black Metal.

Bathory

Hades(1984)

Essa é a terceira banda relacionada ao início do Black Metal.

Aqui a música já está mais rápida e o vocal mais gritado.

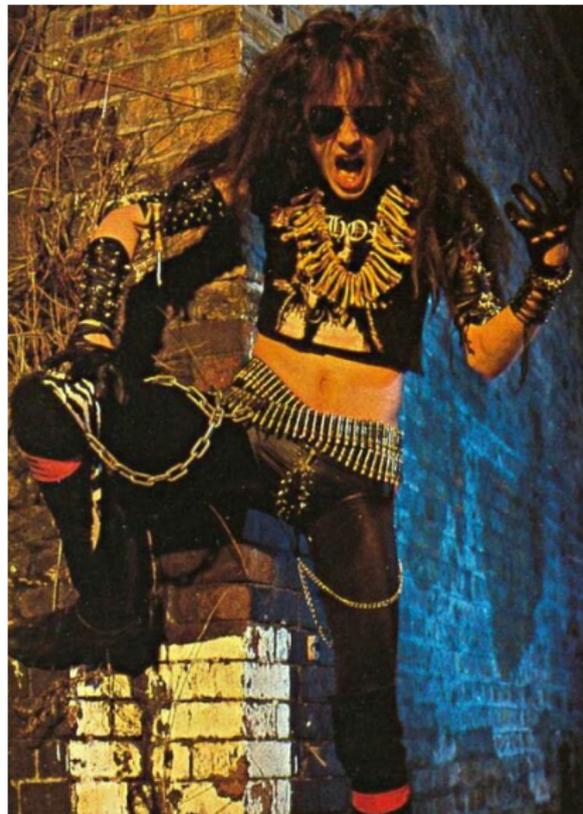

Bathory

Hades(1984)

A emissão da voz no Black Metal é bem característica, diferenciando-se do gutural do Death Metal.

Isso ficará mais claro nos exemplos futuros. Por enquanto os subgêneros ainda estão em formação.

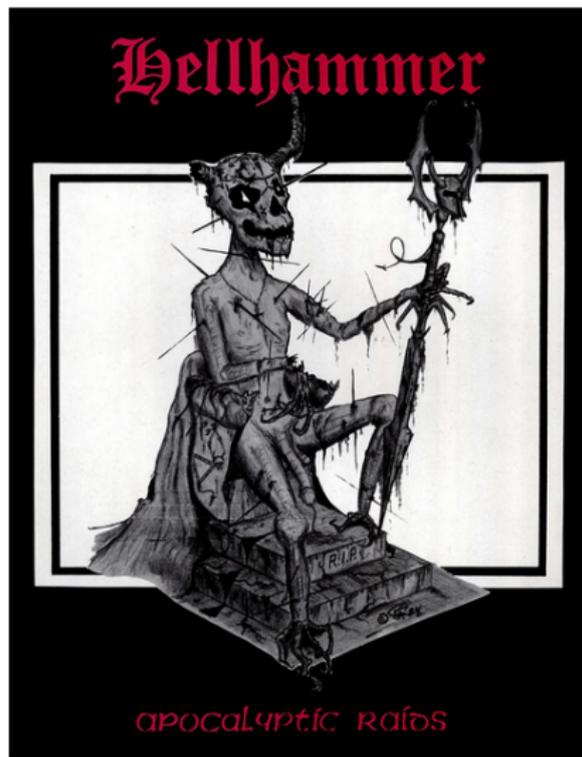

Helhammer

Massacra (1984)

Helhammer foi uma banda sueca que durou menos de três anos e só gravou um EP (Extended Play), que é um disco com poucas músicas.

Todavia, foi muito influente na cena do Metal extremo que viria seguir.

Helhammer

Massacra (1984)

Essa música ainda não é tão extrema como os exemplos do Black Metal posterior mas, a exemplo do Bathory, já mostra um apreço pela velocidade, voz gritada e temática anticristã.

Helhammer

Triumph of Death (1984)

Na época, alguns gostaram do que ouviram.

Outros detestaram.

Essa gravação rudimentar, não por escolha mas por falta de dinheiro, de certa forma, criou um ambiente sonoro que depois seria copiado, não por falta de dinheiro, mas por escolha estética.

Helhammer

Triumph of Death (1984)

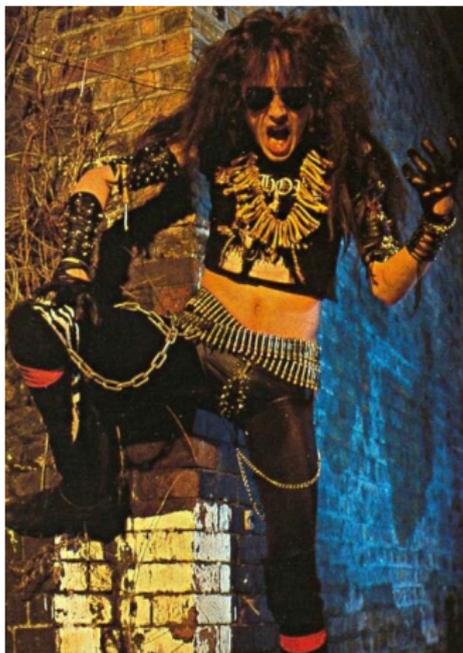
Eu ouço essa música e imagino eles rindo ao ouvir o resultado final.

Não é possível que eles realmente estavam levando isso a sério.

Independente disso, muitas bandas levaram a sério.

Agora imagina pegar essa roupa e pose do Bathory e do Helhammer (prestem atenção à mão deles), e a maquiagem do Mercyfull Fate.

Tentar tocar o mais rápido possível e gritar como se fosse a voz do demônio.

Sarcófago

Inri (1987)

Foi isso que aconteceu em Belo Horizonte.

Sarcófago

Inri (1987)

As bandas Sepultura e, principalmente, Sarcófago, deram início a essa estética visual e musical que depois seria associada ao Black Metal.

A capa desse disco foi muito importante para essa imagem de Black Metal em bandas internacionais seguintes.

Sarcofago

Inri (1987)

Ouçam os trêmos
na guitarra.

O vocal tenebroso.

Olha a cara
dos moleques.

Sarcófago

Inri (1987)

Tinha algo esquisito acontecendo em Minas Gerais.

Até hoje essa banda brasileira é considerada como um dos pioneiros do Black Metal.

Música extremamente agressiva.

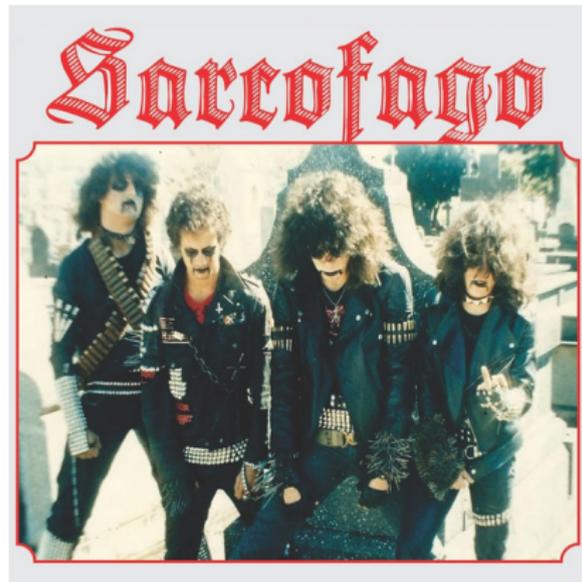

Sarcófago

Inri (1987)

Diferentemente do King Diamond (Mercyful Fate), que pintava o rosto com desenhos ou cruzeiros, os garotos do Sarcófago se pintavam para parecer mortos-vivos.

Daí o nome *Corpse Paint*.

Mayhem

Deathcrush (1987)

Um exemplo clássico do Black Metal.

Ouçã essa estética “low fi”, com instrumentos com timbres soando intencionalmente “feios”.

Mayhem

Deathcrush (1987)

Um vocal gritado, como se estivesse sofrendo de dor física.

Esse é um vocal típico do Black Metal.

Mayhem

Freezing Moon (1993)

Introdução bem repetitiva e lenta, que nos lembra o Doom Metal.

O som da guitarra é intencionalmente distorcido além do necessário, criando um timbre bem “sujo”.

Olha o Corpse Paint.

Mayhem

Freezing Moon (1993)

Mas, como não é uma banda de Doom Metal, o clima vai mudar.

Uso de trêmolo na guitarra, tentando tocar muito rápido.

Blast beat na bateria.

Mayhem

Freezing Moon (1993)

Tentativa de passar uma sensação de morbidez no vocal.

O Black Metal inicial geralmente tem uma temática antireligiosa ou satânica.

Mas essa música fala de um lobisomem.

Mayhem

Freezing Moon (1993)

*Everything here is so cold
Everything here is so dark
I remember it as from a dream
In the corner of this time
Diabolic shapes float
By out from the dark
I remember it was here I died
By following the freezing moon
It's night again
Night you beautiful
I please my hunger
On living humans*

Pausa para humor negro

EVEN IF YOU HATE EVERYTHING...
no one hates hula hoops

demotivation.ru

Burzum

Dunkelheit (1996)

Esse é um exemplo do que alguns chamam de Black Metal atmosférico, com uma levada bastante próxima do Doom, mas com um estilo vocal característico do Black.

Ouçam o som da guitarra super distorcida, com um timbre associado ao “Lo-Fi” (baixa fidelidade).

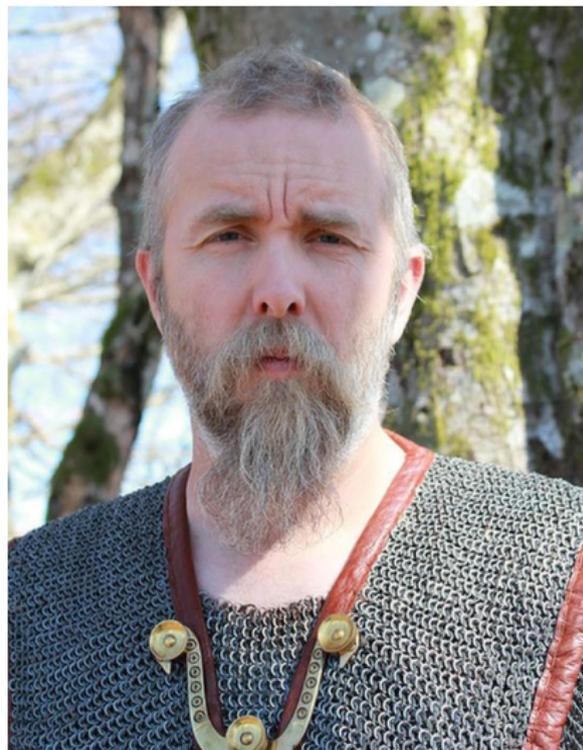
Burzum

Dunkelheit (1996)

Em vez de abordar temas satânicos, suas letras tinham uma temática relacionada à cultura Viking.

Na década de 1990 várias igrejas da Noruega foram incendiadas.

Os incêndios foram associados a pessoas ligadas à cultura Black Metal.

Burzum

Dunkelheit (1996)

Alguns dizem que o ato de incendiar essas igrejas não está relacionado ao satanismo, mas à crítica ao colonialismo cristão que destruiu a cultura originária Viking.

Darkthrone

In the Shadow of the Horns (1992)

Essa música mantém essa estética “Lo-Fi”, com uma distorção de guitarra muito forte.

É uma banda norueguesa e manteve-se como um duo.

Darkthrone

In the Shadow of the Horns (1992)

Foi influenciada pelas primeiras bandas Bathory e Celtic Frost (ex-Hellhammer).

Ouçã a voz característica do Black Metal.

E um solo de guitarra inaudível.

Emperor

Into the Infinity of Thoughts (1994)

Esse disco “In the nightside eclipse” foi importante para a cena da época.

Mais uma banda do norueguesa.

Ouçã o clima de terror da introdução.

Emperor

Into the Infinity of Thoughts (1994)

Olha as roupas, maquiagem e as espadas

Blast Beat na bateria e trêmolo na guitarra.

Emperor

Into the Infinity of Thoughts (1994)

Voz típica do Black
Metal.

Muito teclado.

Emperor

Into the Infinity of Thoughts (1994)

O teclado está tão alto que a bateria fica escondida.

O trêmolo da guitarra também está bem escondido.

Immortal

Whitstand the fall of time (1999)

Nessa música o trêmolo na guitarra está bem fácil de ouvir.

Immortal

Whitstand the fall of time (1999)

Apesar do visual e das poses cômicas, a banda Immortal se consolidou como um dos principais nomes do Black Metal durante os anos 1990.

Depois do Manowar, vale tudo.

Immortal

Whitstand the fall of time (1999)

Fugindo dos temas de religião, o trio norueguês tinha seu foco lírico o inverno, às vezes de maneira fantasiosa, batalhas épicas e, principalmente, contos de Blashyrkh, um reino mitológico criado pelo guitarrista Demonaz.

Enslaved

Havenless (2003)

A temática satânica ficou pra trás.

O termo “Black Metal” agora diz mais sobre a estética visual e musical do que lírica.

O Enslaved foi um dos principais grupos da Noruega a mesclar o Black metal com a cultura Viking.

Enslaved

Havenless (2003)

Formado em 1991, resgatava a identidade norueguesa cantando em seu idioma natal e, nos primórdios, em islandês (que hoje é língua mais próxima do idioma viking).

Não se deixe enganar pelas vozes do coro na introdução. O vocal do Black Metal é muito característico.

Enslaved

Havenless (2003)

Tanto a temática quanto o idioma cantado é provavelmente um reflexo do movimento de resgate cultural que ocorria na Noruega nos anos 1980 e 1990 onde, inclusive, cidades mudaram de nome.

Por exemplo, Oslo tinha sido nomeada Christiania mas volta a se chamar Oslo.

Enslaved

Havenless (2003)

Ouçá a influência das bandas de Rock/Metal Progressivo nessa parte rítmica.

Quase nenhuma banda compõe músicas baseada somente em um subgênero. Se ouvirmos atentamente, perceberemos as diversas influências que as bandas incorporam em suas músicas.

Borknagar

The Genuine Pulse (2001)

O Borknagar, assim como o Enslaved, tem uma grande influência da música folk (“viking”) e do rock progressivo.

Borknagar

The Genuine Pulse (2001)

Apesar disso, a temática da banda gira mais em torno da natureza, indo desde bosques e montanhas, até a vastidão do espaço e filosofia.

Muito rápido?

Ouvem o teclado?

Borknagar

The Genuine Pulse (2001)

Consolidam uma leva de bandas que já menos “preocupadas” com religião, e mostram o quanto o black metal pode ser “flexível”.

Ouça o vocal típico do Black Metal.

A bateria com pedal duplo, sem parar, mesclando com trechos de Blast Beat.

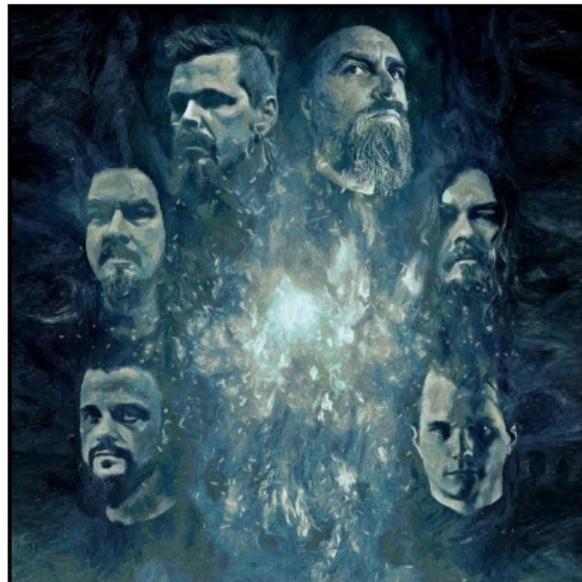

Borknagar

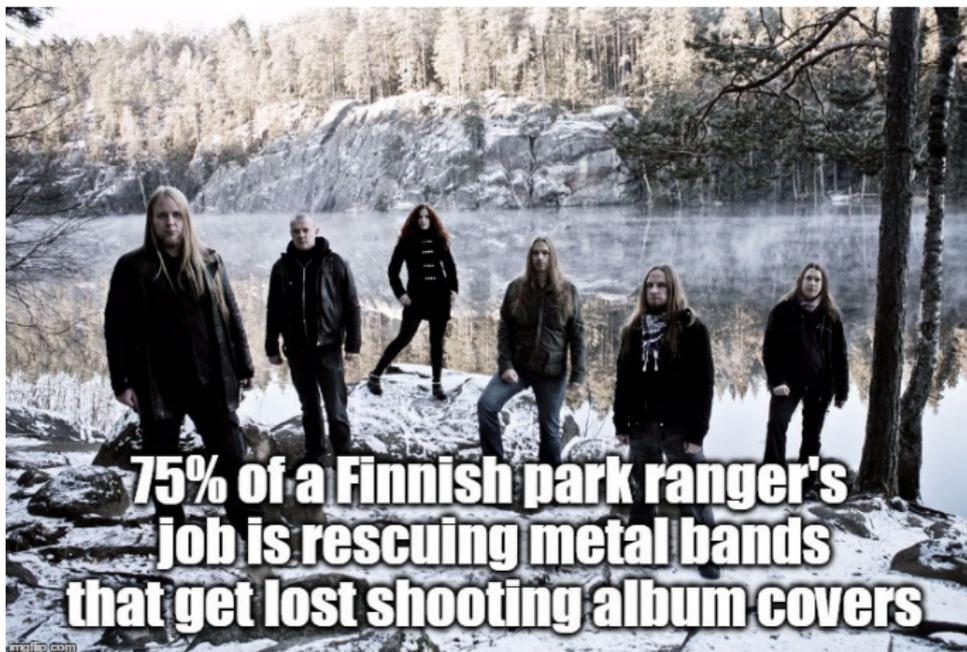
The Genuine Pulse (2001)

Mudanças de estilos de vocal.
Gritado com vocal limpo e
melódico.

Gostam?

Pausa para humor negro.

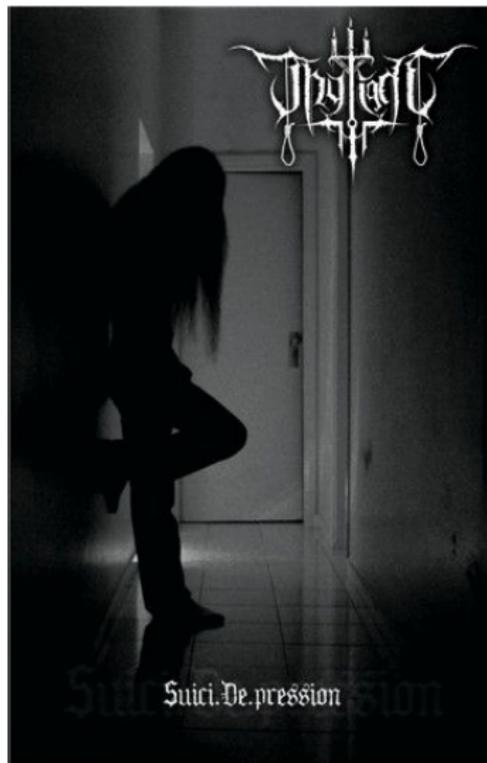
Thy Light

Wanderer of Solitude (2013)

Quando começamos a mesclar subgêneros, o inferno é o limite.

Musicalmente falando, essa banda está mais próxima do Black Metal atmosférico do Burzum e do Doom Metal.

Ouça o vocal “sofrido”, com efeito de distorção.

Thy Light

Wanderer of Solitude (2013)

Representa toda uma nova vertente que se chama *Depressive Suicidal Black Metal*, que aborda temas como depressão, suicídio, isolamento, desajuste social.

Pausa para humor negro

LOGO
FOR MY NEW BLACKMETALBAND

Pigroll.com

Thy Light

Wanderer of Solitude (2013)

Mudança brusca de atmosfera.

Esse tipo de clima, influenciado pela estética Doom, provavelmente representa essa sensação depressiva e de isolamento social.

Thy Light

Wanderer of Solitude (2013)

Projeto solo de um músico brasileiro, mas que se tornou referência nesse subsubgênero.

Muita repetição.

Dá pra entrar em transe?

Dimmu Borgir

Progenies Of The Great Apocalypse (2003)

Esse é um exemplo de Black Metal sinfônico.

Já deu para entender o sinfônico.

A base de guitarra não é muito Black.

Mas o vocal não deixará dúvidas.

Dimmu Borgir

Progenies Of The Great Apocalypse (2003)

Nesse trecho dá até para ouvir o “galope” associado às bandas de Heavy Metal desde 1970.

Dimmu Borgir

Progenies Of The Great Apocalypse (2003)

Tentem ouvir as intervenções da orquestra.

Eles já fizeram vários shows sendo acompanhados por uma orquestra de verdade.

Ouçã a bateria com bumbo duplo e caixa bem espaçada.

Dimmu Borgir

Progenies Of The Great Apocalypse (2003)

Empolgante, não acham?

E se tiramos a banda e deixar somente a orquestra?

Como será que fica?

Vitamin String Quartet

Progenies Of The Great Apocalypse (Dimmu Borgir)

Que tal uma versão para quarteto de cordas?

Vitamin String Quartet

Progenies Of The Great Apocalypse (Dimmu Borgir)

Quando cruzamos fronteiras estilísticas e de gênero ou mudamos a instrumentação, fica mais fácil perceber os elementos musicais básicos da música original.

Fim da seção sobre Black Metal