

Heavy Metal para iniciantes

Curso de apreciação musical da história do Metal

Hugo L. Ribeiro

8 de setembro de 2023

Gothic Metal

Ouçam essa
sonoridade e estética

Andamento lento
temática soturna

Cemitério

Acompanhem a letra.

*Two pale figures
ache in silence
Timeless in the
quiet ground
Side by side
in age and sadness*

*I watched and
acted wordlessly
As piece by piece
you performed your story
Moving through
an unknown past
Dancing at
the funeral party*

Cantando como se estivesse
sofrendo.

Conhecem
banda?

essa

Robert Smith

O que falta para ser
classificado como Doom
Metal?

O que tem em comum
com o Doom?

Edward Mãos de Tesoura

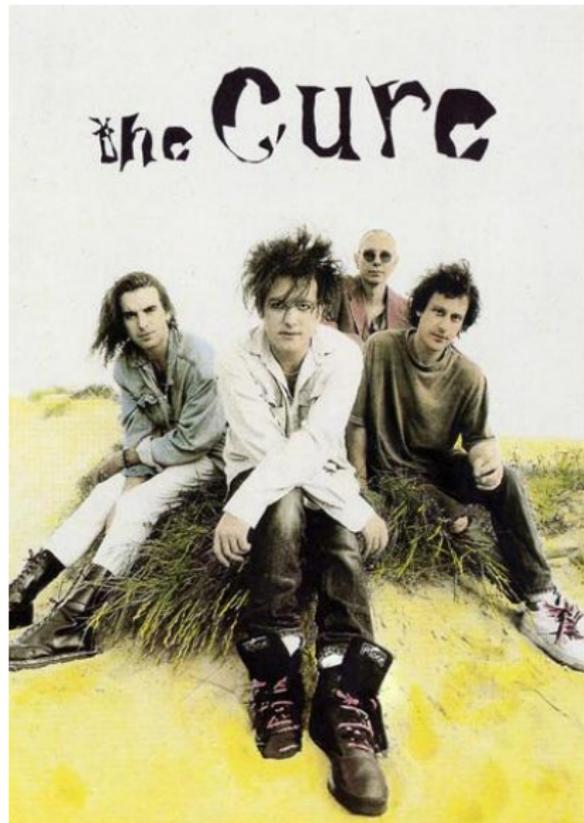
Esse personagem foi inspirado
em Robert Smith

The Cure

Funeral party (1981)

Essa banda é a mais importante
banda do Rock Gótico.

Talvez um Doom mais leve?

The Cure

Funeral party (1981)

Trivia: Dançar é uma parte essencial da cultura gótica...

Google it: "How Goths Dance"

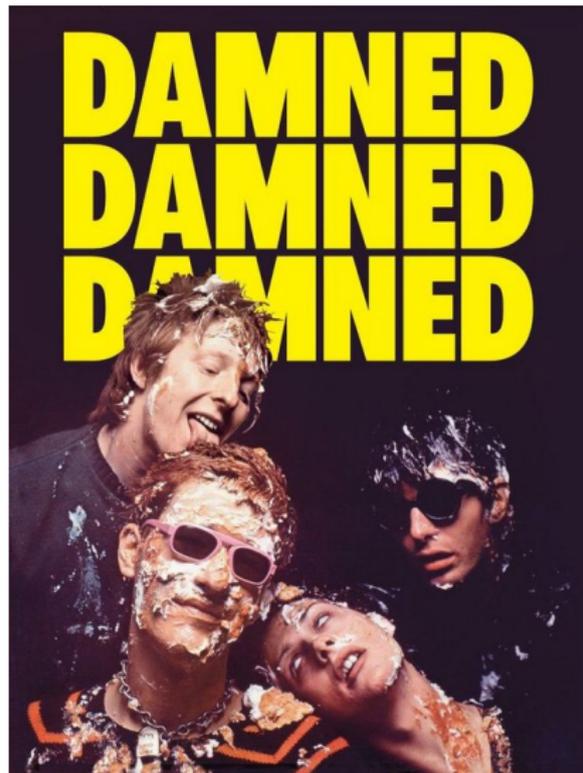

The Damned

Street of dreams (1985)

Aproveita e repara no vocal e instrumentação dessa música do The Damned.

Lembra que ouvimos eles como banda Punk?

The Damned

Street of dreams (1985)

Pois é, além de terem sido uma das primeiras bandas Punk, também foram pioneiros no Gótico.

The Damned

Street of dreams (1985)

Alguns chamam essas bandas de Pós-Punk.

Essa onda Pós-Punk gerou diversos subgêneros musicais, entre os quais o Gótico.

The Damned

Street of dreams (1985)

O Metal Gótico adotou a estética/sonoridade do rock gótico e mesclaram com elementos de Metal.

Ouçamos alguns exemplos.

Paradise Lost

Deadly Inner Sense (1990)

Nós ouvimos essa banda como
Doom Metal.

Relembrem a sonoridade do
Doom Metal.

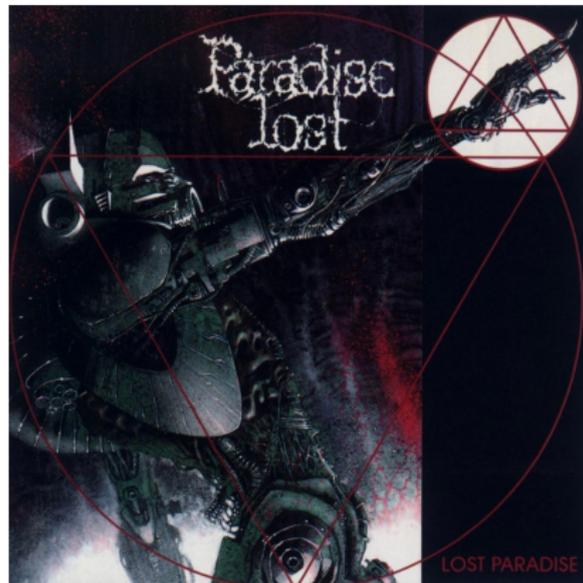
Paradise Lost

Deadly Inner Sense (1990)

Percebam o vocal com influência da sonoridade Death/Black Metal.

Guitarras pesadas.

Metal extremo, certamente.

Paradise Lost

Gothic (1991)

Mas, curiosamente, seu segundo álbum se chama "Gothic".

Paradise Lost

Gothic (1991)

Por um período seu som voltou-se para o Metal Gótico.

Mantendo esse vocal de “monstro”.

Paradise Lost

Gothic (1991)

Ouçã a mistura de voz gutural com vozes femininas.

Algo que depois se torna um clichê de bandas de Gothic e Doom Metal.

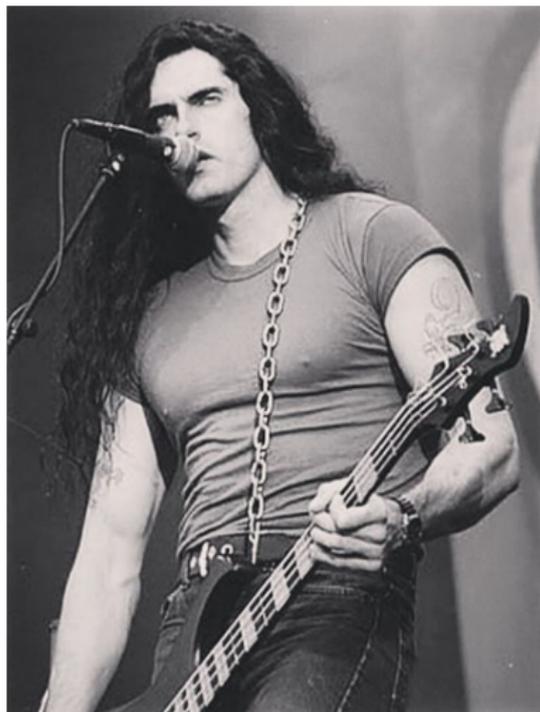

Type O Negative

Black No.1 (1993)

Ouçam a forma de cantar.

Essa banda é uma das pioneiras do Goth Metal nos EUA.

Type O Negative

Black No.1 (1993)

Ouçá a voz marcante de Peter Steele.

Faleceu em 2010, vítima de uma parada cardíaca.

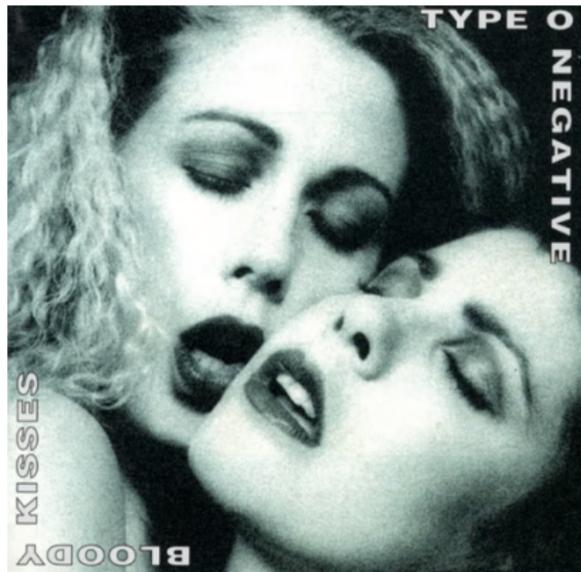
Alguns fãs os classificam como “Gothic Doom” Metal.

Type O Negative

Black No.1 (1993)

Gothic Metal, ou 'Goth Metal', é um subgênero do Metal que combina o peso do Metal Extremo (Death, Doom, Black) com atmosferas sombrias e vocais do Rock gótico e do Pós-Punk.

Type O Negative

Black No.1 (1993)

Algumas características do Goth Metal incluem:

1) Vocal masculino derivado do Doom Metal, um pouco menos gutural, um pouco sussurrado, às vezes desleixado, mas sempre sombrio e sofrido;

Type O Negative

Black No.1 (1993)

2) As temáticas das letras;

3) Uso muito pontual de sintetizadores para reforçar qualquer clima mais sombrio que a música pedir.

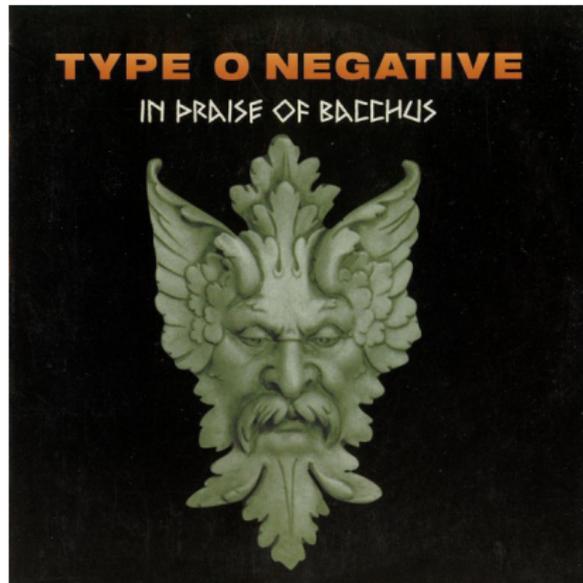

Type O Negative

In Praise of Bacchus (1996)

Apesar de ser lento, nunca é tão pesado quanto o Doom.

O jeito de cantar ajuda na diferenciação.

Type O Negative

In Praise of Bacchus (1996)

Mas a música do Gothic Metal é diversa.

Poucas bandas têm um estilo puramente Goth Metal.

O gênero surgiu no início da década de 1990, originalmente como uma fusão de diversos estilos, com temas góticos nas letras, capas de discos e visual.

Type O Negative

In Praise of Bacchus (1996)

Muitas começaram fazendo um som mais pesado e extremo e foram, aos poucos, convergindo para o Gothic.

Tiamat

Forever Burning Flames (1992)

Tiamat é uma banda sueca pioneira do Gothic Metal europeu.

Iniciaram sua carreira como uma banda de Death-Doom metal.

Tiamat

Forever Burning Flames (1992)

Ouçam como o vocal sempre é mais limpo que aqueles associados ao Doom Metal.

Às vezes soa mais agressivo, mas não chega nem perto das referências do Death e Black Metal.

A música também não parece Heavy Metal.

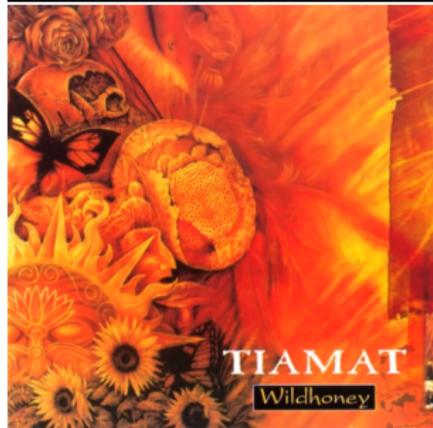

Tiamat

Whatever that hurts (1994)

Sua transição de Doom/Death Metal para o Gothic inclui não só uma forma de cantar menos agressiva, quanto a estética das capas e do nome da banda.

Compare os dois logos, o antes (cruz invertida) e o depois.

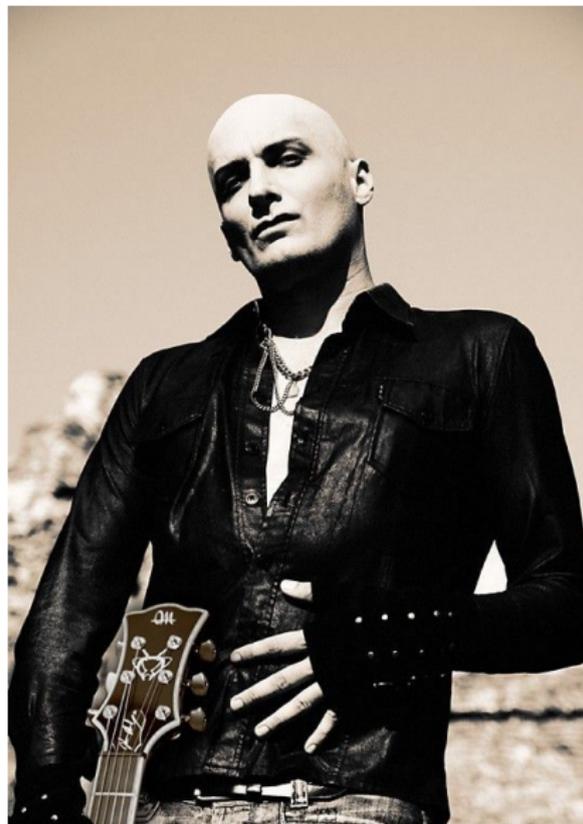

Tiamat

Whatever that hurts (1994)

Nessa música percebemos elementos do Metal que o distanciam do simples Rock Gótico.

Ou seja, não é leve como o Rock Gótico nem tão “pesado” quanto o Doom Metal.

Tiamat

Whatever that hurts (1994)

Tiamat é tanto o nome de uma deusa das mitologias suméria e babilônica associada ao oceano, quanto o nome de uma criatura do RPG “Dungeons & Dragons”, que foi inspiração da animação “A Caverna do Dragão”.

De qual dessas referências vocês acham que eles pegaram esse nome?

Celtic Frost

A Dying God Coming Into Human Flesh (2006)

O Celtic Frost, por exemplo, foi uma banda de metal formada na Suíça em 1982.

Tornaram-se muito influentes na cena do metal extremo das décadas de 1980 e 1990.

Celtic Frost

A Dying God Coming Into Human Flesh (2006)

Mas também fizeram uma transição para o Gothic Metal.

Percebam a diferença estética entre essa foto e a próxima.

Celtic Frost

A Dying God Coming Into Human Flesh (2006)

*Frozen is heaven and
frozen is hell
And I am dying in this
living human shell
I am a dying God,
coming into human flesh*

Theatre Of Tragedy

Der Tanz Der Schatten (1996)

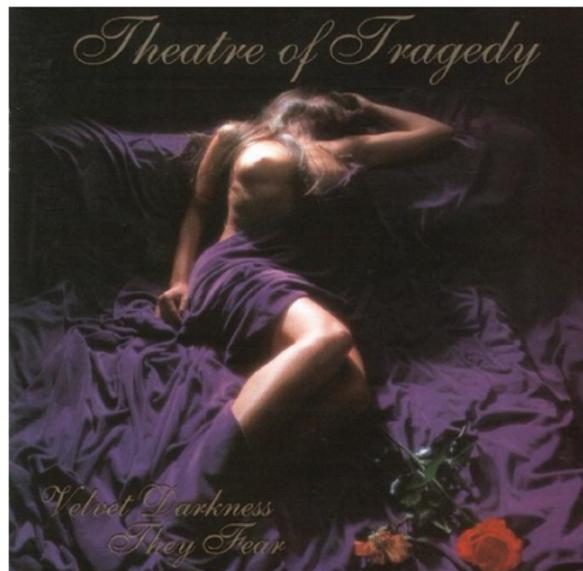
Theatre of Tragedy foi uma banda norueguesa formada em 1992 e que parou suas atividades em 2010.

Theatre Of Tragedy

Der Tanz Der Schatten (1996)

Seus três primeiros albums, são considerados por muitos como os mais característicos do Goth Metal, tendo definido uma característica de vocais conhecida como a “bela e a fera”, protagonizados por Liv Kristine e Raymond Rohonyi.

Theatre Of Tragedy

Der Tanz Der Schatten (1996)

Enquanto Kristine usava vocais sopranos e líricos, Raymond abusava de vocais guturais contrastando com os vocais doces de Kristine.

Theatre Of Tragedy

Der Tanz Der Schatten (1996)

Após essa fase gótica, eles foram migrando para o que chamamos de “Metal Industrial”.

Percebam a diferença dessa fase gótica com a próxima foto, e como todo o simbolismo associado muda (local da foto, roupas, postura).

Theatre Of Tragedy

Der Tanz Der Schatten (1996)

Essa é a foto da fase Industrial, com a segunda vocalista, Nell Sigland.

My Dying Bride

She is the dark (1999)

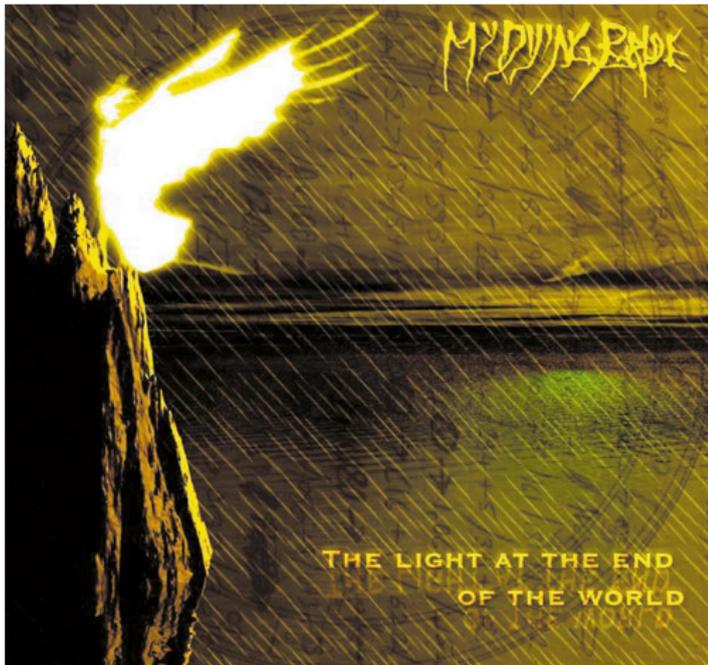
My Dying Bride também fica nessa área cinza entre o Doom e Goth Metal.

My Dying Bride

She is the dark (1999)

*A cruel sleep 'cross our land
All withered and dying
As the fall, the victims
They're dying a sad Death
In our land, we lay down
And suffer again*

My Dying Bride

She is the dark (1999)

Nem sempre é fácil diferenciar ou classificar se uma banda é Doom ou Gothic.

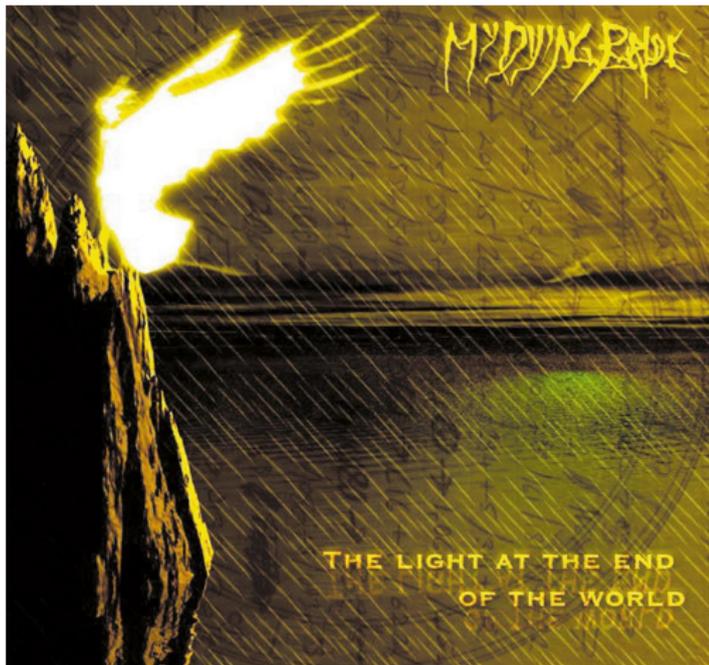
As temáticas são semelhantes, obscuras e introspectivas, às vezes depressivas, com inspiração na ficção e literatura gótica.

My Dying Bride

She is the dark (1999)

*A dark girl'cross our land
Is pacing. Is preying
And with her, a fever
A marching black fever...*

My Dying Bride

She is the dark (1999)

Diferenciar de outros subgêneros é mais fácil. . .

Enquanto o Black Metal é satânico e o Death Metal é brutal e violento, o Gothic Metal aborda temas como

My Dying Bride

Deeper Down (2006)

Erotismo

Tristeza

Melancolia

Existencialismo

Paganismo

Depressão

Paixão pela noite

Imaginário sobrenatural

Vampirismo

Obscuro

Morbidez

Idealização romântica da morte

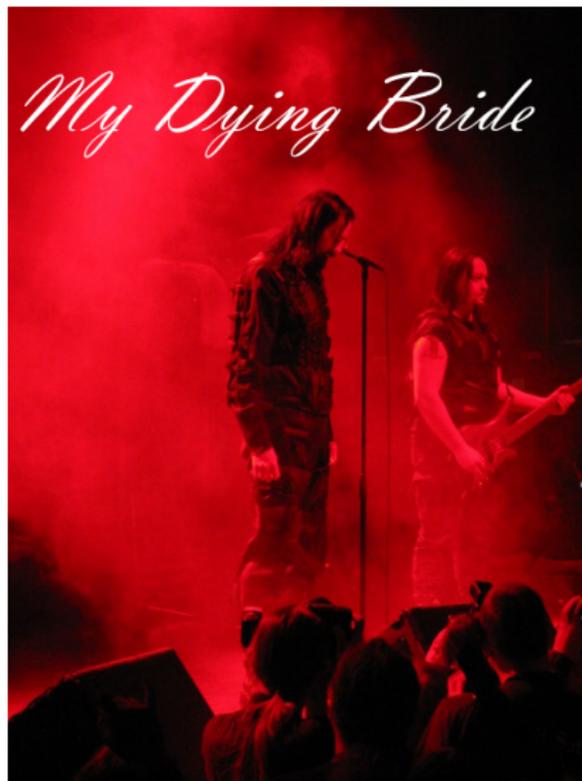

My Dying Bride

Deeper Down (2006)

Ouçã como o vocal não se encaixa em nenhum outro tipo de Metal que ouvimos antes

Vocal masculino derivado do Doom Metal, um pouco menos gutural, um pouco sussurrado, às vezes desleixado, mas sempre sombrio e sofrido

Cradle Of Filth

Her Ghost In The Fog (2000)

Cradle of Filth é uma banda inglesa formada em 1991.

Cradle Of Filth

Her Ghost In The Fog (2000)

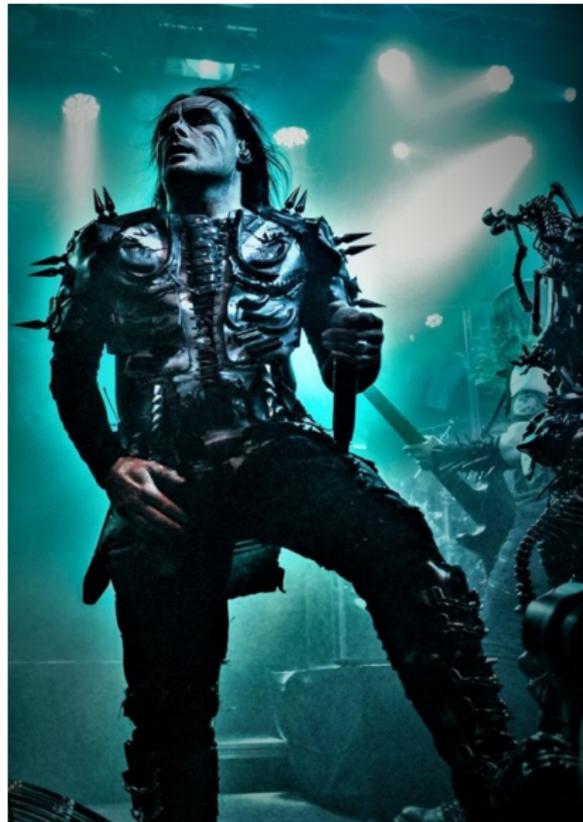
É uma banda com um instrumental e vocal de Black Metal, melódico e sinfônico, mas com temática Goth Metal.

Cradle Of Filth

Her Ghost In The Fog (2000)

Em vez de falar somente de Satanismo, suas letras incluem temas como poesia, ultrarromantismo, erotismo, vampirismo, demonologia, mitologia e horror.

Cradle Of Filth

Her Ghost In The Fog (2000)

Sons eletrônicos do teclado.

Ouviram como a letra às vezes é falada com uma voz macabra grave, depois com uma voz aguda rasgada?

Percebam os vocais femininos operísticos.

Cradle Of Filth

Her Ghost In The Fog (2000)

A influência “sinfônica” começa a surgir com essas bandas mais recentes de Goth Metal.

Cradle Of Filth

Her Ghost In The Fog (2000)

Uma mistura de Gótico com Black Metal.

Tristania

Beyond the Veil (1999)

Essa banda é da Noruega.

Mais uma música com introdução leve, com teclados e voz suave.

É a calma prenunciando a tempestade...

Tristania

Beyond the Veil (1999)

Sempre esse padrão de a Bela e a Fera.

Com toques Sinfônicos.

Tristania

Beyond the Veil (1999)

Em qual outro estilo as mulheres se vestem dessa maneira?

Lacuna Coil

Our Truth (2006)

Aos poucos o Metal Gótico vai perdendo a sonoridade “sombria” e “sofrida”, seja na parte instrumental ou na forma de cantar.

Lacuna Coil

Our Truth (2006)

Permanece a estética visual e temática das letras.

Lacuna Coil

Our Truth (2006)

Daí fica mais difícil reconhecer
uma banda como Metal Gótico.

Lacuna Coil

Our Truth (2006)

Nesse grande balaio entram bandas como Evanescence, Nightwish ou Within Temptation.

Fim da seção de Gothic Metal