

Música y comunicación: El caso de TOOL

Técnicas de Investigación

Línea de Investigación

Análisis discursivos y performativos

Diego Arroyo Revollo

Profesor

Dr. Gabriel Niezen Matos Clase

2020

Índice

1.1 Realidad del problema	3
2.1 Inmersión inicial en el campo	19
3.1 Concepción del estudio	20
4.1 Definición del elemento	20
5.1 Resultados	38
6.1 Discusión de resultados	53
7.1 Anexos	58

Capítulo I: Planteamiento del problema

1.1 Realidad del problema

TOOL, banda vigente de rock y metal progresivo, de origen estadounidense fundada en 1990 en Los Ángeles, California. La cual gracias a su mensaje, la combinación del arte y lo audiovisual ha creado un antes y un después en la escena de la música. Su impacto en la música mundial, ha hecho que por su trayectoria se le considere como una banda de culto, ganando así cuatro premios gramys hasta la fecha, cosa que no siempre se ve a una banda del género de rock o metal ganar un premio así, además de haber vendido más de trece millones de discos a lo largo de su trayectoria.

Al hablar de TOOL nos estamos refiriendo a una banda con una trayectoria tan larga como su discografía y su conceptualización de la idea que ellos nos plantea, en el mundo dirigen prestigiosos festivales y conciertos; pero ¿Qué han hecho hasta ahora?, TOOL hasta ahora en su discografía tiene cinco discos y un sencillo, estos son Fear inoculum, 10,000 days, Lateralus, AEnima, Undertow y Opiate su primera obra, todas estas piezas distintas en su género, pero iguales en su mensaje.

Ahora bien, qué transmite TOOL como música y arte, sin cavar mucho encontramos el primer disco del grupo “Undertow” con un sonido fuerte y de rabia muchos dicen que es el mejor disco por la veracidad y agresividad de sus letras, sin embargo, Maynard James Keenan (cantante) afirma que la agresividad del disco es debido a lo que vivía el en ese momento, según él las letras y sonido de TOOL tienen una época y por eso es que cambiaron tanto su estilo con el pasar de los tiempos. Era 1993 y la escena grunge y metal había alcanzado una gran acogida en Occidente grupos como Nirvana, Guns n roses, Entombed, etc. TOOL lanzo su primer disco en ese año pero no tuvo nada de éxito, es mas en una de las entrevistas que se le hizo a Kurt Cobain (1993) afirma: “Espero que los denuncien”. Ya que el video de la canción “Sober” era muy parecido a la animación de los hermanos Quay. Desde ese momento ya se veía que el inicio de la banda no fue tan bueno, además de que tuvieron que cambiar las portadas del disco que fueron diseñadas por Adam Jones el responsable de la mayoría del arte de Undertow, incluida la escultura de la caja torácica roja en la portada y las imágenes desnudas

de una mujer gorda y un hombre esbelto (lo que hizo que Wal-Mart y K-Mart se negaran a distribuir el álbum) y una imagen de rayos X de una persona con un consolador insertado en su culo. Adam Jones (1993) afirma: "Me gusta una imagen que te hace sentir incómodo en una mano y es hermoso en la otra", "Algo un poco asqueroso, pero que lo miras de todos modos". "Algo que nunca querrías ver, pero es algo hermoso" Nación rock (2019). *Disco Inmortal: Tool-Undertow*. Recuperado de <https://www.nacionrock.com/disco-inmortal-tool-undertow1993/>, esas fueron las palabras de Jones y de eso se trataba "Undertow", letras mórbidas de rechazo con la humanidad acerca de la condición humana y sus alcances oscuros como la fe ciega, la pedofilia, el odio, la violencia, el sometimiento, todas con letras fuertes pero con un mensaje conceptual detrás.

TOOL de ser una banda desconocida y tachada de grunge pasó a ser una de las bandas más consolidadas en el mundo con mayor influencia y denominada de culto a pesar que ahora es muy difícil catalogarla en un género musical. Después de "Undertow" vienen los cuatro últimos discos esta vez con una base sólida, con una propuesta demasiado diferente, a este punto TOOL no sólo es música, sino que también es arte conceptual, arte plástico, arte matemático y musical, pero que tiene de igual estos cuatro últimos discos, *AEnima*, *Lateralus*, *10,000 days* y *Fear in a trilectum*, lo que une a estas piezas es la atmósfera mística que ofrece TOOL, ya no son solo letras con mensajes agresivos y un sonido desgarrador, ahora nos ofrece mensajes de superación del ser humano como espíritu, como sociedad. TOOL se vuelve en cada disco como un viaje para quien lo escucha, en el que el tema principal es el escuchar su música, admirarla y concentrarte solo en ella según Maynard: "El mover algún sentimiento dentro del alma es mejor que mover cientos de cabezas al unísono".

Simbolismo en las letras de TOOL:

"Schism" es una de esas canciones de TOOL en la que su video a primera vista puede parecer raro por los personajes que aparecen ahí y la forma en que estos han sido relatados como humanoides. Esta pieza tiene muchas interpretaciones sin embargo una de ellas se refiere a la religión y la iglesia, y como esta se ha corrompido y dividido al transcurrir las épocas. La letra dice: "Señalar con el dedo, culpar al otro, ver el templo desmoronarse", hace hincapié en la división religiosa y por esto el mundo ha sufrido la guerra y la muerte. Parece inútil lo que

nos cuenta Maynard sin embargo el parece sentir que la unidad es sagrada, por eso en una parte de la letra dice que se está decidido “poner las piezas juntas”.

“Wings for Marie” del álbum “10,000 days”, esta pieza está compuesta por dos partes, pero sin embargo si las juntamos nos enteramos que ambas hablan de lo mismo solo que una es la primera parte y la otra la segunda de la canción. Ambas fueron escritas para la madre de Maynard, Judith, quien paso 27 años paralizada y postrada en una silla de ruedas; 10000 días representa la cantidad de tiempo que pasó en ese estado hasta el día de su muerte. Desde las letras, uno puede decir que Maynard estaba profundamente preocupado por ella: En la letra Maynard dice: "¿Qué he hecho para ser un hijo de un ángel, (ella) pudo haber dicho una mentira, pero nunca vivió ni tuvo una vida, pero seguramente salvó una". Esta canción es la más personal hecha por Maynard en la que muestra su rabia contra la religión y a ese dios que le causo esto a su madre, además de la impotencia de no poder hacer nada y que esta siga glorificando al gran dios a pesar de la tragedia que le había causado, es un gran tributo de un hijo al cual amaba a su madre y la muestra como uno de los seres más hermosos que existieron.

“Third eye” es la canción del álbum AEnima, Esta pieza empieza con un aura inspirada en las drogas además hace una referencia a Bill Hicks quien es un comediante y filósofo (admirado por la banda por sus temas) en el que habla sobre las drogas y como estas han pasado de ser lo peor que alguien podría concebir, sin embargo, como esta ha ayudado a muchos artistas a crear piezas hermosas gracias estas sustancias.

Dentro de esta pista, TOOL describe la experiencia de éxtasis de felicidad cuando el “tercer ojo” de uno se abre. Los dos primeros versos hablan de "soñar" y "caer por el agujero". Hasta ese momento se puede suponer que el narrador ha encontrado un dios y que está cayendo hacia un plano que no conocemos aun, refiriéndose al agujero. El narrador tiene una conversación con el dios que encuentra, y se da cuenta de que está en un lugar de inocencia, sin embargo, él tiene problemas para permanecer en este estado de felicidad. Pero, ¿por qué tendría problemas con su estado de felicidad?, pues TOOL siempre ha hecho referencias a nuestro mundo y como este es un caos, como también el humano, como “ser” que necesita aprender, quizás de eso se trata abrir tu tercer ojo.

La música como estudio:

En Europa se hizo un estudio sobre la música y la adolescencia y como esta influye en el pensar de los jóvenes.

Actualmente, es innegable el impacto que la música ejerce sobre los adolescentes. La mayor parte de su tiempo de ocio la dedican a actividades relacionadas con la música. Además, es evidente la influencia que la música tiene, no sólo sobre aspectos externos como el vestuario, peinado, lenguaje o conducta, sino también sobre cuestiones relacionadas con su identidad como su forma de entender el mundo, grupos de pertenencia, valores, creencias, ideales, opiniones, ídolos o modelos. Hago énfasis en lo que este estudio mostro sobre la música y el entendimiento del ser humano La música ha ejercido influencia sobre los adolescentes desde siempre; sin embargo, los avances tecnológicos producidos en los últimos años están multiplicado su diversidad y accesibilidad de manera imparable. (Carmen Benedito Monleón, 2010, pp 56-57)

Incluye además un estudio llevado a cabo por los doctores Domínguez, Muñoz y Castro, hecho en jóvenes de entre 14 y 17 años llegaron a las siguientes conclusiones (Carmen Benedito Monleón, 2010, pp 56-57).

- La música se ha convertido en un instrumento para divulgar ideas y actitudes, en los jóvenes puede determinar la forma de hablar, de vestir según los géneros, la forma de percibir y cómo actuar frente a los problemas sociales.
- La música es un elemento tan socializador que puede crear relaciones sociales entre las personas.
- La personalidad se puede ver afectada por la música y puede ser un factor clave para la formación de esta misma.
- La música puede permitir conocer las aficiones y posturas de los adolescentes, esto se podría ver en que escuchan, qué cantan y cómo se expresan a través del mundo. La música además puede ser un elemento expresar emociones como también servir de desahogo ya que puede permitir olvidar preocupaciones, tristezas y problemas, también de generar un vínculo personal con lo que se escucha. A través de la música se experimentan emociones y pensamientos. La música además combate la soledad y logra crear mejores experiencias a la hora de hacer distintas actividades. Por último, la música permite la socialización, crear temas de opinión, compartir estilos de vida y generar distintos debates. Las letras de las canciones son útiles para familiarizar con las personas, permite ser un apoyo íntimo puede expresar emociones, inquietudes, anhelos y contrastar con ellos. Cuando se coincide los gustos musicales estos pueden generar una conexión inmediata entre relaciones como amigos, padre e hijo, y personas de alrededor ya que permite tener gustos similares y tocar temas de conversación que no siempre se dan. (Carmen Benedito Monleón, 2010, pp 56-57)

En Costa Rica se hizo otro estudio sobre la relación música-ser humano, en este se revisó la musicoterapia la cual consiste en el uso de la música como fin terapéutico para las personas pero siempre con una estructura de trabajo (como es el caso de Universidad de Costa Rica,2009, 57-58).

En relación con este tema “sus objetivos incluyen el restaurar, potenciar o mantener el funcionamiento físico, emocional, cognitivo o social de las personas. Dicha técnica es empleada por profesionales capacitados, quienes integran áreas tan diversos como música psicológica y pedagogía”. (Universidad de Costa Rica,2009, p. 57)

Esto nos quiere decir que esta técnica ya es efectiva para curar y tratar los problemas que están relacionados con lo psicológico en las personas de forma que encuentren un refugio en ciertas notas para combatir sus males.

Caso de Costa Rica

- En Costa Rica tal hubo el caso de Jacques Sagot “Un músico de extraordinario talento, nos referimos a Jacques Sagot, se ha dedicado, por muchos años, a impartir una serie de charlas, con gran habilidad didáctica, en forma sencilla y agradable, para explicar y analizar, con ejemplos representativos, ese vocabulario musical”. (Universidad de Costa Rica,2009, p. 59)

Con esta acogida se puede ver que en un futuro no muy lejano se contará con toda la serie de programas que el SINART tiene la visión de complementar.

- En Perú también se implementó la musicoterapia, este se presentó como curso de posgrado con la coordinación de Armas Torres (2008), en la Universidad de San Marcos. Este curso se dividió en siete unidades los cuales partieron de: una introducción a la musicoterapia para aprender a fondo esta, la influencia de la música con el ser humano y sus actividades como especie, las bases científicas, la estimulación pre natal a su vez en los servicios más obstétricos se importó en la educación especial y también en las aplicaciones médico-quirúrgicas para tratar a las personas adultas. (Universidad de Costa Rica,2009, 59)

Jacob Wheeler. (2011). *Lateralus the Analysis: Alchemy, Sacred Geometry, and the Awakening of the Kundalini*. Universidad de Texas A&M, EE.UU. Un estudio que se basa en las creencias del Hermetismo. La composición de TOOL está cargada de un sinnúmero de paradigmas alquímicos, geometría sagrada el concepto del Kundalini. La prueba de esto se manifiesta en la letra de Maynard (cantante). Sin embargo, hay un uso también de geometría sagrada por parte de Carey (baterista) que se ve reflejada en sus patrones de percusión, combinado con los ritmos líricos de Keenan, y el cómo las escalas y el sonido van en una ascensión general es una prueba más. Los demás factores incluyen la presencia en el escenario, el arte de la caratula del álbum, los títulos de las canciones y el fondo de la banda. Jacob Wheeler concluye que *Lateralus* es una prueba más del hermetismo cargado que contiene su letra, la cual discute las creencias del artista, su deseo espiritual y sus experiencias que ha atravesado con este tema.

Eduardo Sánchez Azamar. (2014). *Análisis de la producción simbólica de Tool*. Universidad Autónoma del Estado de México, México. Abarca el tema del arte de Tool, donde hace referencia al artista Alex Grey y como se diseñó el disco *Lateralus* con tapas del booklet, en estas capas muestra los diferentes misticismos de la banda, desde el ojo de Horus y la relación del hombre con la espiritualidad. En conclusión, en este material los conceptos y la ejecución de los mismos tiene un soporte y una visión más clara, esto se ve reflejado en toda la presentación del disco; tiene algunos detalles simples pero bien logrados como que la portada y créditos estén en una cubierta transparente que hasta ese momento no se había visto en la presentación física de un disco compacto, después se tiene el booklet en el cual solo se encuentran las vistas del cuerpo en un material transparente, esto hace que se una perfectamente con la cubierta exterior, los espirales y los ojos diseñados por Alex Grey se encuentran también en el booklet y la cubierta, tiene todo su arte con patrones geométricos, estructuras como mándalas y todos estos elementos están cohesionados visual y conceptualmente.

Eduardo Sánchez Azamar. (2014). *Análisis de la producción simbólica de Tool*. Universidad Autónoma del Estado de México, México. Se trató el tema del álbum de Tool *10,000 Days*, el penúltimo disco de la banda, acá Alex Grey ha plasmado una estructura infinita como en muchas otras de sus pinturas lo cual ilustra el hecho de que todo aquello envuelto en la

realidad latente y única está conectado de maneras que no podemos entender, en conclusión 10,000 Days es la obra más completa y más conceptual hecha hasta ahora, lo que significa que esta obra mantiene toda una historia detrás, por conceptos muy claros y una ejecución visual impecable que permite transmitir y comunicarte lo que buscaba. La colaboración en este material entre artistas plásticos, fotógrafos, diseñadores y otros grandes creativos es un gran ejemplo de lo que se puede lograr si se trabaja de manera interdisciplinaria y se sigue una visión artística y conceptual de principio a fin por más complicada que sea.

Eduardo Sánchez Azamar. (2014). Análisis de la producción simbólica de Tool. Universidad Autónoma del Estado de México, México. Uno de los temas tratados acerca de la banda Tool es su diferencia con las otras bandas del mismo género, pero visto en el diseño de portadas como a su vez en el mensaje que transmiten. El material visual de TOOL es tan diferente a los demás trabajos de otras bandas que casi no coincide en nada aun así cuando usan el cuerpo humano, TOOL lo emplea para hablarte de la vida y la evolución, utilizan cuerpos con tejido visible en un discurso constructivo, a diferencia de otras bandas de metal que utilizan cráneos, cajas torácicas o cuerpos en descomposición para hablar de muerte, violencia o decadencia. En conclusión. es notable que TOOL tanto en la música como en sus productos visuales tratan de darte otro mensaje aun así usen los mismos recursos que otras bandas.

Antonín Zita (2008). Maynard James Keenan: lyrics of evolution; Evolution of lyrics. Masaryk University, República Checa. Trataron el tema de Maynard James Keenan (vocalista de Tool), la evolución en la creación de sus letras como objetivo de transmitir sus emociones mediante a sus vivencias. En conclusión, la letra del vocalista Maynard tiene un fin de transmitir algo unificador. Maynard ha vivido siempre en el cambio y es por eso que muestra tanto su afán al progreso y al cambio, tanto a nivel personal como social. Ya sea que se trate de manipulación o abuso infantil, crecimiento personal o fe, Maynard no teme en hablar de esto y cree importante hablarlos para "seguir adelante". Sus canciones, aunque a veces parezcan oscuras, hablan de como tu como individuo puedes mejorar y la humanidad también. En otras palabras, Keenan es un artista verdaderamente humanitario, que necesita hablar de temas delicados para afrontarlos. Sin embargo, él no tiene la intención de que sus mensajes tengan un significado absoluto. El deja que sus propios oyentes piensen por si solos, que a través de sus vivencias relacionen y analicen la letra y así darle una conclusión. De esta manera,

Keenan ayuda en la idea del "Piensa por ti mismo". La crianza y educación de Keenan es probablemente una de las razones de los diversos motivos del cantante centrados en el tema de la evolución; En sus letras combina hechos que aportaron a su vida, la crianza religiosa con la disciplina militar y la educación artística. Estas partes de la personalidad "tripartita"; de Keenan parecen complementarse entre sí. Esta educación parece ser una manifestación del concepto de cuerpo emocional, mental y físico de "Lateralus". En otras palabras, las letras de Keenan, ya sea moralizando a la sociedad o hablando de sus sentimientos más profundos tratan de transmitir equilibrio y objetividad.

Julie M. Gilbert (2010). A new way of approaching the Absolut through art: The Sacred Mirrors of Alex Grey. Stony Brook University, EE.UU. Plantea al arte de Alex Grey como una representación de lo espiritual y su influencia en el arte de ahora no convencional, además de como su desarrollo le permito transmitir sus mensajes a partir de lo que el realmente siente y plasmarlo en sus cuadros. La conclusión fue "Las cualidades místicas tanto del arte abstracto como del arte de Alex Grey, y hemos demostrado que mientras el arte abstracto a menudo se queda corto en la definición de arte espiritual que estoy usando para el propósito de este documento, Grey ha creado un arte que puede ser considerado simultáneamente como místico, mientras que todavía es capaz de transmitir su mensaje espiritual al espectador dispuesto. Tal vez, sin embargo, es mejor mirar a la abstracción no tanto como insuficiente en su intento de ser un arte verdaderamente espiritual, sino más bien como fuera de lugar en la progresión espiritual del arte. Kuspit coincide con Meyer Schapiro en que, "El arte abstracto auténticamente espiritual no tanto 'comunica'; como 'induce una actitud de comunión y contemplación'. Ofrece "un equivalente de lo que se considera parte de la vida religiosa: una sumisión sincera y humilde a un objeto espiritual, una experiencia que no se da automáticamente, sino que requiere preparación y pureza de espíritu".

Juan José Sastre. (2003). Traducciones al español de canciones de los Beatles (1963-1996). Universidad del país Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, España. Presentó una tesis sobre la estructura gramatical y de composición por la banda The Beatles en donde una de las conclusiones que hallo trato sobre la letra de la canción Ticket to ride, en la cual aborda la letra de esta misma y el contexto donde fueron abordadas en influencia del idioma y cultura. La conclusión fue que las cuatro canciones meta de Ticket to ride fueron compuestas en 1965

año en que tierras hispanohablantes perdieron interés por el grupo inglés. Asimismo, otro punto en común destacable de estas cuatro canciones meta es el respecto al diseño formal en la canción de partida, tanto en el número como en la disposición de estrofas”.

Cenizo, Nestor. (2017). The Beatles vs The Rolling Stones, desmontando el mito de una rivalidad legendaria. Recuperado de https://www.eldiario.es/andalucia/lacajaneegra/The-Beatles-Rolling-Stones-desmontando_0_706929451.html. Un artículo de Eldiario.es muestra un poco de la tesis de la comisaria Cristina Carrillo de Albornoz, junto a los fotógrafos de la banda The Rolling Stones, Mankowitz y O'Neill, sobre la rivalidad entre The Rolling Stones y The Beatles. La conclusión de la exposición fotográfica era desmentir el mito esta rivalidad. Para O'Neill el enfrentamiento se lo inventó la prensa para crear el morbo y generar bandos y no comparte la idea de que esta estrategia fue hecha por los representantes y de las compañías discográficas para generar mayor número de seguidores o dinero.

1963 fue el año en que ambas bandas se conocieron y en ese momento The Beatles ya estaban en la cima mientras que The Rolling Stones recién estaban comenzando. Después de una presentación en la televisión The Beatles fueron a ver a los Rolling Stones en su presentación. Después de este acontecimiento The Beatles les cedieron una composición de Jhon Lennon y Paul, I wanna be your man, que se convirtió en el primer gran éxito de la banda de Londres.

Timothy John Smolko. (2011). Jethro Tull's Thick as a brick. The University of Georgia, Georgia. Presentaron el caso de Jethro tull, en esta abordan el caso de Thick as a Brick como uno de las canciones más influyentes, así como la innovación en su género, pero desconocida por la audiencia por ser diferente en su música. La conclusión a la que se llegó fue Thick as a Brick álbum lanzado a finales de los 60 fue uno de los álbumes más raros y originales del rock hasta entonces, en una época comandada por Frank Zappa, Pink Floyd, The doors y los Beatles. Thick as a brick fue el primer álbum de rock en implementar canciones continuas. La mezcla de la música vocal con la instrumental daba lugar a un álbum conceptual. Debido al intelecto del álbum y a la duración del mismo como este podría llegar a la fama si no era publicitado ni tenía singles. Tiene éxito como una canción larga porque era algo novedoso para la era del género, pero a su vez contiene repetición lo que hace que pierda rumbo y no

mucha ilación. La repetición como también el desarrollo temático marco lo que es el rock progresivo, que apreciaba las piezas musicales a gran escala. periodistas de rock. Pocos estudiosos se han adentrado al tema y el lograr orientar a que rumbo va la banda como género.

Malfavón. (2010). "La Mística del desorden". El tema de la introspección en la letra de la banda Tool, el cual tituló: "La Mística del desorden"; El nombre ya nos adentra al tema que nos mostrara, "La Mística del desorden" trata de como la banda Tool a través de sus letras y contenido, muestra la parte más espiritual y mística del ser humano en un mundo desordenado. Aborda el tema de lo espiritual en un mundo casi sin espíritu, donde la tecnología prevalece, de cómo la naturaleza que es parte nuestra ha pasado a segundo plano y hasta es destruida por nosotros. En si Víctor Hugo hace un análisis filosófico entre la letra de Tool y el ser humano concluyendo TOOL con su música nos muestra la clave para descifrar como vivimos y como ha influido el desorden en todo su nivel a la cultura occidental, como nos han dotado de tanta sabiduría, pero aun así no usamos ese conocimiento y preferimos la destrucción.

Soto, Arturo. (2018). Tool: la banda que usa las matemáticas y el misticismo para componer canciones. Recuperado de <https://culturacolectiva.com/musica/banda-tool- misticismo-y-matematicas-en-canciones>. Habla de la evolución de la banda Tool mostrando ciertas letras de sus álbumes y de cómo cambio la banda de ser grunge para pasar a ser una banda mística que usa la matemáticas para componer sus ritmos y compases, además del tono de burlesco que tiene sus letras hacia la sociedad. Hace referencia a canciones como Lateralus, Die Eier Von Satán y Schism. El artículo concluye con el mensaje da TOOL siempre que que son una banda que busca la liberación con la música tratando así de abrir las mentes de las personas y conecten con la música no solo por un sonido o género sino por tener la capacidad de entender algo y apreciarlo con paciencia y mente abierta.

G. Herrera, Ruben. (2019). Tool crítica en Mondo Sonoro de su disco Fear Inoculum. Recuperado de <https://www.mondosonoro.com/criticas/discos-musica/tool- fear-inoculum/>, Este es Fear inoculum, álbum el cual tuvo la espera de trece años por los fans, en el artículo hace un extenso análisis sobre las canciones del álbum como también todo el aura místico que rodea la portada del disco. La conclusión a la que se llego fue que Fear Inoculum esta sobrecargado de distintos significados y contiene una serie de simbolismo muy bien usado a

propósito por la banda para dar algunos mensajes en su composición como en la letra encriptados para que los fans puedan sacar sus conclusiones además de dar todo un viaje al escucharlo por la inclusión de distintos ritmos y compases para aligerar el mundo que rodea TOOL, además de hacer hincapié en la larga espera de este y como el público además de los fans le tuvieron un gran recibimiento.

Toledo Emilio. (2017). El álbum esencial: "Undertow" de Tool. Recuperado de <https://www.humonegro.com/discos/album-esencial-undertow-tool/>. Aborda el tema del primer disco de Tool "Undertow" como pieza de comienzo de la banda, de cómo surgió con un estilo oscuro y melancólico que no calzaba en ningún género y que por muchos fans hasta ahora lo denominan el mejor álbum por el sentimiento que transmite. Tool es de esas bandas incomprendidas hasta por el mismo fan por tener un aura que al ser escuchada aun no comprendemos y eso es lo que resalta el artículo, por más que Tool haya evolucionado siempre estuvo presente la incompreensión de la música por parte de sus letras y sonidos. El artículo concluye con como la primera pieza de la discografía marco los cimientos de la banda, dando paso después a lo que sería el Tool conceptual que conocemos ahora. Si bien el disco es el más experimental el cual el sonido es muy diferente además de algunos mensajes esto ha ayudado a consolidar a la banda como también a su audiencia.

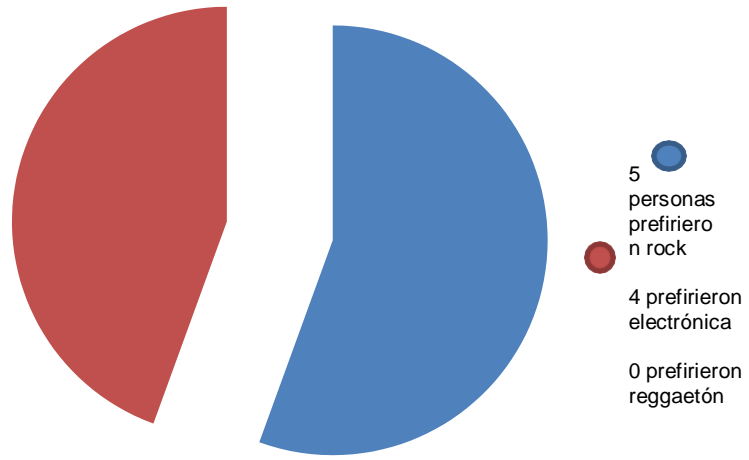
Encuesta:

La encuesta realizada a 9 personas de entre 18 a 20 años nos permitió ver el porcentaje de personas que habían escuchado alguna vez a Tool, esta muestra nos mostró que sólo 1 persona alguna vez en su vida había escuchado a Tool mientras que 6 ni siquiera sabían que era Tool y 2 no la habían escuchado, pero si sabía de la existencia de Tool.

Frente a esto realizamos otra encuesta sobre las preferencias musicales en donde incluimos reggaetón, rock y electrónica. El estudio fue realizado a las 9 personas anteriores y las repuestas fueron: 5 prefirieron rock, 4 electrónica y 0 personas prefirieron reggaetón.

Preferencias musicales: Rock, electrónica, reguetón

2.1 Inmersión inicial en el campo

Este estudio lo hacemos porque creemos que la banda TOOL es compleja en su campo, pero a su vez consideramos que esta tiene un objetivo el cual es transmitir conciencia y sentir la música desde otro punto de vista. TOOL tiene todo un repertorio por ser descubierto y su estudio puede ayudar a resolver muchas dudas acerca de la banda, resaltamos su arte como creación y producto.

Lo primero que hicimos para considerar este trabajo fue buscar una banda de música que pudiera ser distinta tanto en su música como todo lo que engloba a ella (arte, lirica, composición y de estilo conceptual), así que consideramos a TOOL como una experiencia rica en lo que buscábamos, lo segundo que hicimos fue buscar acerca de la banda, buscamos información de esta y recogimos la data más importante y la que nos pudiera facilitar a la hora de hablar sobre la banda, se investigó desde cuatro puntos:

- Qué es TOOL
- Qué hace TOOL
- Qué diferencia a TOOL
- Qué sentido da TOOL

Lo tercero que hicimos fue bajar de información relevante sobre estudios realizados sobre la música y su relación con el ser humano como para conocer el panorama y hacer un mejor estudio a la hora de tocar el tema TOOL en específico. Se consiguieron de Europa, Costa Rica y Perú, cada uno de estos estudios fueron a base del psicoanálisis del ser humano y como la música influye en este en distintas etapas del mismo.

Lo cuarto que hicimos fue recopilar diferentes trabajos, pdf y algunos artículos, esta etapa nos ayudó a resolver algunas dudas sobre la banda y ayudo a adentrarse más en el tema, esta cuarta fase consistió en hacer un breve relato sobre el estudio que se hizo y a partir de ahí agregar las conclusiones a la que llegó el estudio. Se recopilaron

tesis sobre el arte de Alex Grey (artista de TOOL), las letras de la banda, la composición de sus álbumes y temas musicales y ayudo a tener una visión más clara de a que apunta TOOL como banda y sus distintas transiciones de esta. Además. se incluyeron distintas fichas en relación a la banda.

3.1 Concepción del estudio

Nuestro elemento es de tipo cualitativo, nos adentraremos a documentar a TOOL y hacer un respectivo análisis.

4.1 Definición del elemento

El análisis de TOOL trata de encontrar una guía de lo que trata TOOL, como esta banda abarca un sinfín de datos artísticos e historia que termina combinando para dar un mensaje que no siempre tendrá un solo significado, sino que lleva al público a ir más allá de las letras y las pistas que ellos dejan en sus piezas.

De eso trata TOOL de hacernos pensar un sinfín de posibilidades, en donde cada integrante de la banda da su aporte artístico, musical y filosófico.

Ahora bien, TOOL tiene compuesto cinco discos hasta la fecha, cada uno con una carga energética distinta es por eso que estudiaremos estos discos para entender la diferencia artística entre cada uno, además la visión artística de Lateralus, Fear Inoculum, AEnima, etc.

Tool tiene una gran carga gracias al artista plástico Alex Grey. Grey le da una carga y un estilo a las piezas de TOOL con diseños de ojos y ancestralidad aportando a la banda de mucho misticismo e ideas que no siempre se tocan como la espiritualidad del ser y nuestra conexión con todos los seres.

Además, en lo audiovisual como el Guitarrista y artista plástico Adam Jones aporta a la concepción de los videos de la banda con el maquillaje y animación de los personajes humanoides que aparecen en videos como schism, Anema, Stikinfirst, Prisión sex, Vicarius. También dota de sus habilidades como artista de efectos especiales

permitiendo que la banda audiovisualmente muestre todo lo que quieren transmitir, si bien la trama de los productos audiovisuales son algo complejos de comprender por la carga de datos y ser un tipo de rompecabezas para quien lo ve, no quita que no tenga una misión de comunicar algo como es el caso de los productos audiovisuales anteriores.

Maynard: "El nuevo disco de Tool era bueno hace ocho años"	Autor:Victor Vallespir Año:2019
<p>Maynard James Keenan, conocido por ser el cantante de Tool afirmó en una entrevista para el programa 'Rock Show With Daniel P Carter' de la BBC que la nueva pieza de la banda "Fear Inoculum" era bueno hace ya ocho años, sus palabras fueron: "En 2011 el disco ya era muy bueno, podríamos haberlo lanzado sin ningún tipo de problema. Sin embargo, teníamos miedo a decepcionar a la gente, a que el resultado no fuera del todo bueno". Fear Inoculum tardó alrededor de trece años para que pueda ser lanzado y escuchado por los fans, esto reflejó el afán de la banda por dar algo bueno con tal grado de perfeccionismo para no defraudar a sus seguidores. Además fue uno de los mayores éxitos de ese año</p>	

"Tool consiguen el número 1 en Estados Unidos tras destronar a Taylor Swift"	Autor:Pablo Poarcas Año:2019
<p>El esperado disco de Tool "Fear Inoculum" fue lanzado en 2019 y ha conseguido su ingreso en la lista Billboard 200 en la primera semana de su lanzamiento, llegando a vender 270 000 unidades hasta llegar a 248000. Billboard ha sabido reconocerlo por la gran magnitud con la que Tool vendió sin ayuda de otros factores publicitarios que ya se usa demasiado por esta movida como un recurso básico y ha llegado a destronar a "Lover" de Taylor Swift llevándola al segundo lugar.</p>	

Análisis progresivo: Undertow de Tool “Una crítica artística y social de los 90”

“ Podemos ver que, dentro de este contexto, embriagarnos constantemente con la seductora música pop de la época, con el común y cómodo 4/4 de siempre, con letras banales y superficiales era una realidad, pero justamente esta conformidad musical desarraigada desde dicho período produce una posterior resaca (undertow); resaca que será manifestada con la rabia precisa, a través de letras con contenido potente y crítico a la sociedad y por ende al arte que nos mantiene dominados, dentro de nuestra zona de confort, sin dejar de lado en ningún momento la hostilidad que nos presentan la sonoridades pesadas (heavy), guitarras con distorsión, bajos marcados, y voz raspada, generando así un preponderante sonido disruptivo de cualquier noción musical previa”.

(Estheater, 2019, Recuperado de <https://nacionprogresiva.wordpress.com/2019/04/26/analisis-progresivo-undertow-de-tool-una-critica-artistica-y-social-de-los-90/>)

Tool: la banda que utiliza las matemáticas y el misticismo para componer canciones

Tool es una banda que se basa en componer sus canciones con patrones numéricos. Factor por el que la banda ha generado un gran concepto en sus piezas con un significado de la gran unión existente entre el mundo y los humanos. Un gran ejemplo se ve reflejado en la canción “Lateralus, en el que en su ritmo tiene diversas variantes dentro de los compases que lo marcan y a eso es que se le denomina la “sucesión de Fibonacci” o “proporción aurea”. Dicha sucesión es la clave para entender como está constituida la naturaleza por patrones que la hacen bella y perfectamente proporcionada.

(Arturo Soto, 2018, Recuperado de <https://culturacolectiva.com/musica/banda-tool-misticismo-y-matematicas-en-canciones>)

Tool -"Schism"(Lateralus,2001)

"Las características musicales de "Schism" no son exclusivas simplemente de esa canción, sin embargo, al analizar su letra se encuentra una interacción valiosa en términos de sinergia. Una letra que habla de conflictos, desacuerdos entre personas. La división de personas alejadas sin poder comunicarse entre sí, donde se entiende que hablan de la separación. La canción lleva muchos elementos para entenderla, una de ellas es que habla de unas piezas. Las piezas son el mosaico de un rompecabezas, las piezas separadas regresan al principio de cada verso acompañando la conciencia de que estas piezas pueden coincidir, porque ya vimos el acto cismático"

(Mattia Merlini, 2019, p 2-3)

Integrantes

Maynard James Keenan

Información de fondo
Nombre de nacimiento: James Herbert Keenan
Nacimiento: 17 de abril, 1964 Ohio, Estados Unidos
Géneros musicales: Metal progresivo, metal alternativo, rock alternativo, metal industrial, experiemental, hard rock
Ocupaciones: Músico, escritor musical, productor
Instrumentos: Cantante, guitarra, bajo, teclados
Años activo: 1984-presente
Actos asociados: Tool, Puscifer, A perfect circle
Website: www.maynardjameskeenan.com

Adam Jones

Información de fondo

Nacimiento: 15 de junio, 1965 Illionis, Estados Unidos

Géneros musicales: Heavy metal, metal progresivo, rock progresivo, rock alternativo, metal alternativo

Instrumentos: Guitarra, bajo

Años activo: 1990-Present

Actos asociados: Tool, Melvins, Electric Sheep

Justin Chancellor

Información de fondo

Nacimiento: 4 de febrero, 1971 Inglaterra

Origen: Inglaterra

Ocupaciones: Músico

Instrumentos: Bajo

Actos asociados: Tool, Peach

Danny Carey

Información de fondo

Nombre de nacimiento: Daniel Edwin Carey

Nacimiento: 10 de mayo de 1961 Kansas, Estados Unidos

Géneros musicales: Metal progresivo, rock progresivo, rock experimental, heavy metal, jazz fusión, rock industrial

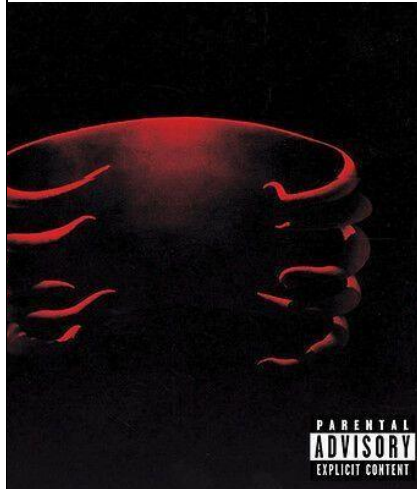
Ocupaciones: Músico, escritor musical

Instrumentos: Batería

Actos asociados: Tool, Green Jelly, Volto

Website: dannycarey.org

Undertow

Studio Álbum de Tool

Lanzamiento: 6 de abril, 1993

Grabación: Octubre – Diciembre de 1992 en Grand Master Studios,
Hollywood,
California

Duración: 69:13

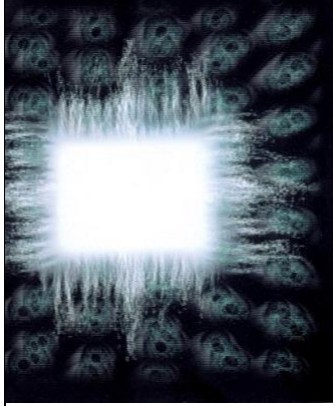
Sello discográfico: Zoo Entertainment

Producido: Sylvia Massy, Tool

Singles de Undertow

1. "Prisión sex", 1993
2. "Sober", 1993
3. "4", 1993

Aenima

Studio Álbum de Tool

Lanzamiento: 17 de setiembre, 1996

Grabación: Setiembre 1995 – Marzo 1996 en Hollywood, California

Duración: 77:23

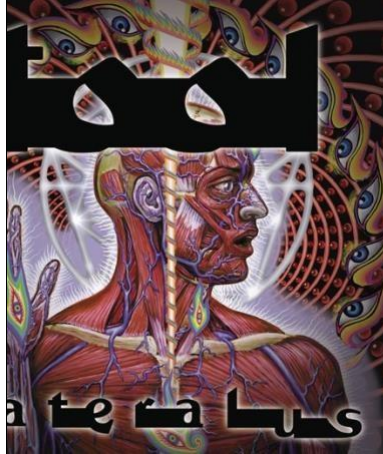
Sello discográfico: Zoo Entertainment

Producido: David Bottrill

Singles de AEnima

1. "Stinkfist", 1996
2. "H", 1996
3. "AEnima", 1996
4. "Forty six & 2", 1996

Lateralus

Studio Album de Tool

Lanzamiento: Febrero del 2002

Grabación: octubre del 2000 – 2001 de enero en Hollywood, California

Duración: 78:51

Sello discográfico: Volcano Entertainment

Producido: David Bottrill, Tool

Singles de Lateralus

1. "Schism", 2001
2. "Parabola", 2001
3. "Lateralus", 2001

Entrevista etnográfica

Datos generales: Nombre: Marcelo Pinillos Edad: 20 años

Estudios: Fotografía

1. ¿Cómo definirías el concepto de música?

2. ¿Qué tipo de música escuchas?

3. ¿Por qué escuchas música?

4. ¿Cómo crees que la música ha influido en tu vida?

Entrevista etnográfica

Datos generales: Nombre: Luciano Villalobos Edad: 20 años Estudios: Cocina

1. ¿Cómo definirías el concepto de música?

2. ¿Qué tipo de música escuchas?

3. ¿Por qué escuchas música?

4. ¿Cómo crees que la música ha influido en tu vida?

Focus group

¿Crees que la letra en las canciones de Tool contiene un mensaje que crítica a la sociedad o va más por el lado de ayudarla?	Entrevistado 1	
	Entrevistado 2	
	Entrevistado 3	

Focus group

¿Qué opinas del tan controversial Lateralus (disco de Tool)?	Entrevistado 1	
	Entrevistado 2	
	Entrevistado 3	

Focus group

¿Crees que el arte es una pieza fundamental en la banda Tool?	Entrevistado 1	
	Entrevistado 2	
	Entrevistado 3	

5.1 Resultados

Los instrumentos realizados nos han ayudado a tener una visión general de que es lo que Tool propone con su arte y música. Los resultados encontrados nos muestran que Tool independientemente de ser una banda con una gran carga conceptual tanto en su arte como en la música, es un grupo con grandes éxitos en el movimiento musical contemporáneo. Demostrando que un grupo musical de metal progresivo también puede pegar en la industria como en el público.

Ahora tomando en cuenta de que nuestra visión es rescatar el arte de Tool teniendo en cuenta el arte gráfico, la letra musical, la composición y el concepto en cada pieza. También tenemos un resultado satisfactorio. Schism, Fear Inoculum, Lateralus, Undertow, etc; son los nombres que más hemos estudiado y nos ha demostrado que más que componer, Tool rescata diversos significados y los impregna en sus discos para darnos un sentido a su música. Por este motivo Tool no hace canciones aleatoriamente y las junta en un disco sino todo lo contrario. El uso de las matemáticas, el uso de letras que calcen con la composición y el uso de su arte conceptual está unido al mensaje que la banda nos quiere transmitir, por eso resaltamos cada detalle de la banda ya que todo está unido, literalmente.

Matriz de categorización y consistencia: Pablo Poarcas, 2019, Tool consiguen el número 1 en Estados Unidos tras destronar a Taylor Swift”

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Nº de ventas del disco Fear Inoculum	Tool vendió 248000 ejemplares y se consagró la banda más escuchada de ese año	Música	Cualitativa
Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Estheater, 2019, Undertow de Tool “Una crítica artística y social de los 90”

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Undertow, el disco en el cuál Tool tuvo de concepto la degradación de la nueva cultura	Undertow logró apostar por un nuevo estilo musical no tradicional criticando la cultura musical de los 90s	Música	Cualitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrashmetal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Arturo Soto, 2018, Tool: la banda que utiliza las matemáticas y el misticismo para componer canciones

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
La música de Tool y el uso de la matemática para componer sus piezas	La composición y el uso de la sucesión de Fibonacci en la música de Tool para crear un significado en sus piezas. En donde la composición es tan importante como la letra para crear un concepto	Música	Cualitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Víctor Vallespir,2019, Maynard: “El nuevo disco de Tool era bueno hace ocho años”

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Lanzamiento del disco Fear Inoculum casi una década atrás, pero atrasado por la banda para dotarla de gran cá	Fear Inoculum fue lanzado el año 2019 y alcanzó el primer puesto en ventas de ese año y grandes críticas por la calidad del	Música	Cualitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal Progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Mattia Merlini, 2019, Tool-“Schism” (Lateralus, 2001)

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
El uso simbólico de Tool para hablar de temas de sinergia en su música	En este caso Tool crea todo un rompecabezas en la letra y en la composición de la música para hablar de las relaciones humanas con el concepto de este primero donde las piezas siempre terminan uniéndose	Música	Cualitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Integrantes de Tool

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Maynard James Keenan	Cantante y escritor de la banda Tool	Música	Cualitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Integrantes de Tool

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Adam Jones	Gitarrista de Tool	Música	Cualitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Album Undertow

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Discografía de Undertow	Primer album de Tool. Gran carga ofensiva y gráfica	Música	Cualitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Album Aenima

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Discografía de Aenima	Segundo album de Tool. Uso del género progresivo. Nuevo concepto de la conjugación de enema y anima dando significado la purificación del alma	Música	Cualitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Album Lateralus

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Discografía de Lateralus	Tercer album de Tool. El uso de la sucesión de Fibonacci para componer y crear un sentido al disco en concepto según las matemáticas	Música	Cualitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Entrevista Etnográfica

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Entrevista realizada sobre el la influencia de la música en el individuo	Se encontró que la música influye en el estado de ánimo de la persona y controla su salud mental	Música	Cuantitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Reggae, rock psicodélico, rap, electrónica, chicha y cumbia	Géneros musicales, realizados de diversos tipos de composición pero comparten distintos criterios de afinidad

Matriz de categorización y consistencia: Entrevista Etnográfica

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Entrevista realizada sobre el la influencia de la música en el individuo	Transmite ideas y emociones a cierto público. Hace la vida más fácil. Forma parte del crecimiento y madurez del individuo, eso hace que constantemente esté variando	Música	Cuantitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Hip hop, electrónica, pop e instrumental	Géneros musicales, realizados de diversos tipos de composición pero comparten distintos criterios de afinidad

Matriz de categorización y consistencia: Focus group

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Entrevista realizada a personas que escuchan a Tool. La letra y la crítica social de Tool impuesta en sus canciones	Tool ha cambiado mucho en su estilo de transmitir sus mensajes en sus letras. Letras cargadas y de mucho significado detrás que para muchos puede tener diversos significados	Música	Cuantitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Focus group

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
Entrevista realizada a personas que escuchan a Tool. La composición de Lateralus y su trasfondo	Lateralus y su controversial disco y canción. El punto donde la banda crea composiciones basándose en la teoría musical y usa la matemática para darle sentido a toda su composición. Uso filosófico a destacar	Música	Cuantitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.	Metal progresivo	El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.

Matriz de categorización y consistencia: Focus group

Problema	Objetivos	Categorías	Metodología
<p>Entrevista realizada a personas que escuchan a Tool.</p> <p>El arte gráfico que plantea Tool en sus piezas, reforzando un mayor significado</p>	<p>El trabajo de Tool de dotar significado a sus canciones mediante el arte de Alex Grey.</p> <p>Aportando así en el producto de consumo para los fanáticos como para dotar de un significado espiritual para con las personas</p>	Música	Cuantitativa

Categorías	Definiciones	Subcategorías	Definiciones
Música	<p>Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales.</p>	Metal progresivo	<p>El metal progresivo es un género musical que fusiona el rock progresivo y metal en cualquiera de sus variantes, como thrash metal, death metal, entre otros.</p>

6.1 Discusión de resultados

Según la tesis de Carmen León, 2010, pp 56-57; se realizó un estudio del pensar de los jóvenes y cómo la música influye en eso. A través de nuestras entrevistas podemos destacar que las personas que respondieron, aseguran que la música influye en su estado anímico y logran sentir emociones como pensamientos a través de las melodías. El estudio afirma que la música afecta el estado de las personas como también la personalidad; si hablamos de personalidad podemos deducir el por qué las dos personas entrevistadas tienen gustos distintos, cada persona se siente mejor con un tipo de música más que otra por esto mismo de las personalidades. Sin embargo, no abarca toda una verdad, pero quizás influye en cierto caso de estudio.

Según la tesis de Jacob Wheeler. (2011). *Lateralus the Analysis: Alchemy, Sacred Geometry, and the Awakening of the Kundalini*. Universidad de Texas A&M, EEUU; se realizó una investigación sobre las bases del hermetismo y la geometría sagrada usada para componer la música de Tool. Con esto dicho vemos la semejanza con nuestros resultados, Tool es una banda que ha sabido usar el estudio de la música en sí, más que músicos son tipos que estudian la música a profundidad de las matemáticas y la exactitud que puede tener al componer las bases estructurales de la música. Con esto Tool crea todo un concepto Kundalini gracias a cada integrante y su modo de dar sonido a la música en base a ese concepto.

Según la tesis de Eduardo Sánchez Azamar. (2014). *Análisis de la producción simbólica de Tool*. Universidad Autónoma del Estado de México, México. Se analizó el arte de Alex Grey y su aporte simbólico para con la banda. Grey ha aportado de una visión más clara para la banda. Tool apuesta por el arte como un arte espiritual, mismo que se refleja en sus portadas y discos. Tool conceptualiza en su composición la visión humana espiritual tanto como en el arte gráfico que se ofrece.

Eduardo Sánchez Azamar. (2014). *Análisis de la producción simbólica de Tool*. Universidad Autónoma del Estado de México, México. Trataron el tema del disco 10,000 days donde la visión que ha plasmado Grey en el significado conceptual es la pintura de una estructura infinita de una realidad alterna en la cual todo existe porque está unido. Frente a esto concluimos reiteradamente que la concepción del arte para Tool, es imprescindible a la hora de hacer un trabajo y comunicarte lo que quieren a través del arte como en la música.

Según, Eduardo Sánchez Azamar. (2014). Análisis de la producción simbólica de Tool. Universidad Autónoma del Estado de México, México. Un tema a tratar fue la diferencia que tiene Tool con las demás bandas del mismo género. Nuestro estudio ha definido a Tool como una banda diferente al igual que esta tesis. Tool trata toda una diferencia en el arte. La banda juega con el humano para hablarte de la vida y evolución, a diferencia de las demás bandas del mismo género que muchas veces también usan al humano, pero para dar un mensaje de muerte, violencia o decadencia. Esta diferencia no es mala, pero sirve para diferencia a Tool que a pesar de tener el mismo sonido y arte, lo usan para tratar otro mensaje.

Según, Antonín Zita. (2008). Maynard James Keenan: lyrics of evolution; Evolution of lyrics. Masaryk University, República Checa. El tema a tratar fue sobre el cantante de Tool y también compositor, Maynard James Keenan y su evolución en las letras en las canciones de Tool a través de los años, influenciando sus vivencias y su modo de pensar, y ver la vida. Maynard invita al público a hacer un análisis de la vida ayudado de la filosofía, el misticismo y la sociedad de ahora. Sus letras son de esperanza e invita al público a mejorar cada día. Por eso mismo la música puede ser sanadora para nosotros como individuos, esto ya lo hemos estudiado, como las personas son influidas a través de las canciones.

Según, Julie M. Gilbert (2010). A new way of approaching the Absolut through art: The Sacred Mirrors of Alex Grey. Stony Brook University, EE.UU. El tema que se trató fue la diferencia entre el arte abstracto y el arte espiritual de Alex Grey y como lo místico ha resaltado e influenciado en el arte de Tool. Alex Grey resalta el juego los seres cósmicos y extradimensionales con el ser humano, entrelazando ambos para dar un mensaje unificador en sus piezas. Tool es una banda que da de mensajes místicos del ser y espíritu. Grey hace su parte interviniendo en el concepto.

Según, Juan José Sastre. (2003). Traducciones al español de canciones de los Beatles (1963-1996). Universidad del país Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, España. Hizo un estudio sobre las traducciones en las letras musicales de The Beatles y una de esas fue el caso de Ticket to ride, álbum compuesto en países hispanohablantes. Con esto vemos un cambio de cultura grande, y por eso mismo podemos compararlo con la música de Tool a través de las letras de Maynard, las cuales son inspiradas en época y cultura diferente, dando un mensaje

distinto en cada álbum a través de sus vivencias.

Según, Timothy John Smolko. (2011). Jethro Tull's Thick as a brick. The University of Georgia, Georgia. Jethro Tull fue una de las bandas pioneras en darle una nueva cara al rock progresivo dotando de intelectualidad y creando piezas musicales largas continuadas, llevando al género del rock a otra categoría que aún no se había visto para la época como para la música, pero sin una gran audiencia o fama que se necesitó. Tool podría ser una banda ejemplo de lo que fue Jethro Tull en esta época. Una banda con gran intelectualidad en sus discos y todo un concepto en cada pieza. Esto se ve reflejado en esta época, ya habiendo investigado lo diferente que aporta Tool para el estilo de música en esta época, sirve de analogía temporal con Jethro Tull, pero con mayor fama.

Según, Malfavón. (2010). "La Mística del desorden". Trata el tema místico como influencia de Tool a través de su música. Con un mensaje filosófico Tool nos enseña a vivir en espíritu en una sociedad desordenada, con frases filosóficas sobre el ser humano y nuestra conexión entre nosotros como especies y la naturaleza. Centrándonos en el tema que Tool influye mucho en su letra para componer su concepto podemos afirmar que todo guarda relación con el mensaje que Maynard nos quiere transmitir a base de la música.

Según, Soto, Arturo. (2018). Tool: la banda que usa las matemáticas y el misticismo para componer canciones. El artículo trata el tema artístico de Tool, pero en la música y su evolución de un género hasta pasar a uno totalmente diferente que no tiene clasificación pero que el valor agregado es usar las matemáticas en sus composiciones y entremexclarlo con la estructura de la letra y lo que dice en ella. El artículo recalca que Tool es una banda que busca la conexión entre las personas, justo lo que nosotros hemos averiguado, Tool nos ha mostrado que no sólo un sonido cuenta, sino que es todo lo que involucra, un conjunto de artes para darnos un mensaje.

Según, G. Herrera, Ruben. (2019). Tool crítica en Mondo Sonoro de su disco Fear Inoculum. El artículo trata el tema de Fear Inoculum, su lanzamiento y el simbolismo del álbum. Si bien este último álbum tiene su propio mensaje, a través de nuestro trabajo realizado hemos visto que cada álbum tiene un significado en especial, pero que no deja de estar entrelazado uno del otro. Fear Inoculum tardó trece años en lanzarse, esto trajo consigo muchos significados

en sus canciones, la numeración y los mensajes encriptados se entrelazan para darle al público un trabajo de pensar y de autoevaluación a través de su pensamiento y su análisis de las canciones.

Según, Toledo Emilio. (2017). El álbum esencial: "Undertow" de Tool. A través de este se trata el tema de Undertow el primer disco de Tool. Habiendo tocado este disco en varios puntos del estudio, podemos coincidir en el punto que Undertow fue muy distinto al Tool que conocemos, pero eso no desmereció su complejidad de argumento. El disco formó los cimientos de la banda, como dice el artículo.

Para luego dar paso a un Tool complejo en forma y fondo. Además, rescatamos el tratar a la audiencia, que también se ha tratado este punto, misma audiencia que se consolidó a través de este disco.

Según, Estheater. (2019). Análisis Progresivo: Undertow de Tool "Una crítica artística y social de los 90". Hace un repaso del primer album de Tool: Undertow, sobre la diferencia que tuvo su música con la que se escuchaba en ese entonces con una simple composición y letras simplemente banales, que estaba de moda. Por eso Undertow a pesar del poco éxito se mostraba con la misma rabia de las bandas de ese momento, pero con un mensaje de crítica a la sociedad y a la música que se escuchaba. En nuestro estudio ya hemos hablado sobre la relación de Tool con las mismas bandas de su "género" y la gran diferencia que existe al dar un mensaje.

Según, Mattia Merlini. (2019). Tool – "Schism" (Lateralus,2001). Habla de la letra y composición de la canción Schism del disco Lateralus de Tool. A través de nuestro estudio hemos repasado el tipo de música al que ahonda Tool, con el uso de las matemáticas y su convergencia con lo que se dice en la pieza musical, y en esta canción Merlini encuentra que la letra de Schism, la cual nos habla de una pareja y la separación de esta, para pasar a un rompecabezas, el cual al final va a terminar uniendo a ambos seres; con esto el rompecabezas es la estructura musical de la canción que se une con la el relato para no solo darnos una melodía sino que a través de esta composición nos está dando un mensaje más allá de lo que pueda decir la letra.

7.1 Anexos

Entrevista etnográfica	
Datos generales: Nombre: Marcelo Pinillos Edad: 20 años Estudios: Fotografía	
1. ¿Cómo definirías el concepto de música?	La música como arte es una manera de transmitir una idea o emociones para un cierto público, visto de esa manera, sirve para entretener y hacer la vida un poco más fácil
2. ¿Qué tipo de música escuchas?	Escucho varios géneros, los que más me gustan son: hip hop, electrónica, pop e instrumental
3. ¿Por qué escuchas música?	Escucho música por varias razones, depende de lo que busco, puede ser para desestresarme, vacilar o concentrarme
4. ¿Cómo crees que la música ha influido en tu vida?	No sé cómo ha influido en mi exactamente, pero ha formado parte de mi crecimiento y madurez, eso hace que constantemente esté variando

Entrevista etnográfica

Datos generales: Nombre: Luciano Villalobos Edad: 20 años Estudios: Cocina

1. ¿Cómo definirías el concepto de música?	Siento que la música es parte de uno y que de alguna forma controla tu salud mental dependiendo en el estado de ánimo en el que estés.
2. ¿Qué tipo de música escuchas?	Escucho de todo amigo, pero más le meto al reggae, rap, psicodélico, house y por supuesto que su chicha y cumbia
3. ¿Por qué escuchas música?	Porque me gusta
4. ¿Cómo crees que la música ha influido en tu vida?	Influye en mi estado anímico

Focus group

¿Crees que la letra en las canciones de Tool contiene un mensaje que crítica a la sociedad o va más por el lado de ayudarla?	Entrevistado 1	Escucho Tool desde muy joven así que conozco muy bien su discografía y podría decirte que si bien Tool empezó dando un mensaje en contra de cómo se piensa y se vive en la sociedad, ha cambiado su mensaje y composición, tratando ahora temas como la superación del humano
	Entrevistado 2	Creo que es más un tema de cómo tu interpretas su música. Para mí Tool tiene un mensaje para cada oído, que puede ser distinto entre cada quien, por eso para mí va más por la crítica a la sociedad
	Entrevistado 3	En ambos, pero por etapas. Si ves la discografía de Undertow te vas a encontrar con un sinnúmero de canciones donde la sociedad es retratada lo más bajo posible y no sólo la sociedad también el mundo de la música. Ahí ya ves que Tool estaba en contra de todo. Sin embargo Tool ahora es más espiritual y aunque sigue tocando la humanidad, tiene mensajes esperanzadores

Focus group

¿Crees que el arte es una pieza fundamental en la banda Tool?	Entrevistado 1	Recuerdo cuando compré Lateralus, estaba fascinado con el disco, pero porque el arte en el empaque es alucinante, dibujos por todos lados de seres humanos con puros ojos, lleno de colores. Tenía bastante relieve podías ver todo el trabajo hecho para que disfrutes.
	Entrevistado 2	Soy más fan de la música de Tool, sin embargo reconozco que tienen imágenes buenísimas y le da un gran plus
	Entrevistado 3	Claro que sí, todos los discos de Tool resalta el arte, todo tan psicodélico por así decirlo, pero es hermoso el arte, realizado en posters y en los videos también. Tool es una banda de artistas que juntan todo el material artístico y darle un significado a sus piezas.

Focus group

¿Qué opinas del tan controversial Lateralus (disco de Tool)?	Entrevistado 1	Es un disco increíble, sinceramente para mí es el mejor. Todo ahí es una genialidad se ve el punto máximo al que llegó la banda. Y la canción Lateralus aparte de ser la más conocida de Tool es una genialidad. Maynard toca mucho los temas filosóficos acerca de las relaciones humanas además de resaltar la espiritualidad. Tema que muchas veces se deja de lado, un discaso.
	Entrevistado 2	Lateralus es una cachetada a la música actual, no por nada se hicieron más conocidos por esta, pero es una genialidad, se sabe que la matemática es parte de toda la composición de Lateralus y eso la hace una genialidad
	Entrevistado 3	Yo creo que Tool con este disco ya se consolidó como banda. Lateralus es mi canción favorita de la banda pero en realidad todo el disco es un gran viaje. Por momentos se pone más fuerte y por otros se calma, es una montaña rusa de emociones. Maynard

		<p>se vuelve un gran profeta por así decirlo y la batería de Danny Carey es tremenda. También resalto la composición de Lateralus haciendo uso de las matemáticas y Fibonacci. Tool es una banda con verdaderos músicos</p>
--	--	---

Bibliografía

Nación rock (2019). *Disco Inmortal: Tool-Undertow*.
Recuperado de

<https://www.nacionrock.com/disco-inmortal-tool-undertow1993/>

Jacob Wheeler. (2011). *Lateralus the Analysis: Alchemy, Sacred Geometry, and the Awakening of the Kundalini*. Universidad de Texas A&M, EEUU

Eduardo Sánchez Azamar. (2014). *Análisis de la producción simbólica de Tool*. Universidad Autónoma del Estado de México, México

Antonín Zita (2008). *Maynard James Keenan: lyrics of evolution; Evolution of lyrics*. Masaryk University, República Checa

Julie M. Gilbert (2010). *A new way of approaching the Absolut through art: The Sacred Mirrors of Alex Grey*. Stony Brook University, EE.UU

Juan José Sastre. (2003). *Traducciones al español de canciones de los Beatles (1963-1996)*. Universidad del país Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, España

Cenizo, Nestor. (2017). *The Beatles vs The Rolling Stones, desmontando el mito de una rivalidad legendaria*.

Recuperado de https://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/The-Beatles-Rolling-Stones-desmontando_0_706929451.html

Timothy John Smolko. (2011). *Jethro Tull's Thick as a brick*. The University of Georgia, Georgia

Soto, Arturo. (2018). Tool: la banda que usa las matemáticas y el misticismo para componer canciones.

Recuperado de <https://culturacolectiva.com/musica/banda-tool- misticismo-y-matematicas-en-canciones>

G. Herrera, Ruben. (2019). Tool crítica en Mondo Sonoro de su disco Fear Inoculum. Recuperado de <https://www.mondosonoro.com/criticas/discos-musica/tool- fear-inoculum/>

Toledo Emilio. (2017). El álbum esencial: “Undertow” de Tool. Recuperado de <https://www.humonegro.com/discos/album-esencial-undertow-tool/>

Victor Vallespir. (2019). Maynard: “El nuevo disco de Tool era bueno hace ocho años”. Recuperado de <https://www.themetalcircus.com/noticias/maynard-tool-fear- inoculum-2011/>

Pablo Poarcar. (2019). “Tool consiguen el número 1 en Estados Unidos tras destronar a Taylor Swift”. Recuperado de <https://www.binaural.es/noticias/tool- consiguen-el-numero-1-en-estados-unidos-tras-destronar-a-taylor-swift/>

Mattia Merlini. (2019). Tool -“Schism”(Lateralus,2001). Università degli Studi di Milano Dipartimento di Beni culturali e ambientali Sezione Musica e Spettacolo. Italia, Milán

Carmen Benedito Monleón. (2010). Reflexiones en torno a la unidad de la música en la terapia psicológica con adolescentes. Unidad de Salud Mental de Burjassot. Centro de Especialidades de Burjassot. Hospital Arnau de Villanova. Valencia.

Cristina Vargas, 2009, La musicoterapia: La forma o estilo musical como tratamiento en los desórdenes psicoanímicos. Universidad de Costa Rica. Costa Rica.