

Universiteit
Leiden
The Netherlands

Phònè and the political potential of metal music : a scholarly intervention

Chiu, K.

Citation

Chiu, K. (2020, May 20). *Phònè and the political potential of metal music : a scholarly intervention*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/90131>

Version: Publisher's Version

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/90131>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Cover Page

Universiteit Leiden

The handle <http://hdl.handle.net/1887/90131> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Chiu, K.

Title: Phònè and the political potential of metal music : a scholarly intervention **Issue**

Date: 2020-05-20

Samenvatting

Dit proefschrift bestudeert de mogelijke politieke invloed van metalmuziek vanuit het perspectief van *phónè* in metal, waarbij *phónè* verwijst naar zowel stem als geluid. In dit werk beargumenteer ik dat metal, met haar luide, vervormde *phónè* vormen van politiek tegen kan gaan. Hiermee bedoel ik dat metal en *phónè* de mogelijkheid of de potentie hebben om op te komen tegen de politiek geladen scheiding van de betekenisvolle collectieve stem van het volk door louter geluid. In dit proefschrift zal ik deze macht van metalmuziek onderzoeken op vier niveaus die ik bespreek in vier hoofdstukken.

In hoofdstuk één onderzoek ik het verband tussen de *phónè* van metal en vormen van wetenschappelijke sub-culturele politiek. Ik zal toonaangevende wetenschappelijke interpretaties van metal als emanciperende kracht beschouwen en uitleggen hoe dit soort studies deze kant van metal blootleggen door middel van selectieve interpretatie van een enkele stem of een los geluid. De onderzoekssubjecten van dergelijke interpretaties zijn overwegend wit, mannelijk, en heteronormatief. Als gevolg hiervan worden leden van de metalgemeenschap die niet aan dit plaatje voldoen gemarginaliseerd. Om deze problematiek het hoofd te bieden zal ik mijn eigen analytische methodologie introduceren. Deze benadering houdt rekening met de verscheidenheid aan stemmen en geluiden in metal alsmede met de verschillende niveaus waarop de muziek, afzonderlijke instrumenten, tekst, en, indien van toepassing, visuele aspecten, kunnen fungeren. Een dergelijke analyse is geschoold in de wetenschappelijke discoursen rondom metal, als die uit de metal scene. Deze studie zal bijdragen aan een geavanceerdere analyse van metalnummers; tevens zal zij mij helpen bij het onderzoeken van het politieke potentieel van metal in zowel subculturen als in het wetenschapsdomein.

In hoofdstuk twee bestudeer ik wat metal en haar *phónè* ons kunnen leren over de machtsverhoudingen in het dagelijks leven, vooral als het gaat om problematiek omtrent ras en gender. Ik begin met een analyse van het controversiële metalnummer “And We Run” (2014) van *Within Temptation*. De controversiële status van dit nummer komt voort uit haar combinatie van metal en rap—genres die beide op hun eigen manier worden geassocieerd met het sociaal-politieke ‘lawaaï’ van anderen. Ik onderzoek hoe dit nummer de interne tegenstellingen van de subculturele politiek van metal blootlegt. Deze analyse zal duidelijk maken hoe deze tegenstellingen verband houden met rassenproblematiek. Vervolgens zal ik de kritiek van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben op de moderne politicisering van de menselijke stem volgen in mijn analyse van het canonieke metalnummer “Nemesis” (2015) van *Arch Enemy*, waarin een specifieke rol is weggelegd voor de menselijke stem. Dit nummer creëert en verwoest gelijktijdig menselijk collectivisme, niet alleen in termen van metal, maar ook met betrekking tot gender. Deze twee nummers tonen de politieke relevantie van metal; deze relevantie bestaat zowel binnen als buiten het genre. Daarnaast vormen deze twee nummers de aanleiding tot het onderzoeken van het politieke handelingsvermogen van metal.

Hoofdstuk drie behandelt de minder zichtbare aspecten van machtsverhoudingen; aspecten die zich voordoen op het niveau van *phónè* en de aandacht vestigen op de luide en vervormde *phónè* van metal. Om dit fenomeen te analyseren zal ik een tweedelige aanpak hanteren. Ik zal twee versies van het nummer “Enjoy the silence” analyseren, dat zowel een metal- als een non-metal versie heeft. De niet-metal versie dateert uit 1990 en werd uitgevoerd

door *Depeche Mode*; de metal-versie dateert uit 2006 en werd uitgevoerd door *Lacuna Coil*. De titel van het nummer wijst naar de paradox van het genieten van stilte terwijl mensen vocaliseren en zingen. Vervolgens ga ik in mijn lezingen in op zowel Agambens reflecties op de metafysische Stem als de theorie van de Franse filosoof Jacques Lacan over de rol van *phônè* (als de objectstem) in de vorming van het metafysisch subject. Deze tweedelige muzikaal-filosofische benadering helpt mij om aan te tonen dat *phônè* in metal subculturele, sociaal-politieke en filosofische driften modificeert; hierdoor kan metal haar eigen stem differentiëren terwijl zij het geluid van anderen buitensluit. Na het behandelen van het politieke potentieel en het handelingsvermogen van metal bestudeer ik vervolgens hun verwezenlijking van deze eigenschappen in één specifieke context.

In hoofdstuk vier onderzoek ik politiek activisme in Taiwanese metal, en specifiek metal als reactie op de precaire politieke status van Taiwan. In termen van internationale politiek is het Taiwanese volk stemloos, aangezien Taiwan niet erkend wordt als een officiële staat en voortdurend wordt onderworpen aan marginalisering en onderdrukking. Vanuit een sociaal-cultureel oogpunt is Taiwan een lawaaierig land met een volk dat nog steeds worstelt met een roerig verleden terwijl het zoekt naar een eigen stem en identiteit. In dit hoofdstuk staan drie gerelateerde argumenten centraal. Ten eerste zal ik een holistisch en ethisch geladen begrip van stemmen, geluiden en *soundscapes* (uitgesproken als *siann* in het Taiwanees) ontwikkelen dat vorm geeft aan de identiteit van het Taiwanese volk, zowel individueel als collectief. Ten tweede stel ik dat de essentie van Taiwanees metal-activisme bestaat uit een toe-eigening van *siann*, vooral die van traditionele Taiwanese instrumenten, in overeenstemming met de vraag wat het betekent om Taiwanees te zijn. Tenslotte richt ik me op hoe mobilisaties van *phônè* of *siann* problematische situaties en onderdrukking kunnen reproduceren.

Taiwanese metal onderscheidt zich mijns inziens door de bereidheid van haar leden om problemen aan de kaak te stellen en te rectificeren, wat verschilt van de neiging van de metal-scene om deze te ontwijken. Vanuit het perspectief van een sociaal-culturele *insider* die zich scherp bewust is van de interne en externe krachten waarin ik verstrikt ben verweef ik deze argumenten met een cluster van Taiwanese metalnummers: “The Gods Bless Taiwan” (2010) van *Chairman*, “Funeral” (2006) van *Flesh Juicer*, “Just Not Meant to Be” (2015) van *Crescent Lament*, “Supreme Pain for the Tyrant” en “Takao” (2011 en 2013, resp.) van *Chthonic*, “Flower for Justice?” (2013) van *Burning Island*, en “Island’s Sunrise” (2014) van *Fire EX*.

Dit proefschrift onderzoekt dus manifestaties van metals politieke potentieel in de context van metalmuziek, de sociaal-politieke contexten waarin metal zich bevindt, de filosofische onderbouwingen van deze twee en de casus van Taiwanese metal. Mijn studietraject is tevens een vorm van politiek engagement voor mij als wetenschapper en als Taiwanees persoon via *phônè* in metal. Aan de basis van dit proefschrift als geheel ligt mijn overtuiging dat in *phônè* politieke dialogen voortkomen uit onenigheden, waar mensen, als de politieke dieren die ze zijn, hun menselijkheid testen, onderzoeken en definiëren.