

El Mictlán de la música, *death metal* de Xipe Totec

Mictlán of music, death metal by Xipe Totec

Por Alejandra Sanchez Fonseca

Resumen: En México, la banda de metal Xipe Totec retoma los mitos, rituales y sonoridades de la tradición prehispánica para darles una nueva vida dentro de un género musical caracterizado por su fuerza y crudeza. A través de la fusión sonora de instrumentos ancestrales, letras en náhuatl y temáticas vinculadas a la muerte y al sacrificio, esta propuesta expande los horizontes del *death metal*, preserva y difunde la identidad cultural mexicana en lo contemporáneo.

Palabras clave: death metal, música, náhuatl, cultura, sonoridad.

Abstract: In Mexico, the metal band Xipe Totec revisits the myths, rituals, and sounds of pre-Hispanic tradition to give them new life within a musical genre characterized by its strength and rawness. Through the fusion of ancestral instruments, Nahuatl lyrics, and themes linked to death and sacrifice, this Project expands the horizons of death metal, preserving and spreading Mexican cultural identity in the contemporary world.

Keywords: death metal, music, Nahuatl, culture, sound.

En la **cosmogonía** prehispánica, especialmente la mexicana, la base mítica del ser en el mundo consistía en un arraigado pensamiento basado en la muerte y la vida, una dependiente de la otra (Matos Moctezuma, 2023). Esta dualidad se enmarcaba en formas de expresión simbólicas, que iban de lo escultórico y pictórico a lo ritual.

Las funciones míticas y religiosas plasmadas en los distintos quehaceres, hoy considerados artísticos, contaban historias de guerras, canibalismo, muerte y sacrificios; este tipo de escenas permitían dar curso a las manifestaciones religiosas (Matos Moctezuma, 2023).

Estos aspectos han sido retomados en la cultura y las artes, aunque, en muchos casos, parecían limitarse al ámbito de lo comercial. Ramírez Paredes (2024) comenta que fue hasta finales del siglo xx y parte del xxi cuando la escena del *heavy metal* en México comenzó a reinterpretar estos conceptos primigenios para hacer de estos una variada forma de expresión artística. En este sentido, el metal es un género musical de gran diversidad estética caracterizada por sus marcados ritmos, temas, tipografía y visuales fuertes o “agresivos”.

En el caso de México, esta música se diversifica en bandas que integran elementos de la cultura prehispánica

en sus letras, especialmente sobre sacrificios y muerte. Estos conceptos, para Matos Moctezuma (2023), lejos de ser entendidos como puntos negativos, fungían como móvil de la vida en la tierra. Este tipo de contenido temático “sangriento o violento” logra fusionarse con los elementos inherentes del metal y los sonidos “pesados” permiten transmitir al público ambientes que hoy parecieran de ficción, además de que se unen instrumentos como la ocarina, el palo de lluvia, las sonajas y el eco de voces rotundas, las cuales representaban un sentido espiritual para conectar con la naturaleza y las deidades en la región mesoamericana.

Estos cánticos que acompañaban a las danzas rituales y sacrificiales tenían que contar con fuerza y estruendo, como en el metal. “El fuerte volumen con el cual se interpreta y se reproduce esta música no es un fenómeno circunstancial, sino la manera de llevar a cabo un sonido ideal que desprenda la mayor cantidad de energía posible” (Martínez García, 1997). Unir los *riffs* de guitarra y la batería al unísono de potentes voces guturales, ocarinas y contenido simbólico de deidades y sus rituales, logra una experiencia que recuerda nuestras raíces culturales y fluye en un medio complementario.

Tomando en cuenta estos temas e inspiraciones, existen bandas como Mictlan, Cemican, Muluc Pax, entre otras, que utilizan elementos identitarios, como el nombre, el contenido mitológico de sus canciones, los sonidos y el *performance*.

Es importante destacar a una de las agrupaciones pioneras del *death metal* prehispánico: Xipe Totec, originaria del Estado de México que debutó con el álbum *Prehispanic Beg* en 1998. Tras un breve periodo de inactividad, Martín Martínez, fundador y compositor de esta, retomó el proyecto de sesión en 2011 junto al actual vocalista, Alex Camacho. En 2023, la banda regresó a los escenarios e incorporó a Luis González en la guitarra y a Alejandro Ángeles en la batería.

Si la banda había comenzado como un experimento musical con letras en inglés y temáticas de la conquista mexicana, con su regreso y realineación buscó enfocarse en elementos de la sonoridad prehispánica con los cuales esperaban provocar una narrativa musical que evocara esas épocas. A partir de 2012, sus temas se situaron en la muerte, los rituales ceremoniales y la crudeza de los sacrificios, ejes propios e inherentes de las prácticas realizadas en honor al dios Xipe Totec en la ritualidad mesoamericana, especialmente ceremonias dedicadas a los sacrificios, como el Tlacaxipehualiztli (González González, 2023).

Figura 1. Portada de álbum *Tlamiqih* (2021)

Ilustración: Beto Mire

Figura 2. Urna zapoteca de Xipe Totec

Foto: Alex Fonseca

Foto: Andy Rodríguez

Aunque la banda no se enfoca en el *performance*, sí destaca aspectos variados de su aporte musical. Bajo este concepto, las portadas (Figuras 1 y 2) mezclan rasgos visuales que describen a la deidad con un diseño actualizado, y crean nuevas representaciones artísticas que se adaptan a las imágenes presentes en gran parte de las portadas de la escena metal.

Además del gran trabajo de fusión sonora y visual, algunas de sus letras están en náhuatl, primero escritas en español por Martín Martínez y Alex Camacho, con apoyo del arqueólogo Alejandro Bravo, después traducidas a la variante más antigua por Luz María Padilla (Mexapedia, 2024). Este trabajo aporta aún más a la esencia del concepto y a la reflexión, pues las lenguas originarias suponen un sesgo de discriminación o son poco valoradas.

En 2024, Xipe Totec se presentó junto a Vórtice Ensamble en el concierto Niman Axkan, un homenaje a la música contemporánea de los pueblos originarios realizado en el Palacio de Bellas Artes.

Alex Camacho, en una entrevista para Mexapedia (2024), resalta que la intención de estos proyectos es

trascender dentro de la escena del metal para aportar un discurso que impacte en la sociedad. Ello nos permite reflexionar sobre la importancia que generan este tipo de bandas en el resguardo y difusión de elementos propios de la cultura, que permanecen arraigados en la mente de los mexicanos, sus tradiciones, comida, leyendas, arte, música y sus nuevas

formas de expresión. Actualmente, la cultura queda grabada en la sonoridad “pantanosa” del metal, como menciona Martín Martínez (Todo Rock Mike, 2024).

Referencias

- González González, Carlos Javier (coord.) (2023). *Xipe Tótec y la regeneración de la vida*. INAH.
- Martínez García, Silvia (1997). “Músicas ‘populares’ y musicología: aportaciones al estudio del heavy metal”, en *Cuadernos de Música Iberoamericana*, vol. 4. Universidad Complutense de Madrid.
- Matos Moctezuma, Eduardo (2023). *Muerte al filo de obsidiana. Los nahuas frente a la muerte*. México: Fondo de Cultura Económica
- Mexapedia (2024). *Entrevista mexa: Xipe Totec*. <<https://www.youtube.com/watch?v=ajtXSpnKyM0>>.
- Ramírez Paredes, Juan Rogelio (2024). “Identidades sociomusicales en la Ciudad de México: el heavy metal”, en *Sociología México*, vol. 39, núm. 109.
- Todo Rock Mike (2024). *Xipe Totec, bandota de death metal del Edo. de México*. <<https://www.youtube.com/watch?v=pZYHZZ22Iw>>.

Foto: Gerardo Pacheco

Alejandra Sanchez Fonseca es Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEMéx. Cursó dos diplomados, uno en Literatura Iberoamericana Contemporánea, impartido en la Casa de las Diligencias, y otro en Enseñanza-Aprendizaje de la Literatura, en la Facultad de Humanidades UAEMéx. Sus áreas de interés son la difusión de la literatura escrita por mujeres y los géneros híbridos.

