

XIPE TOTEK KALPUL

Nace en el año 2006 con el motivo y objetivo de difundir el conocimiento que se encuentra en la tradición mexicana contemporánea. También parte de la idea de unificar muchos de los conceptos de vida de los pueblos originarios de América.

Todo esto tomando como base un estilo musical fundamentado en la fuerza que posee el género de rock, conocido como Metal. El objetivo de este proyecto no es sólo hacer música, sino en todo lo posible, proponer y contribuir de manera crítica, objetiva, respetuosa y tangible, a la difusión, conservación, legitimación y valorización de la cosmovisión, lengua y cultura de los pueblos originarios mexicanos.

ENTREVISTA

Thub'ini Mäst'oho (Arturo): Vocalista e instrumentista de Xipe Totek Kalpul
Imix Ox (Donovan): Guitarrista líder e Xipe Totek Kalpul

¿NOS PODRÍAN HABLAR SOBRE EL CONCEPTO GENERAL DE LA BANDA?

ARTURO: "Bueno, desde hace seis años tuvimos la inquietud de formar un proyecto musical que tuviera que ver con... no sé, con nuestra identidad cultural y bueno estuvimos investigando algunos nombres y demás y quisimos ponerle el nombre de Xipe Totek Kalpul, que de la lengua náhuatl una traducción que le damos a ese nombre sería la estirpe del cambio.

Nuestro concepto básicamente consiste en hacer fusión de música tradicional autóctona con un estilo musical contemporáneo que es el metal y obviamente cantado exclusivamente en lenguas autóctonas, y utilizar también en nuestras presentaciones textiles tradicionales y usar maquillaje facial, referente con iconografía de los pueblos y que busca de alguna manera transmitir esta cultura de que a lo mejor, aunque está prácticamente en todas las esquinas de nuestro territorio, es muy poco conocida y las lenguas menos.

Esa es parte muy general de lo que es el concepto y bueno, nuestra temática habla precisamente de lo que es la tradición cultural, la tradición oral, los cuentos, las leyendas, las tradiciones, digamos esta semiótica cultural que también viene en sus textiles en sus fiestas y en su lengua. Es un poco en resumen lo que estamos manejando nosotros"

"Nuestro concepto básicamente consiste en hacer fusión de música tradicional autóctona con un estilo musical contemporáneo que es el metal y obviamente cantado exclusivamente en lenguas autóctonas."

BUENO ME DECÍAS HACE RATO QUE TODOS TIENEN ALGUNA ASCENDENCIA O UNA INFLUENCIA FAMILIAR INDÍGENA DE ALGÚN GRUPO. ¿CÓMO ESTÁ ESO?

ARTURO: "Sí, es extraño porque los siete nacimos aquí, ahora sí que somos defeños. Pero en el caso de Donovan, su hermano Yair que es el baterista y yo, tenemos ascendencia otomí de hecho los tres tenemos ascendencia otomí del Estado de México, de diferentes comunidades pero a fin de cuentas tenemos ese antecedente familiar indígena. Los otros integrantes tienen ascendencia mixteca, purépecha y nahua entonces es extraño y muy particular de nosotros porque ninguno viene de una comunidad, no es nativo pero tenemos ese arraigo familiar."

¿PERO CÓMO SE CONOCIERON?

Arturo: "En la facultad de Arquitectura de la UNAM, ahí nos conocimos. Inicó el primero como palomazo, fue como hobby y después como que vimos que si funcionaba y empezamos a hacer palomazos, covers de algunas bandas de metal así europeo y demás y después ya tuvimos la inquietud de hacer algo más serio y fue cuando pues también Donovan ya se incorporó al proyecto y empezamos a construir los cimientos del proyecto, las primeras canciones, las primeras presentaciones e inclusive las primeras ideas de como gráficamente íbamos a manejar el proyecto. Entonces por ahí fue el comienzo."

DICES QUE EMPEZARON CON COVERS. ¿CUÁLES SON LAS INFLUENCIAS MUSICALES QUE TIENEN, HABLANDO DEL LADO DEL ROCK? ¿ALGÚN GRUPO EN ESPECÍFICO?

Donovan: "Si tenemos algún tipo de influencia, principalmente podríamos decir que es el Black y el Death Metal por así decirlo, que no directamente, porque yo creo que lo importante de nosotros es que no solamente nos quedamos en esa onda del Metal y punto, ¿no? Sino que realmente a cada uno le gusta otro tipo de música. A mí por ejemplo me gustan los tríos, música diversa que no es metal. Sin embargo yo creo que todo eso nos nutre y hace posible toda esta diversidad musical."

Y EN CUANTO A LAS INFLUENCIAS DE LA MÚSICA TRADICIONAL, ¿INCORPORAN ALGUNA COSA MUY CARACTERÍSTICA DE ALGÚN GÉNERO INDÍGENA?

Arturo: "De hecho sí. Yo creo que tú no me vas a dejar mentir, uno de los 5 ritmos oriundos de aquí de nuestro territorio es el son y nosotros precisamente manejamos el son; no literalmente, nosotros lo abstraemos en digamos las melodías y los ritmos y lo aplicamos en nuestra música ya sea en las guitarras, a veces si metemos guitarras acústicas, que realmente si es el ritmo y los compases de un son tradicional, metemos a lo mejor otros sonidos que son como "homogéneos" en muchas partes de las comunidades por ejemplo: el uso de los tambores, el uso de las flautas de carrizo, el uso de sonajas, de instrumentos más bien de agitación y de percusión; que nosotros pretendemos que le de ese toque oriundo muy originario sin tratar de que digamos: "ah esto suena como pirecua" o "esto suena como chilena" o "suena como son huasteco" sino realmente si queremos con el tiempo, y lo hemos manejado, englobar todos esos sonidos y hacer algo propio, fresco, propositivo y esto es lo que está haciendo ahorita la banda."

¿CÓMO DECIDEN QUÉ INSTRUMENTOS UTILIZAR?

Donovan: "Esto tiene que ver con una experimentación que bueno es todo un proceso ¿no? Todos somos músicos empíricos y en cierta forma no somos profesionales no hemos estudiado no somos académicos, no. Entonces muchas de nuestras canciones son esta parte de experimentar, también por ejemplo en todo ese proceso de experimentación pensamos la letra de que se va a tratar y con base a eso pues ya podemos ir decidiendo qué instrumentos quedan."

¿Y QUIÉN SE ENCARGA DE TOCARLOS?

Arturo: "De hecho somos 4 de los integrantes que nos rolamos los papeles para tocar instrumentos tradicionales. Bueno, tocamos flautas, sonajas, instrumentos de cuerda y tambores. Entonces pues si, somos 4 de los 7 que tenemos esa versatilidad de poder tocar un instrumento y otro y seguir con el show, con la ejecución de la música."

TRAJISTE DOS FLAUTAS, ¿NOS PODRÍAS HABLAR UN POCO DE QUE INSTRUMENTOS SON?

Arturo: "Son dos instrumentos de viento. El primero es una flauta de carrizo, que es muy común, en todas las comunidades del país se toca flautas de carrizo; hay unas que tienen 3 notas, otras que tienen 5 notas, en fin esta tiene 6 notas y bueno es como la más tradicional. Y la segunda que traigo es una quena boliviana, ésta no es mexicana pero casi desde nuestro inicio incorporamos este instrumento que es como pilar de nuestra música y con el hacemos muchas melodías."

¿APRENDIERON A TOCAR USTEDES SOLOS?

Donovan: "Bueno Ernesto como bien dice Arturo, su papá si toca lo que es el cuatro y también toca la quena, entonces él tiene ese acercamiento."

¿Y SU PAPÁ DE DONDE ES?

Arturo: "Es mixteco, es de Tlaxiaco."

Donovan: "y por otra parte, bueno de ahí yo creo que es él que tiene más entrenamiento musical en ese sentido, de ahí a los otros 6 pues tenemos un acercamiento empírico"

Arturo: "Pero pues yo creo que igual la música es mucho de sentir, de tener esa sensibilidad y pues sí, prueba y error, tener un instrumento, comprártelo y tener el atrevimiento de tocarlo aunque al principio se escuche horrible."

¿QUÉ LENGUAS UTILIZAN EN SU MÚSICA?

Arturo: "El 70 % de nuestras canciones, o 60 % mejor dicho, están escritas y cantadas en lengua náhuatl.

Aquí pasa algo curioso, es que yo hice una mezcla de variantes. Mezclé la variante de tlaxcala con la variante de la huasteca veracruzana y utilizo voces de una y otra comunidad o variante y tiene como una esencia diferente, es igual el experimentar"

¿PERO TÚ HABLAS LAS LENGUAS?

Arturo: "Hablo no el 100 % estoy en aprendizaje, pero digamos que ya lo manejo aceptablemente, esas 2 variantes del Náhuatl. Afortunadamente también sigo estudiando el Otomí de la variante del Valle del Mezquital, un poco de Mazahua de la variante de San Felipe del Progreso, Estado de México y un poquito de lengua Tenek, que es el Huasteco de Tampico.

Bueno eso es en cuanto a lo que yo estoy aprendiendo y en el caso del proyecto si es Náhuatl, Otomí, unas frases en Mixteco, unas en Triqui, en Chinanteco y hasta metimos una canción completamente en Quechua peruana, precisamente porque esta canción habla de la cosmovisión quechua, entonces no podía ser cantado en otra lengua si no era esa."

BUENO, YA PLATICAMOS SOBRE LOS ELEMENTOS QUE USTEDES UTILIZAN EN SU MÚSICA, PERO AHORA ME GUSTARÍA SABER ¿QUÉ IMPORTANCIA CREEN QUE TIENE USAR TODOS ESTOS ELEMENTOS PARA LA REAVIVACIÓN DE LAS CULTURAS INDÍGENAS?

Arturo: "Nosotros queremos dar un mensaje, transmitir el mensaje de que hay una gama impresionante y muy amplia de perspectivas, de enfoques, de maneras de ver el mundo que están ahorita, viven, son actuales. Y que estas comunidades, estas realidades poseen lenguas, poseen cosmovisiones, poseen manifestaciones culturales que las hacen muy representativas y nosotros queremos difundirlas, creemos importante difundir la lengua, la cosmovisión, la cultura, todas esas manifestaciones para que la gente se pueda acercar, conocer un poco y sembrar esta semilla de la investigación."

¿QUÉ REACCIONES HA TENIDO LA GENTE QUE HABLA ALGUNA LENGUA Y ESCUCHA SU MÚSICA? ¿QUÉ REACCIONES TIENE LA GENTE AL SENTIRSE REPRESENTADA POR USTEDES? (Y TAMBIÉN LA GENTE QUE NO ES INDÍGENA)

Donovan: "En ese aspecto, siempre nos hemos encontrado, y eso es importante, a gente que tiene esa raíz muy presente. Entonces nos platican, nos hablan de ellos mismos, de que ellos hablan por ejemplo mixteco o equis lengua, y si, pues si les gusta. Obviamente se sienten atraídos, se sienten con cierto tipo de pertenencia, porque entonces lo escuchan y les agrada.

Y a la gente que no lo habla, pues a veces se queda en un punto como muerto. Pero bueno o sea nuestra intención es que, ya que nos escucharon pues nos lean un poquito y si quieren pueden investigar. Siempre nos hemos encontrado con eso, y una actitud positiva que es lo mejor, que a la gente le gusta se siente identificada y esperemos que le ayude en su vida."

PLATÍQUENOS UN POCO SOBRE ESTE DISCO QUE ESCUCHAMOS DURANTE EL PROGRAMA.

Arturo: "En Marzo del 2013 presentamos nuestro nuevo material discográfico llamado: "Uitsnauatlampaj, en el lugar rodeado de espinas". Este material ya con mejor calidad, calidad de estudio, tiene un total de 13 canciones, tiene diferentes temáticas, diferentes matices, diferentes sonidos. Quisimos hacerlo muy rico en ritmo, en vibraciones, en propuesta musical, en planteamiento, en letras y pues obviamente están cantados en lenguas originarias.

Lo pueden conseguir, por ahora solo vía Facebook, directamente con nosotros. La dirección para contactarnos, para conseguir el disco es:

www.facebook.com/xipetotekkalpul

Ahí nos mandan un mensaje inbox y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes para que les hagamos llegar el disco."

¿Y SI LOS QUIEREN CONTACTAR PARA TOCAR O CUALQUIER OTRA RAZÓN TAMBIÉN TODO ES VÍA FACEBOOK?

Arturo: "Si, en Facebook y también afortunadamente ya tenemos disponible en la red nuestra nueva página oficial es:

www.xipetotekkalpul.com

Y ahí podrán ver toda la información referente al proyecto, cosmovisión, historia, integrantes, letras, fotografías y demás."

MUCHAS GRACIAS POR TODA ESTA ENTREVISTA, NO SÉ SI QUIEREN MANDAR SALUDOS O DECIR ALGO MÁS.

Donovan: "Gracias por escucharnos y gracias por invitarnos también, esperamos que les haya gustado el proyecto. Muchas gracias, saludos a todos nuestros radioescuchas."

Arturo: "Yo quisiera agradecer a Ecos Indígenas, a Yestli por la invitación a la entrevista, por el espacio y me iría con el pensamiento, con la reflexión de que:

La tradición actual indígena tiene tantos elementos que darnos y una muestra es nuestro proyecto, y que nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestros atuendos y nuestra identidad depende de nosotros para que siga actual, evolucione y se modernice; sin perder la esencia que es precisamente la que nos caracteriza a todos nosotros, que de alguna manera pertenecemos o estamos involucrados con esto, que es el mosaico pluricultural de este país.

Me despediría con unas palabras en lengua Hñähñu:

"Ndunthi ya njamädi ra zi jä'i po gätho ra zi dänsu, Hyastho rakagi ndunthi nzahki, ndunthi nsaya... Ra zi nana Hai, ri tsugahu"

"Muchas gracias a la gente por toda la dignidad... Todos los días me ofrecen mucha energía vital, mucho descanso... La madre tierra nos protege"...

Cápsula Xipe Totel Kálpul

Ha participado en diversos eventos culturales, además de colaborar activamente en algunos encuentros de suma importancia dentro del género musical conocido como "Metal".

Han sido entrevistados por diversas estaciones de radio por internet, y en 2010 fueron invitados a participar en un documental Francés sobre la estatua de Xipe Totek, ubicada en el museo de Arte de París, para transmitirse en un canal de cultura de aquel país.

A lo largo de 6 años de trayectoria, la banda grabó un Demo de nombre Youalauanatsij (Bebedor Nocturno) Y un Ep de nombre Xoxopantla (Tiempos del Verdor); material que ha tenido un importante impacto en la escena del Metal en México.

En 2012, la banda lanza su primer disco de estudio o Lp llamado Uitsnauatlampaj (En el lugar rodeado de Espinas) con un gran recibimiento por parte del público.

