

LA LITERATURA Y LA MÚSICA EN LA DIVULGACIÓN DE LA HISTORIA DE LA CONQUISTA DE MÉXICO

Pablo Folgueira Lombardero¹

Resumen: *La música popular y la Literatura muchas veces se sirven de temas históricos para contextualizar sus temas. A través del análisis de las letras de algunas canciones del grupo español de Heavy Metal Mägo de Oz, y de una novela de Arturo Pérez-Reverte vamos a intentar explicar cómo un hecho histórico puede explicarse a través de una obra artística*

Palabras clave: *Historia, Música, Heavy Metal, Mägo de Oz, Literatura, Arturo Pérez-Reverte.*

Abstract: *Historical topics have been used in popular music and in Literature a lot of times. Through the analysis of the lyrics to some songs performed by the Spanish Heavy Metal band Mägo de Oz, and a novel written by the Spanish novelist Arturo Pérez-Reverte, we are trying to explain the way an historical fact can be explained using an artistic creation.*

Key words: *History, Music, Heavy Metal, Mägo de Oz, Literature, Arturo Pérez-Reverte.*

INTRODUCCIÓN

En sendos textos anteriores (Folgueira, 2010: 5-41; Folgueira, e. p.) comentábamos que la divulgación histórica presenta, frente a otras actividades que

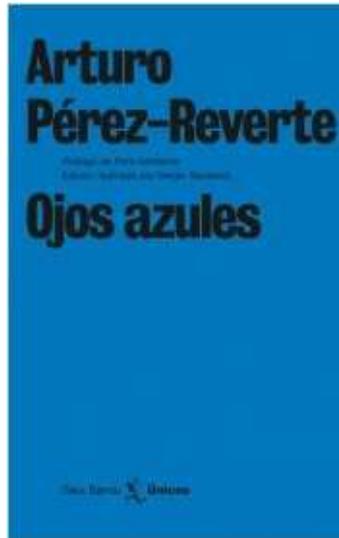
¹ Licenciado en Historia. DEA en Arqueología. Profesor de Enseñanza Secundaria.

puede llevar a cabo el historiador, una ventaja muy grande, que es la flexibilidad que permite a la hora de escoger los materiales de los que podemos servirnos. De este modo, buscando una amenidad que ayude a hacer más accesibles los hechos históricos a aquellas personas que potencialmente puedan sentirse interesadas en ellos, puede usar, por ejemplo, ciertas manifestaciones artísticas, que harán más fácil la comprensión de los acontecimientos históricos. La utilización de obras de ficción en la divulgación de la Historia nos sitúa vagamente cerca de las tendencias postmodernistas, ya que el postmodernismo plantea la idea de que la Historia y la Literatura no son sino meras sustitutas de la realidad (MacCarter, 2012: 6-7), lo que convierte a esa corriente de pensamiento en nuestra primera aliada a la hora de servirnos de obras de ficción como herramientas de divulgación histórica.

En el caso que nos ocupa, vamos a fijarnos en dos obras, la novela corta *Ojos Azules* de Arturo Pérez-Reverte (Pérez-Reverte, 2009), y el disco conceptual *Gaia* del grupo de Heavy Metal Mägo de Oz (discográfica Locomotive Music, 2003)² para mostrar cómo podrían servir para llevar a cabo un somero acercamiento a la conquista del imperio azteca.

Para ello, nos vamos a servir de una metodología que desarrollamos con anterioridad (Folgueira, 2010: 7-8; Folgueira, e. p.), estudiando la intertextualidad que presentan tanto las canciones como la novela (Martínez Fernández, 1985: 120), para así intentar valorar la importancia que estas obras pueden tener como elementos de divulgación histórica.

² Sobre este grupo consúltese Galicia, 2005: 125 y AA. VV., 2005: 207-208. A pesar del uso de instrumentos como el violín o la flauta travesera, preferimos considerar a Mägo de Oz como un grupo de Heavy Metal y no de Folk Metal, al faltarle las características vocales que Salva Rubio otorga a este subestilo dentro del Metal Extremo (Rubio, 2011: 413-419; Rubio, 2013: 31-32).



Portada de *Ojos azules*.



Portada de *Gaia*.

LA CONQUISTA DE MÉXICO A TRAVÉS DE LA LITERATURA Y LA MÚSICA

¿A qué nos referimos cuando decimos “La conquista de México a través de la Literatura y la música”? Pues ni más ni menos que a llevar a cabo la divulgación de un proceso histórico sin necesidad de servirnos de los medios que podemos considerar “tradicionales”, esto es manuales, monografías o nuestras propias clases, sino sirviéndonos de dos manifestaciones artísticas, que en nuestro caso serán un disco de Metal y una novela.

En las dos obras artísticas que nos ocupan se trata el tema de la conquista de México, aunque desde puntos de vista diferentes. Mientras que el disco presenta todo el proceso a través de los ojos de Pedro de Alcázar, personaje ficticio que habría participado en él, el libro tan sólo narra un episodio concreto, la llamada “Noche Triste” a través de los ojos de un soldado anónimo de la hueste de Cortés.

En ambos casos, se intenta mostrar la conquista del Imperio Azteca como el resultado de la ambición de los que participaron en ella, a los que además se atribuiría una cierta crueldad en sus acciones (en relación con esto, es sintomático que en la canción “La Conquista”, incluida en *Gaia*, se plantee una suerte de petición de perdón por el mal hecho durante la conquista).



La ambición que se muestra en estas obras³.

Es destacable que tanto en la novela como en el disco se ve una labor de documentación bastante profunda, que hace que los datos históricos sean muy precisos,

³ Ilustración de Sergio Sandoval en Pérez-Reverte, 2009: 9. Versión digital tomada de: http://sergiosandovalmartinez.blogspot.com/2009/02/ilustraciones-para-ojos-azules-de-perez_20.html (fecha de consulta: 26 de noviembre de 2010). Agradecemos al autor del dibujo el permiso para incluirlo en nuestro artículo.

lo que es especialmente notable en el caso de *Gaia*⁴, disco en el que además se incluye un interesante libreto con introducciones a las canciones que explican cómo se va hilando la trama. El hecho de que sus narradores sean personajes ficticios no resta rigor a lo que se cuenta, puesto que esos personajes ficticios están involucrados en hechos reales.

En ambos casos que se nota una visión de lo que se cuenta relativamente cercana a la llamada “Leyenda Negra” de la Historia de España, puesto que se centran en dos cuestiones que nos parecen muy relevantes dentro del proceso de conquista del imperio azteca: por un lado, la sed de riquezas de los españoles, y por otro su crueldad, que se destaca sobre todo en el disco⁵.

1. La llegada al imperio azteca

La búsqueda de riquezas de Cortés y los miembros de su hueste es clara en el libro, cuando el protagonista dice que quiere usar el botín para vivir como un hidalgo (Pérez-Reverte, 2009: 13-14), pero también en el disco, por ejemplo en el texto que en el libreto introduce la canción “La conquista”, cuando se dice “(...) No, no éramos deidades, sólo un grupo de insensatos guerreros ávidos de oro y aventuras (...)”. En esta misma canción, con los versos “(...) Quiero pedir perdón / y conquistar tu corazón (...)”, se intenta llevar a cabo una especie de petición de perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista.

⁴ En efecto, en uno de los extras del dvd de *Mágo de Oz A costa da Rock* (Locomotive, 2003), Txus, batería y letrista del grupo, muestra algunos de los libros sobre la conquista de México que está leyendo para elaborar las letras de *Gaia*.

⁵ Para conocer una visión sobre la llamada “Leyenda Negra”, consúltese Casas, 1552.



Llegada al imperio azteca⁶.

A través de la canción “La conquista”, Mägo de Oz narran la llegada de Cortés y los suyos a las tierras de Moctezuma. Pero en esta canción, lo que más llama la atención es la intención de mostrar a Cortés como alguien codicioso que estaría buscando sólo riquezas con la excusa de evangelizar a las gentes que estaban allí, como se ve cuando dice:

“(…) Hemos venido a cambiar

Vuestros sueños por la fe

Vuestro oro por tener

A un dios y un rey a quien seguir (…)”.

Frente a los codiciosos españoles, que no sólo estarían dispuestos a apropiarse de las riquezas de los aztecas, sino también a violar a las mujeres indígenas⁷, los nativos serían espirituales y vivirían en contacto con una naturaleza a la que respetarían y de la

⁶ Ilustración de Sergio Sandoval en Pérez-Reverte, 2009: 15. Versión digital tomada de: <http://sergiosandovalmartinez.blogspot.com/2009/02/continuacion-os-he-colgado-algunas-de.html> (fecha de consulta: 26 de noviembre de 2010).

⁷ En el texto que introduce la canción “Alma” se dice “(…) Más tarde, tuvo noticias de aquellos seres (...) y de la intención de éstos de hacer prisionera a toda hembra sana que estuviera en edad de procrear (...)”.

que se sentirían parte, como se ve en la canción “Alma”, en cuya introducción se dice “[Azaak] Se sentía en perfecta comunión con la naturaleza, a la que llamaba Hermana (...)”, y cuyos versos son los siguientes:

“(...) Mi cuerpo se cansó
Mi vida bostezó
Pero mi mente sigue en pie.
No es una cuenta atrás
Es otro ciclo más
Es un principio, no es el fin (...).
Mi alma hoy quiere volar
Ser agua, ser brisa del mar (...).”

De esta forma, vemos como estas canciones, que casi tendrían elementos en común con la “canción protesta”, como el de la oposición a la situación de la conquista y la reivindicación de la libertad (Torres, 2005: 228-230), son una manera lírica de explicar el hecho histórico de la conquista del imperio azteca, cuestión que se repetirá a lo largo de todo el disco.

2. La Noche Triste

En estas obras se plantea no sólo la idea de que los conquistadores eran codiciosos, sino que también estaban dispuestos a todo por conseguir riquezas, incluso a llevar a cabo acciones de una crueldad inusitada. En el libro, justo antes de empezar a narrar el acontecimiento sobre el que pivota la novela, la llamada “Noche Triste”, se destacan la matanza llevada a cabo por los españoles y la consiguiente sed de venganza de los nativos (Pérez-Reverte, 2009: 4-6 y 23), con estas palabras:

“(…) lágrimas siniestras que (…) disolvían en regueros pardos las manchas de sangre de la última matanza, la de centenares de indios mexicanos, cuando en plena fiesta el capitán Alvarado mandó cerrar las puertas y los hizo degollar (…).

Había toneladas de oro, pero ahora Moctezuma estaba muerto y se acababan las provisiones (…). También había miles y miles de mexicanos en la ciudad, alrededor, cubriendo las terrazas, llenando las piraguas de guerra en los canales y la calada entre los puentes cortados. Mexicanos sedientos de venganza. (…)”

Con el nombre de “Noche Triste” se conoce a la noche del 30 de junio de 1520, momento en el cual los españoles quisieron escapar llevándose grandes cantidades de oro. Sin embargo, no pudieron evitar ser descubiertos por los aztecas, que trataron de impedir la huida, causando gran cantidad de bajas entre los españoles (Lucena, 1990: 141-142). En el libro se menciona el hecho de que los españoles querían escapar con todo el botín que pudieran⁸, ante la indignación de los aztecas. El peso del oro que se llevaban habría hecho que tuvieran dificultades para huir⁹, como le pasó al protagonista, que habría caído en manos de los aztecas¹⁰.

Este acontecimiento también está narrado en el disco, concretamente en la canción “El árbol de la Noche Triste”. Más que en la letra de la canción, en la cual sólo los primeros versos relatan parte de este hecho (cuando dice “Hoy la soberbia hizo violar tu valor / y la avaricia lamió tu deshonor (…)”), es en los comentarios que

⁸ “(…) De modo que cargaron en caballos cojos y en ochenta indios aliados txacaltecas la parte del oro que correspondía al rey, y luego dijo Cortés aquello de ahí queda el oro sobrante, más del que podemos salvar, y el quiera que se sirva (…)” (Pérez-Reverte, 2009: 7-8).

⁹ “(…) Resbalaban los caballos en la calzada mojada de lluvia y caían los hombres desventrados, gritando, a los canales, y avanzaban los españoles en la oscuridad, por los vados a medio llenar de los puentes, el agua por la cintura, lastrados por el peso del oro bajo el que se ahogaban muchos (…)” (Pérez-Reverte, 2009: 20-23).

¹⁰ “(…) Gritó cuanto pudo, desesperado, de forma muy larga, muy angustiada, a medida que lo iban subiendo a rastras pirámide arriba. Gritó de pavor ante la multitud de rostros que lo miraba (…)” (Pérez-Reverte, 2009: 32). Sobre la crueldad con la que los antiguos habitantes de México trataban a los enemigos capturados, puede consultarse la versión digitalizada del llamado *Códice Mendoza*, que se puede ver en <http://www.codicemendoza.inah.gob.mx> (fecha de consulta: 10 de mayo de 2015).

preceden a la letra del tema en el libreto donde encontramos más cantidad de datos de interés, ya que se dice:

“(…) En la noche del 30 de Junio de 1520 (…), aprovechando la creencia de éstos [los aztecas] de nuestra procedencia divina, Hernán Cortés ordenó que abandonáramos la capital (…). Las órdenes eran claras, debíamos transportar todo el oro y tesoros que pudiéramos (…). Debido a poco sigilo que mantuvimos, los aztecas dieron la voz de alarma y al ver que cobardemente huíamos con sus riquezas, nos atacaron con la fuerza que da el defender tu raza y tu tierra (…). Fue una matanza (…)”.

Vemos en estas palabras que se destaca la codicia de Cortés y de sus hombres, a la vez que se deja traslucir una cierta admiración hacia los indígenas (Folgueira, 2010: 24-25).

3. La toma de Tenochtitlán

Otro acontecimiento profusamente narrado en *Gaia* es a la toma y destrucción de Tenochtitlán (Lucena, 1990: 142-143) se narra en la canción “Van a rodar cabezas” (Folgueira, 2010: 25-26; Folgueira, e. p.), en la que se cuenta el hecho desde el punto de vista de Azaak, indígena de la que Pedro de Alcázar se habría enamorado. En los textos que introducen la letra de la canción se narra la manera en la que se desarrolló el combate, pero en la letra se intenta contar qué pensaría esa mujer azteca que veía cómo se destruía su hogar, con palabras como las siguientes:

“(…) Si he de morir, será luchando (…)

Si he de vivir, no será mendigando

por mi cultura y por lo que creí.

Si he de caer será al menos luchando

porque no secuestren mi libertad (…)

No quiero ver a mi pueblo adorando
a un dios que no puede al Sol oír.
Si he de gritar mi odio irá levantando
tal tempestad que mi ira os helará
Si he de matar no será asesinando.
El hombre blanco lo hace,
no por sobrevivir (...)

En estos versos vemos cómo se intenta explicar las razones de la resistencia azteca y la rabia frente al invasor, a la vez que se destaca la crueldad de los españoles, que matarían pero no por sobrevivir. Eso sirve también para insinuar que habría dos tipos de guerra: la de los españoles, injusta y que sólo busca conquistar y obtener riquezas, y la de los aztecas, justa porque es una guerra defensiva¹¹. A la vez, en otros versos de esta misma canción se muestra una intencionalidad vagamente pacifista, como cuando dice:

“(...) Sé que llegará el día
en que llueva libertad.
Y que escrito en la luna
con la tinta de un clavel
se lea “Vive en paz” (...)

La diferencia entre ambos tipos de guerra también se insinúa en la novela, puesto que los indígenas sólo lucharían por defender su tierra, sus bienes y sus tradiciones (Pérez-Reverte, 2009: 23).

¹¹ Esta visión de la guerra defensiva como guerra justa (*bellum iustum*) que se establece en la obra musical que analizamos es la propia del siglo XX (López, 2001: 64).

¹² Esta misma intencionalidad pacifista se había visto ya en su primer y homónimo disco (autoeditado en 1994 y reeditado por Locomotive en 1999), en la canción “Rock, kaki Rock”.

Además, en ambos casos vemos cómo se desarrolla la idea de que las personas implicadas en la conquista, tanto en uno como en otro bando, habrían visto como sus vidas habían cambiado hasta el punto de que nada volvería a ser igual. En el Prólogo del libro¹³, Pere Guimferrer dice que nada volverá a ser igual para los que se encuentran en el relato. En el disco, la destrucción de Tenochtitlán habría supuesto un duro golpe para los indígenas supervivientes, y en el texto que introduce la canción titulada “Si te vas”, se dice “(...) Azaak nunca se recuperó de aquella matanza, los españoles le habíamos quitado su identidad, sus costumbres (...)”. Con estas palabras se intentaría, una vez más, empatizar con unos nativos que habrían perdido todo con la llegada de los conquistadores.

EL SIGNIFICADO DE ESTAS OBRAS

Después de todo lo que hemos comentado, podríamos preguntarnos cuál es el mensaje último que ocultan estas obras. A pesar de toda la imagen de crueldad de los conquistadores, creemos que el mensaje más importante que sus autores quieren transmitirnos es un mensaje de tolerancia y, sobre todo, de glorificación del mestizaje entre diferentes pueblos¹⁴.

En efecto, los narradores de ambas obras tienen algo en común, y es que ambos se enamoran de mujeres aztecas. En el caso de Pedro de Alcázar, de una muchacha llamada Azaak, y en el caso del protagonista de la novela, de una mujer, cuyo nombre no se cuenta y que esperaba un hijo suyo.

En el caso de los personajes del disco, eso queda muy bien expresado en las introducciones de dos canciones: En la de “El árbol de la Noche Triste”, podemos leer

¹³ “(...) nada será en adelante lo que fue, ni para los mexicanos ni para los que aportaron a la costa azteca desde el reino de Castilla (...)” (prólogo de Pere Gimferrer a Pérez-Reverte, 2009: XV).

¹⁴ En el Prólogo del libro, Pere Guimferrer asegura que es el mestizaje el tema central del libro (p. XV), cuando dice “(...) El tema final de *Ojos azules*, implícito ya en su título (...), no es otro el mestizaje (...)”.

“(…) entre ella y yo había surgido algo más fuerte que el odio o la ambición, ¡el amor!
(…)”.

Y en la de “Si te vas”, en cuya introducción podemos leer “(…) Había encontrado el amor y no lo quería dejar escapar (…)”.

Además, en los versos de esta canción podemos escuchar:

“(…) Quiero dejar de morir en vida

Tú me haces vivir (...)

Mi vida, ¿dónde estás?

Pues necesito tu amor para vivir (...)”.

En *Ojos azules* la relación entre el protagonista y la indígena se narra en términos menos románticos en un primer momento:

“(…) Sin embargo, ella le cobró afilón al *teule* barbudo de ojos azules; volvió un día tras otro (...)” (Pérez-Reverte, 2009: 17-18).

Para después expresar los sentimientos que el protagonista sentía después de que se separaran:

“(…) Sin embargo, a la segunda o tercera noche en que no volvió, se sintió extraño. Anduvo un par de días buscándola, sin admitirlo ni siquiera ante sí mismo (...). Pensaba en aquella india con un hueco raro en el corazón, igual que el que sentía esta noche. Un hueco cuya intensidad superaba incluso la del miedo (...)” (Pérez-Reverte, 2009: 18-19).

Para darnos después el ejemplo de mestizaje más claro con las palabras con que finaliza *Ojos azules*, que no son otras que

“Ojalá, pensó, mi hijo tenga los ojos azules” (Pérez-Reverte, 2009: 36).

En ambos casos, los protagonistas de las historias aparecen como diferentes del resto de los componentes de la hueste conquistadora, porque mientras que otros

españoles violaban a las mujeres indígenas¹⁵, ellos se habían enamorado de aquéllas a las que se habían acercado.

CONCLUSIÓN

Llegados a este punto, podemos preguntarnos cuál es la utilidad que pueden tener desde el punto de vista de la Historia esas dos obras. Pensamos que es una utilidad evidente: si a través de ellas conseguimos que los lectores u oyentes se sientan interesados en profundizar en el conocimiento de esos acontecimientos históricos, entonces podremos asegurar que tanto Pérez-Reverte como Mägo de Oz han conseguido mucho más que entretener a sus seguidores; además han sido un vehículo para que la Historia sea conocida y divulgada. No importa que las personas que lean *Ojos Azules* o escuchen *Gaia* no sepan nada de Hernán Cortés y de los acontecimientos en los que participó: al leer y al escuchar van a conocer cómo se produjeron algunos de los hechos de la Conquista y van a poder sentirse interesados en profundizar en su conocimiento.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES:

AA. VV. (2005): *Diccionario de Heavy Metal latino (España y Latinoamérica)*, Madrid, SGAE.

Casas, Bartolomé de las (1552): *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, Sevilla, Imprenta de Sebastián Trujillo [ed. cit. Madrid, Castalia, 1999; edición, introducción y notas de Consuelo Varela].

Folgueira Lombardero, Pablo (2010): “La idea de Historia en el Heavy Metal español”, *Tiempo y Sociedad*, 3: 5-41. Versión digital en:

¹⁵ *Vide supra*, nota 7.

<http://tiemposociedad.files.wordpress.com/2012/10/la-idea-de-historia-en-el-heavy.pdf>

(fecha de consulta: 28 de julio de 2015).

Folgueira Lombardero, Pablo (e. p.): “¿Puede la ficción servir a la Historia? La conquista de México a través de la literatura y la música”, en Barros, Carlos [ed.]: *IV Congreso Internacional Historia a Debate*, Santiago de Compostela.

Galicia Poblet, Fernando (2005): *Espíritus rebeldes. El Heavy Metal en España*, Madrid, Fundación Autor.

López Barja de Quiroga, Pedro (2011): “Sobre la guerra justa”, *SEMATA. Ciencias Sociais e Humanidades*, 23: 61-75.

Lucena Salmoral, Manuel [coord.] (1990): *Historia de Iberoamérica*, tomo II, Madrid, Cátedra.

Martínez Fernández, Celso (1985): “Semántica y estratigrafía literarias”, en Hidalgo Tuñón, Alberto e Iglesias Fueyo, Carlos [eds.]: *III Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias*, tomo III: 119-134, Oviedo, Pentalfa.

McCarthy, William Mathew (2012): “Perverting good sense: Useable fictions as History”, *The Space*, 1: 3-9.

Pérez-Reverte, Arturo (2009): *Ojos azules*, Barcelona, Seix Barral [prólogo de Pere Gimferrer, ilustraciones de Sergio Sandoval].

Rubio, Salva (2011): *Metal extremo. 30 años de oscuridad (1981-2011)*, Lleida, Milenio [ed. cit.: 2013].

Rubio, Salva (2013): *Introducción al Metal Extremo* [en línea], versión digital en: <http://www.librometalextrremo.com/blog/?p=2787> (fecha de consulta: 2 de diciembre de 2013).

Torres Blanco, Roberto (2005): “‘Canción protesta’. Definición de un nuevo concepto historiográfico”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, 27: 223-246.

