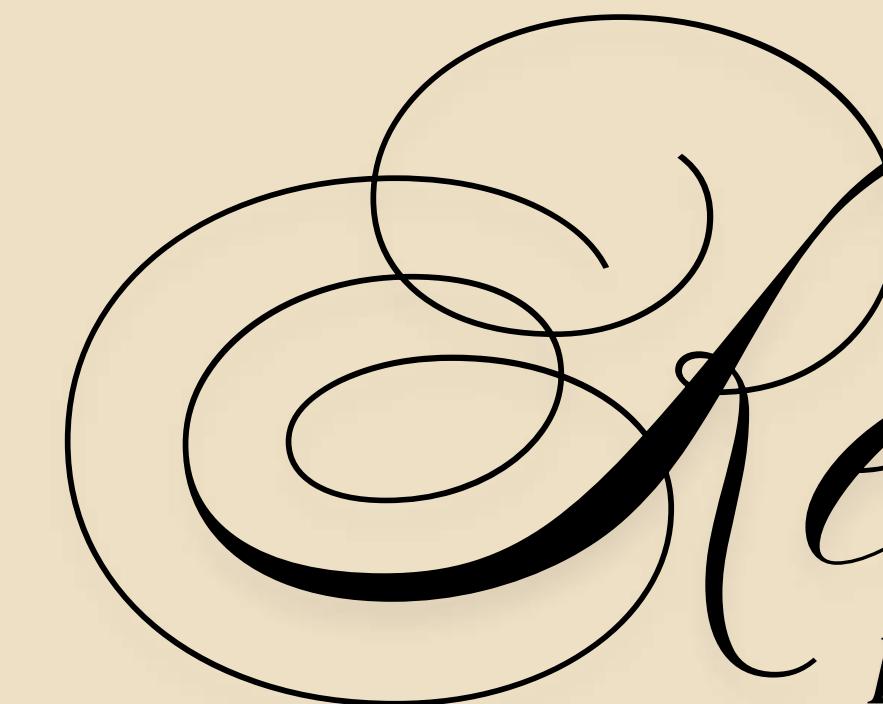

- N O C H E D E M U E R T O S M X -

Revista
EDICIÓN
ESPECIAL

Reconocimientos

El comité editorial y organizador del *Festival Noche de Muertos MX* extiende un reconocimiento sincero y profundo a las instituciones, personas y equipos que hicieron posible esta primera edición.

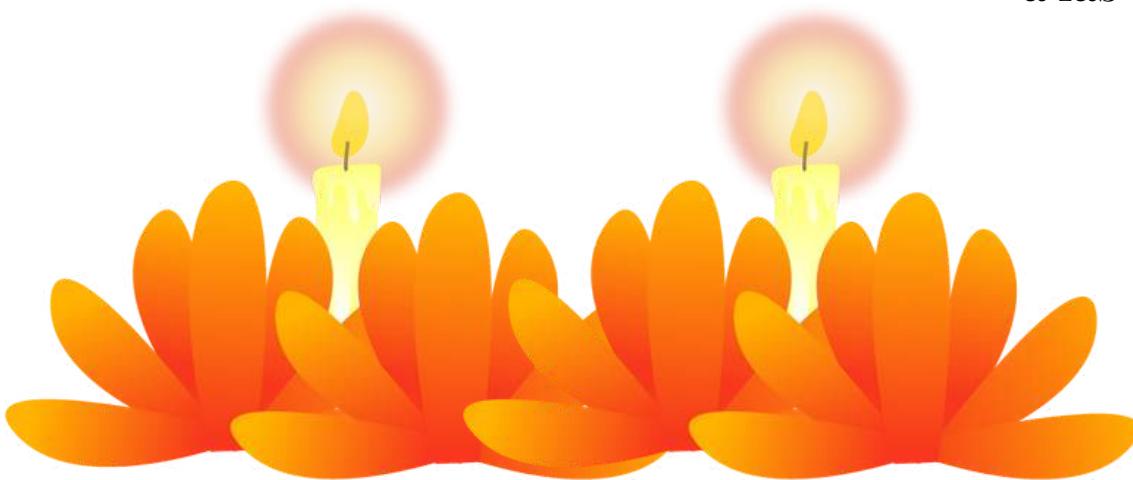
Al **Conservatorio de las Rosas**, por su invaluable contribución artística y académica, así como por la generosidad de su comunidad educativa. Nuestro agradecimiento **al Rector, al cuerpo de maestros y a los alumnos**, cuya participación elevó la calidad musical y el espíritu cultural del festival, honrando con su talento la tradición michoacana que nos inspira.

Al **H. Ayuntamiento de Morelia**, por su acompañamiento institucional y apoyo a esta iniciativa ciudadana. De manera especial, reconocemos a la **D.C. Ireri Rivera**, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, por su disposición, sensibilidad y orientación durante el proceso de planeación y gestión del proyecto. También expresamos nuestro agradecimiento a los equipos de **Turismo Municipal, de la Secretaría del Ayuntamiento y de Presidencia**, quienes brindaron apoyo, guía y colaboración constante para hacer realidad este esfuerzo conjunto.

Al **Gobierno del Estado de Michoacán**, por su orientación, sugerencias y respaldo a las acciones de promoción y fortalecimiento cultural que dieron forma a este primer festival.

Finalmente, extendemos un reconocimiento afectuoso **a todas las personas que aportaron sus artículos, relatos e imágenes para enriquecer esta publicación**.

Su talento y compromiso reflejan la esencia viva de nuestras tradiciones y el espíritu de colaboración que da sentido a esta obra colectiva.

Gracias por Hacerlo Posible

La Noche de Muertos es una celebración que nace del corazón de la comunidad, y esta revista no es diferente. Este año, nuestra gratitud se dirige a un grupo de **personas extraordinarias** cuya pasión fue la chispa que encendió este proyecto.

Queremos dar las gracias a **Ignacio Martínez Madrigal**, nuestro pilar, quien además de deleitarnos con su arte, nos ha liderado con un compromiso inquebrantable. A **Daniela Isabel Hernández Morales**, por su energía y dedicación incansables. A **Giovanna Juárez**, cuyo talento ha dado alma a nuestras páginas. Y a **Luis Miguel Zavala Reyes**, por ser el motor que nos mantuvo en movimiento.

Esta revista es un reflejo de su esfuerzo y un homenaje a la tradición que todos amamos.

Gracias por acompañarnos en este viaje.

- A G R A D E C I M I E N T O E S P E C I A L -

*Conservatorio
de las Rosas*
MORELIA,
MICH OACÁN

El Regreso del Fuego: La Profunda Cosmovisión Purépecha en la Noche de Muertos.

En el corazón de Michoacán, alrededor del mítico lago de Pátzcuaro, la conmemoración del Día de Muertos trasciende la festividad para convertirse en la **Animecha Kejtsítakuarhua** (Fiesta de las Áimas). Para el pueblo purépecha, este ritual ancestral no es una ocasión de luto, sino la celebración sagrada del reencuentro temporal entre los vivos y sus ancestros. Es una ventana que se abre para la comunión y la memoria.

El Camino de la Luz: Un Viaje desde Cumháncheengüera.

La cosmovisión purépecha concibe el ciclo de la vida y la muerte como un viaje continuo. Se cree que las almas de los difuntos residen en **Cumháncheengüera**, el lugar de la eternidad. Cada año, al caer la noche del 1 de noviembre, las almas emprenden el camino de regreso al mundo terrenal para visitar sus hogares.

Esta peregrinación espiritual es guiada por varios elementos simbólicos, donde la naturaleza juega un papel fundamental:

La Velación: Nutrir el Alma para el Retorno.

El clímax de la tradición purépecha es la **Velación** que se lleva a cabo en el cementerio, principalmente en la madrugada del 2 de noviembre. El ritual se centra en la ofrenda, dispuesta meticulosamente en la tumba:

El Banquete Sagrado:

La ofrenda es un banquete dispuesto para el fatigado viajero. Se incluyen platillos tradicionales como los **tamales**, las **corundas** (un tipo de tamal triangular), el atole, el pescado y las bebidas favoritas del difunto. El propósito de este alimento es nutrir al alma para que pueda soportar el largo viaje de vuelta.

El Enfoque en los "Novios":

Una parte especial de la celebración se dedica a los niños fallecidos (conocidos como *angelitos* o *novios*), cuyas ofrendas se preparan el día 1 de noviembre, a menudo con dulces y juguetes.

La Vigilia en la Tumba:

Las familias se reúnen en el cementerio, limpiando y decorando las tumbas con manteles, flores y pertenencias del difunto. Sentados en torno al altar improvisado, pasan la noche en silencio contemplativo, recordando historias, y elevando cantos y rezos en lengua purépecha.

La Flor de Cempasúchil:

- Conocida como la "flor del muerto", su intenso color naranja y su aroma penetrante trazan el sendero ceremonial, actuando como un faro olfativo que guía el espíritu hasta su ofrenda.

El Fuego y las Velas:

- En la noche, miles de velas encendidas en los panteones y a bordo de las canoas en el lago (especialmente en Janitzio), iluminan el agua, sirviendo como señales de luz que ahuyentan a las sombras y dirigen a las ánimas a su destino.

El Agua del Lago:

- El espejo de Pátzcuaro no es solo un cuerpo de agua; es un elemento místico que forma parte de la ruta de las almas, las cuales cruzan sus reflejos para llegar a la velación.

Esta velación no es un acto de tristeza, sino una demostración de que la muerte es solo un umbral. Es la reafirmación de la **identidad cultural** que mantiene vivos a los ancestros a través de la memoria colectiva y el ritual sagrado.

El arte como camino para conservar nuestra cultura

El arte es una de las formas más hermosas y efectivas para mantener vivas nuestras tradiciones. A través de la música, la danza, la literatura, el teatro o la pintura, no solo expresamos sentimientos, también contamos historias, transmitimos saberes y cuidamos aquello que nos da identidad: nuestro patrimonio cultural.

El arte como puente de aprendizaje

Cuando un niño juega a ser actor en una obra, pinta un mural inspirado en las fiestas de su pueblo o canta una canción tradicional, está haciendo mucho más que divertirse. Está construyendo recuerdos, aprendiendo a valorar sus raíces y desarrollando habilidades que le acompañarán toda la vida. El arte se convierte entonces en un puente entre generaciones, un lenguaje común que nos permite reconocer de dónde venimos y soñar hacia dónde vamos.

Alternativas Educativas y la neuroeducación

En Alternativas Educativas creemos que estas experiencias artísticas no son solo actividades recreativas: son poderosas herramientas pedagógicas. Nuestra propuesta se inspira en la neuroeducación, que nos enseña que el cerebro aprende mejor cuando está emocionado, estimulado y motivado. Cuando los niños viven experiencias cargadas de detalles sensoriales, culturales y emocionales, su atención se enciende y logran integrar lo que viven como parte de sus aprendizajes.

Inmersiones culturales: vivir para aprender

Por eso hablamos de inmersiones culturales: momentos en los que los niños no solo observan una tradición, sino que se sumergen en ella, la viven, la sienten y la reinterpretan. En estas experiencias, el aprendizaje no se limita a memorizar datos, sino que se transforma en habilidades reales para la vida: trabajo en equipo, creatividad, empatía, confianza y, sobre todo, curiosidad por seguir aprendiendo.

Una calaverita que une tradición y educación

Un ejemplo de ello es la obra que acabamos de crear en nuestro equipo: una calaverita literaria dramatizada y musicalizada. A través de esta puesta en escena, los niños y el público pueden disfrutar de diferentes expresiones artísticas al mismo tiempo: literatura, música, actuación y tradición oral. Pero más allá de la diversión, el verdadero valor está en que la obra rescata la esencia de una de nuestras celebraciones más significativas: la Noche de Muertos en México.

Conclusión

De esta manera, lo educativo y lo recreativo se unen. Los niños no solo participan en una actividad artística, sino que también se convierten en guardianes de nuestras tradiciones, experimentando de primera mano lo que significa ser parte de una cultura viva y en constante transformación.

En Alternativas Educativas estamos convencidos de que la mejor manera de enseñar es emocionando, y que no hay emoción más grande que sentirnos parte de una historia que empezó mucho antes de nosotros y que seguirá viva en cada nueva generación.

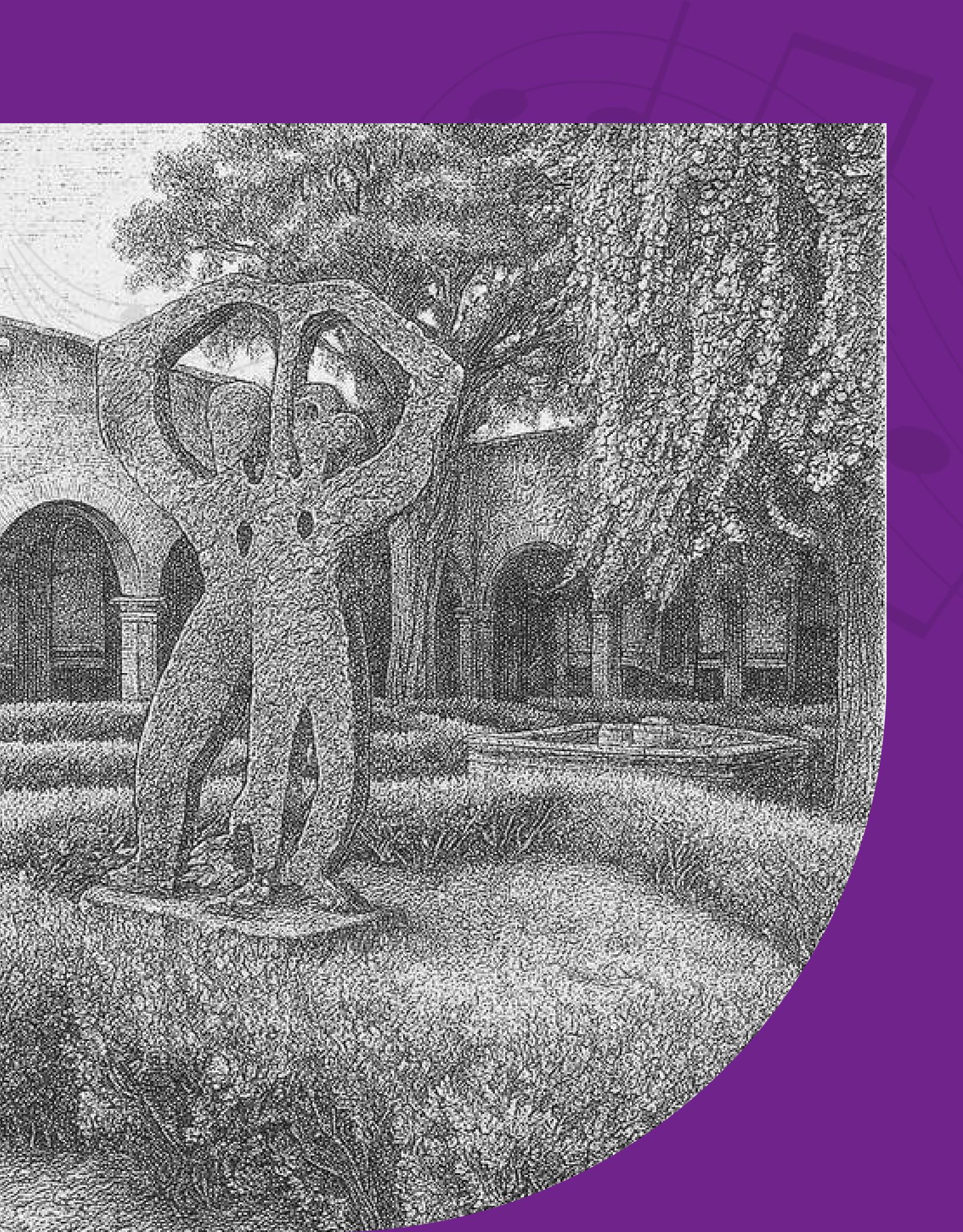
HOMENAJE A JUAN JOSÉ POSADA

IGNACIO MTZ. MADRIGAL

Una de las figuras más relevantes en la tradición popular mexicana y que incorpora esa parte más artística de las tradiciones populares en nuestro país corresponde al grabador, por excelencia, José Guadalupe Posada. Su obra representa la fascinación con la que se vive la muerte en México e inspira a un sinnúmero de visualizaciones e interpretaciones sociales. Homenajearlo musicalmente es una oportunidad cuya tarea se antoja desde lo más sutil hasta lo más ostentoso, sonoramente hablando, y en esta ocasión partiremos de una simple y sencilla imagen del artista nacido en Aguascalientes, México, “El barbero”.

La obviedad de los elementos musicales expuestos en la imagen quizá facilite la tarea, pero siempre es mejor acercarse de manera práctica, la decisión de elaborar la obra musical, de dicho homenaje, se plantea como una pieza para guitarra y electrónica combinando así la trascendencia de la temporalidad en el arte y en la música.

La obra titulada “HOMENAJE A JOSÉ GUADALUPE POSADA” para guitarra y electrónica fija, nace de la idea de ilustrar el festejo de la tradición y conmemoración de los Fieles Difuntos en el recientemente creado “Festival del día de Muertos”, Morelia 2025, con elementos artísticos actuales que refuercen dicha tradición en el afán de atraer a las nuevas generaciones y manteniendo el público más maduro. Así mismo, la exploración de nuevas formas y expresiones compositivas del compositor, autor de este texto, generan que la petición de hacer esta obra sea un reto a cumplir y novedoso en todos los sentidos.

Haciendo mención de cuestiones técnicas de la obra Homenaje, podemos decir que se trata de una forma musical lineal en dos grandes partes seccionadas, la primera con elementos sonoros alusivos a procesiones, tal vez fúnebres, y en la segunda aludiendo a tradiciones sonoras de la música típica y todo ensombrecido en la idea de la vinculación arbitraria de los elementos musicales, sonoros y visuales. El paralelismo de la sonoridad acústica, hecha a base de grabaciones de campo tratadas electrónicamente, y la elaboración artesanal de la sonoridad acústica de la guitarra, cuya ejecución será en vivo, dan por resultado una especie de confección culinaria como mezclar los diferentes elementos e ingredientes en cantidades contadas y precisas, como, por ejemplo, la elaboración del Pan de Muerto.

El Pacto en Cantera y Sombras

*Bajo el ala ancha de un sombrero charro, donde el cuerno apunta y la sombra es ley,
se sienta el Diablo, sin prisa ni amarro, en mesa de caoba, como si fuera un rey.*

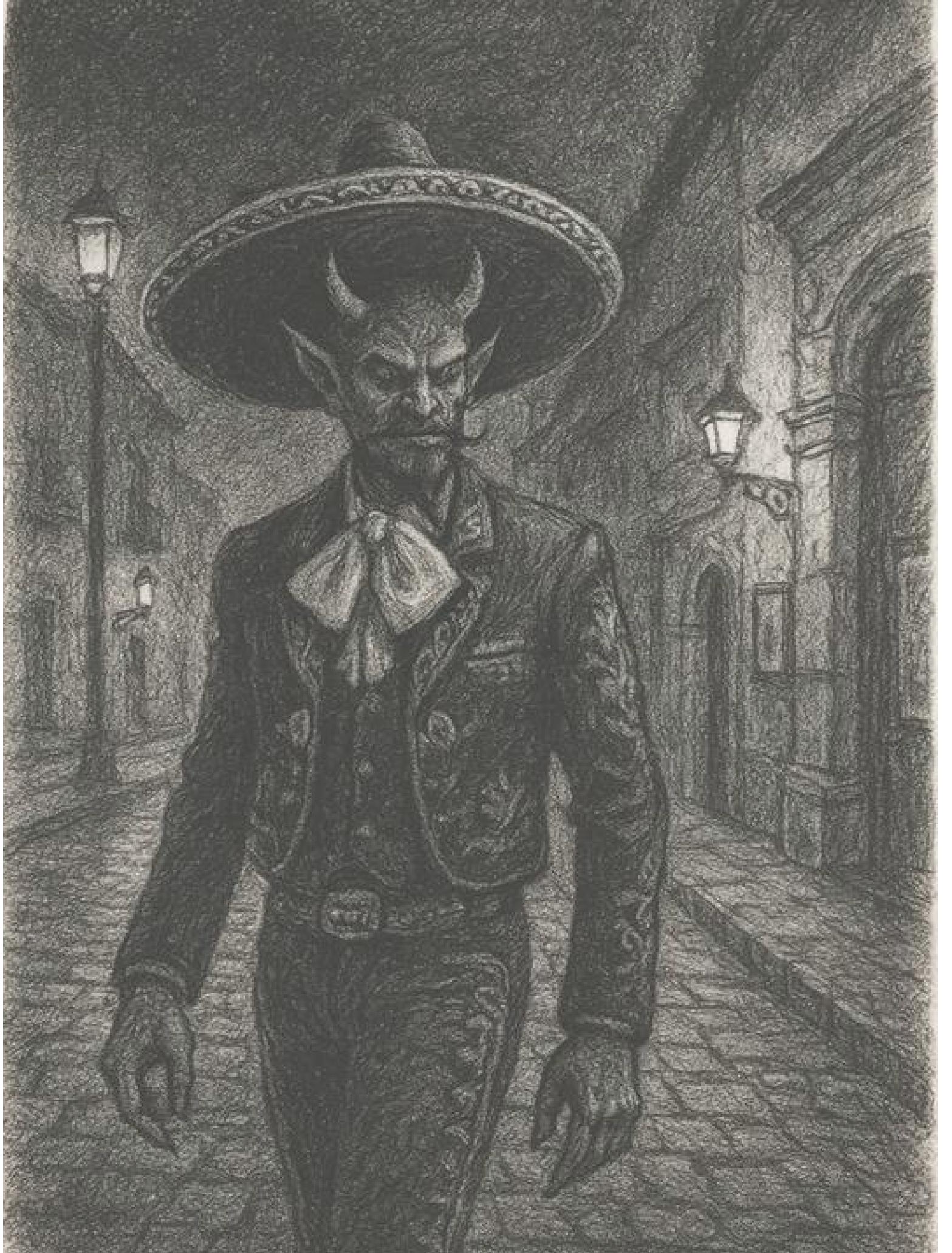
*No es fuego el que quema, sino un traje oscuro, bordado en plata, con hilo sutil, el
Charro Negro, de porte seguro, mientras piensa un negocio, cortante y viril.*

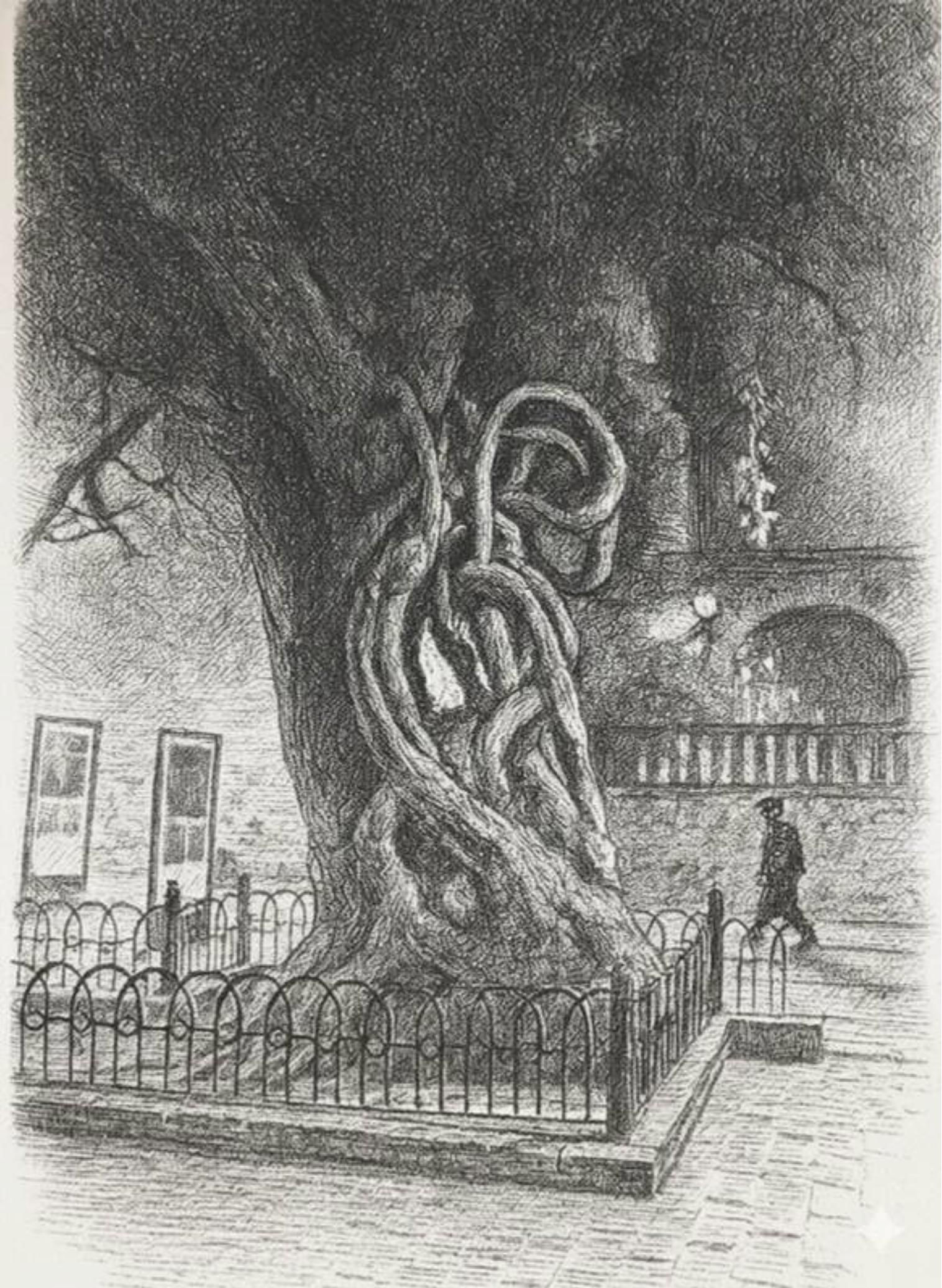
*Frente a él se alza Morelia de cantera, la Catedral solemne bajo un cielo gris, pero en
el Jardín, donde su árbol espera, las viejas raíces no tienen matiz.*

Sus ojos son brasas, su sonrisa, un dardo, la pluma ya lista, sin dudar ni un compás.

Con voz que promete, sin ser un retardo, pregunta a quien llega:

"¿Qué querrás, mortal, a cambio de tu alma?"

MITOS Y MISTERIOS DE LA CIUDAD: LA OSCURA LEYENDA DEL DIABLO.

Mientras que el **Conservatorio** y el Jardín anclan las celebraciones en lo tangible y artístico, la Noche de Muertos es un tiempo donde las fronteras entre el bien y el mal se desdibujan. El corazón de Morelia guarda historias que nos recuerdan que no todas las entidades que vuelven en la noche son almas piadosas.

La leyenda del **Árbol del Diablo**, aunque no siempre ligada a un sitio físico en el centro, resuena en el ambiente gótico de la ciudad. Es una advertencia susurrada: un lugar donde, según el mito, puedes pedir lo que deseas a cambio de tu alma.

Este relato de pactos oscuros se une a la tradición oral más famosa de la capital, como el mítico "Callejón del Brinco del Diablo", donde se dice que el demonio secuestró a una joven en la penumbra colonial.

Estas narrativas del inframundo contrastan maravillosamente con el folclor más benigno asociado al mismo Conservatorio.

En sus antiguos muros de cantera se esconde la leyenda del "Pozo de los Duendes". Se cuenta que estos pequeños y traviesos seres cuidan el jardín a cambio de ser liberados.

Al final, la Noche de Muertos en Morelia es eso: una armonía perfecta entre la solemnidad de la tradición ancestral, la belleza del arte colonial, el cuidado de los duendes al jardín... y el susurro ineludible de las leyendas oscuras que habitan sus calles y conventos.

El Hilo Invisible: Voces de la Comunidad que Tejen la Tradición

Si la Noche de Muertos es una gran obra, sus verdaderos artistas no están en el escenario central, sino en los mercados, en los campos y en las velaciones nocturnas. Detrás de la flor de cempasúchil, el pan de muerto y la alfarería, hay manos que trabajan todo el año y corazones que guardan historias.

Para entender la profunda humanidad de esta fiesta, hay que escuchar el eco de la gente que la vive. Estas son las voces de quienes, desde el anonimato, mantienen encendida la tradición.

La Fe en las Manos: Los Artesanos y Creadores.

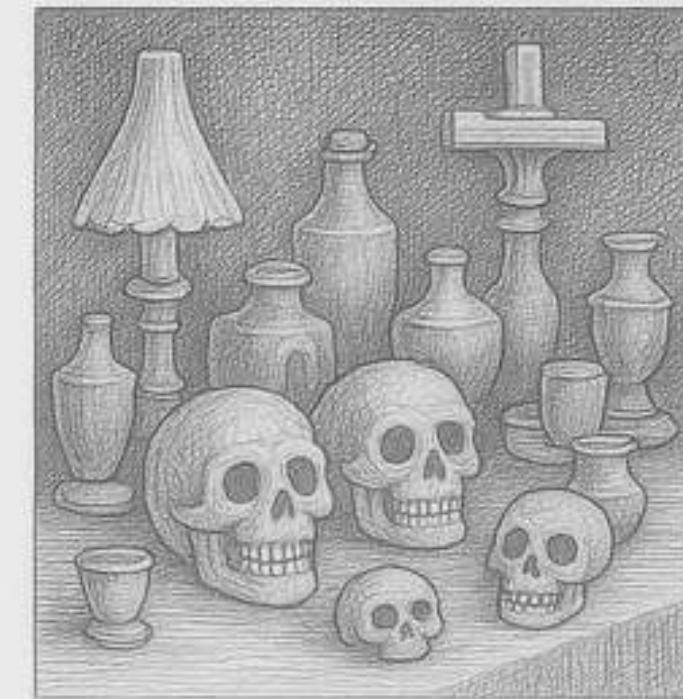
El altar es un lienzo, pero las ofrendas son la materia prima. Conversamos con quienes transforman la tierra y la masa en símbolos de bienvenida.

Juana, Alfarera de Capula: *"Para nosotros, hacer una Catrina no es solo vender. Es un compromiso. Cada figura de barro que pintamos debe ser elegante y respetuosa, porque ellas van a acompañar a las almas esa noche. Es una forma de darle belleza a la muerte, para que no dé tanto miedo a los niños. Cuando se rompe una pieza, sentimos que alguien ya cumplió su ciclo, y hay que hacer una nueva para el año que viene."*

Don Ricardo, Panadero Tradicional de Pátzcuaro: *"El pan no lleva prisa. Hay que amasarlo con la calma de quien espera un invitado muy querido. La gente me pregunta por qué le pongo tanto anís y naranja; es para que el aroma viaje lejos, para que mi abuela sepa que, en cuanto llegue al pueblo, la mesa ya está puesta. El pan de muerto es la promesa de que la vamos a recibir con lo mejor que tenemos."*

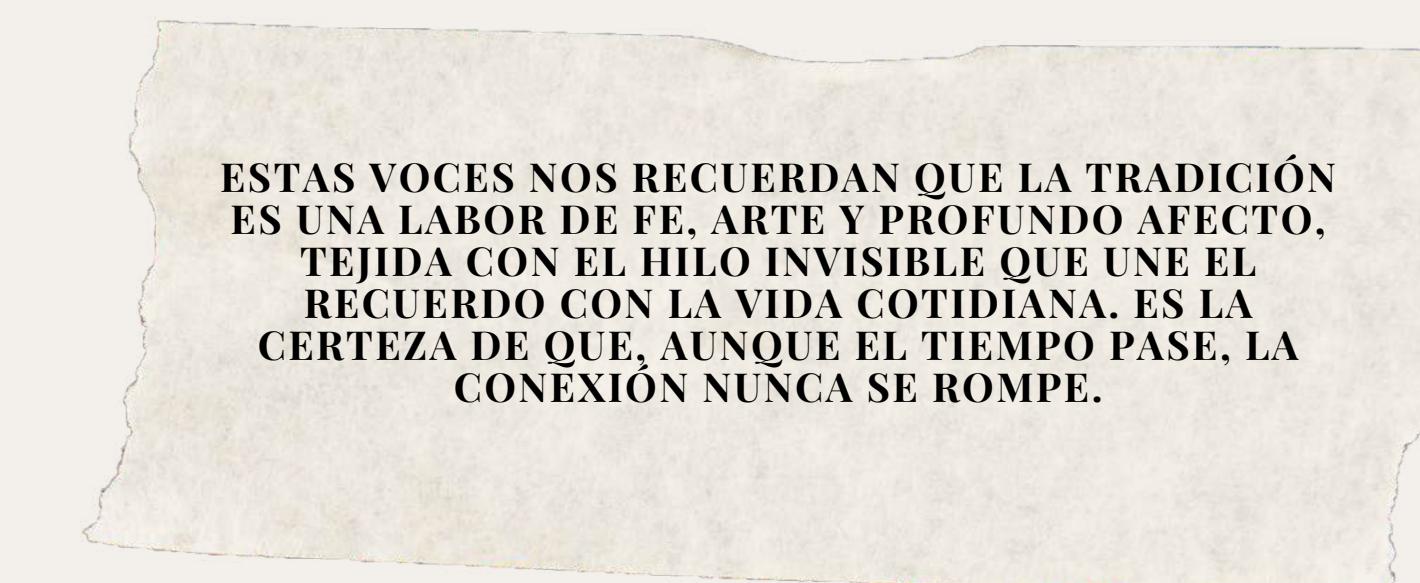
Los Guardianes del Panteón: Floricultores y Familias

La velación, el acto central en la región purépecha, no podría existir sin la devoción de los floricultores y el amor incansable de las familias que custodian las tumbas.

Marcela, Floricultora de Cempasúchil, Zirahuén: *"El cempasúchil no se siembra, se cultiva la luz. La tierra de Michoacán es sabia y nos la da justo a tiempo. Cuando la cortamos, uno siente que está cortando el camino de oro. Nosotros trabajamos duro para que la flor esté perfecta el 1 de noviembre, porque si el camino es hermoso, el alma llega feliz. Es nuestra única misión: que no se pierdan."*

Familia Torres, Velando en el Panteón: *"Venimos cada año a limpiar, a poner la foto y a contarles a los nietos cómo era el abuelo. La Noche de Muertos no es para llorar, es para platicar con ellos. Aquí les traemos su música favorita y el tequila que le gustaba. Es la única noche en la que sentimos que la familia está completa de nuevo. La lumbre y las voces de la familia son el calor que necesitan para descansar tranquilos otro año más."*

Entre la Música y las Sombras: La Noche de Muertos en el Corazón de Morelia.

En la capital michoacana, Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, la **Noche de Muertos** se vive con una solemnidad y un esplendor únicos. Más allá de los ritos lacustres de Janitzio y Pátzcuaro, el Centro Histórico de **Morelia** se transforma en un vibrante escenario donde la arquitectura colonial sirve de marco a ofrendas, leyendas y, sobre todo, mucha música. Dos recintos emblemáticos, el Conservatorio y el Jardín de las Rosas, se erigen como el epicentro cultural de la celebración.

El Alma Barroca: Conservatorio y Jardín de las Rosas.

El **Conservatorio de las Rosas**, el más antiguo del continente americano (fundado en 1743), y el **Jardín de las Rosas** que lo flanquea, dejan de ser solo un oasis bohemio para convertirse en foros principales del arte efímero y la tradición en la víspera del 1 y 2 de noviembre.

Cultura y Ofrendas al Ritmo del Clasicismo.

Durante la Noche de Muertos, el patio barroco del Conservatorio, testigo de siglos de formación musical, se llena de un tipo de arte diferente: los **Altares de Muertos**. La ciudad rinde homenaje a músicos, maestros y personajes ilustres colocando ofrendas tradicionales con flores de cempasúchil, pan de muerto y calaveritas.

A su vez, el Jardín se convierte en una **galería a cielo abierto**. Artistas locales exponen lienzos y esculturas de **Catrinas** y escenas de la Noche de Áimas, mientras que la atmósfera se impregna de incienso y el aroma penetrante de las flores de temporada.

Conciertos y Danzas del Más Allá.

El Conservatorio, fiel a su esencia, no abandona la música. En su entorno se organizan **conciertos y presentaciones escénicas** que fusionan la música clásica y las melodías tradicionales michoacanas, como las *pirekuas*, con la danza folklórica. La **Orquesta de Alientos** y los ballets locales a menudo ofrecen un repertorio especial que narra, a través del arte, el regreso de las almas. Este cruce entre la tradición académica y el folclor popular convierte al Jardín de las Rosas en una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia cultural profunda y emotiva.

Melodía Eterna en el Jardín de las Rosas

En Morelia, joya colonial, donde el tiempo se detiene al pasar, hay un jardín de ensueño, musical, un Conservatorio que hace el alma vibrar.

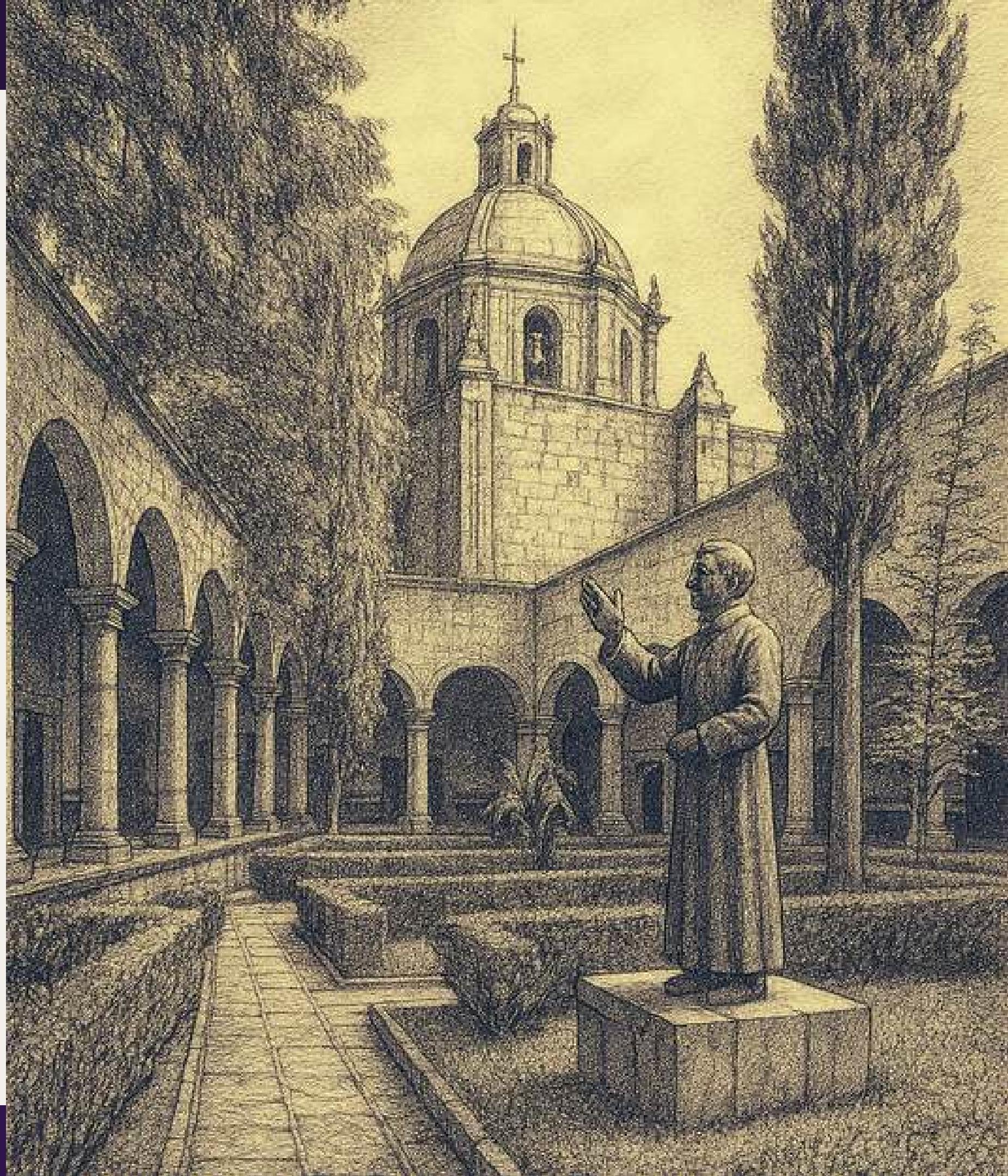
No solo de pétalos vive su nombre, sino de notas que flotan al viento, cada muro guarda un dulce renombre, un eco de historia, de puro talento.

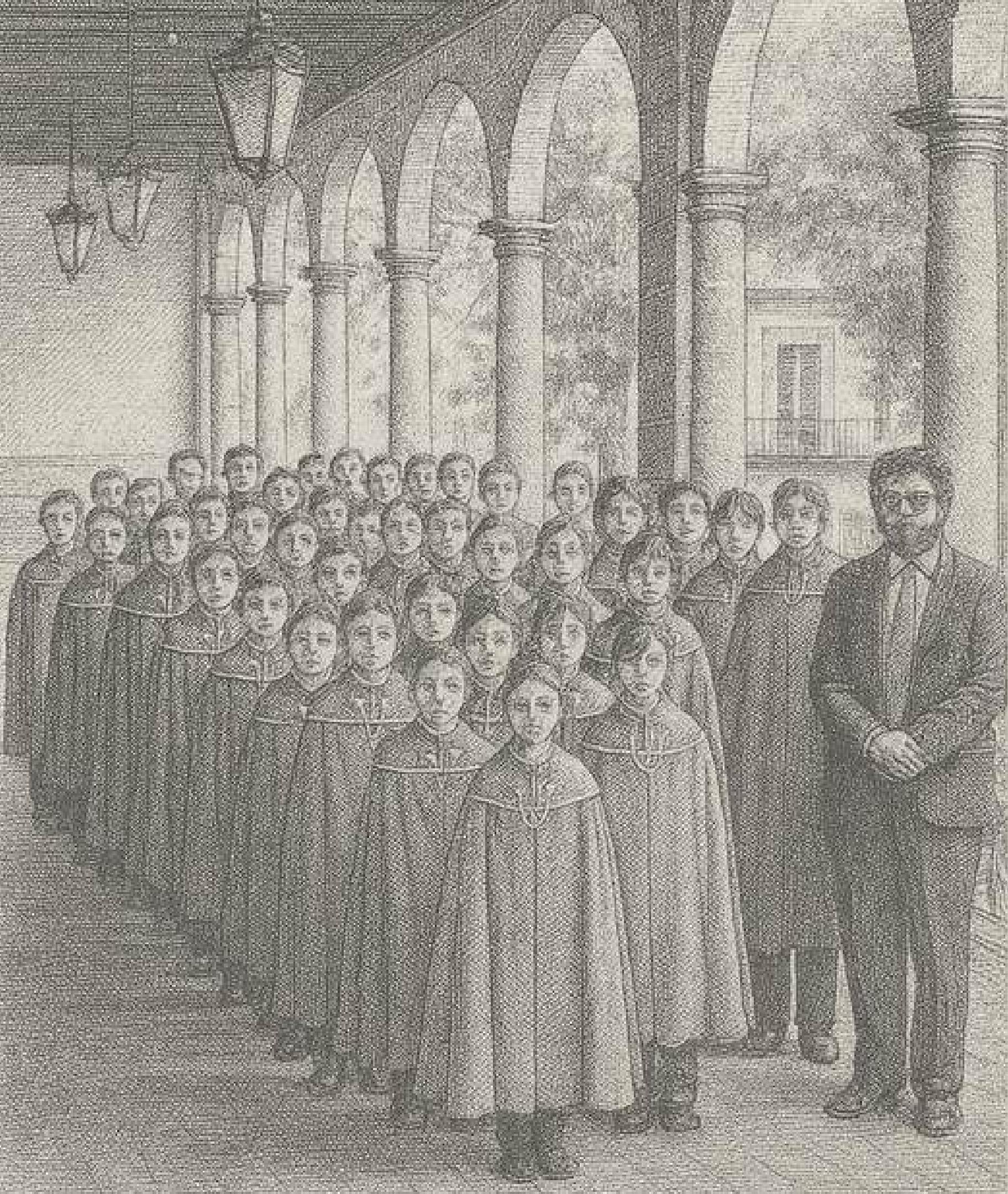
Sus arcos antiguos, de piedra labrada, son testigos mudos de siglos de son, donde cada escala es una alborada, y en cada concierto, ¡qué gran emoción!

Niñas y jóvenes, con alma de artista, tejen con el aire un bello cantar, desde el clavecín con su antigua pista, hasta el violín que nos hace soñar.

Conservatorio de las Rosas, faro de arte, cuna de talentos, orgullo y fervor, donde la armonía siempre comparte el eterno pulso de la ciudad de amor.

Así florecen las notas y flores, en un mismo espacio, de paz y de luz, un legado vivo de mil resplandores, que al alma moreliana da vida y da cruz.

Entre aires de rosas y eternidad Día de muertos en el Conservatorio de las Rosas.

Cristopher Campos Salceda

Alumno de musicología del
Conservatorio de las Rosas

El Conservatorio de las Rosas se localiza en Morelia, Michoacán. Constituye una de las instituciones musicales antiguas de América, con una trayectoria que enlaza tradición religiosa y académica. Por tradición se ha manejado que su origen data de 1743, año en que se fundó el Colegio de Niñas de Santa Rosa de Santa María en el edificio que antes fuese el Convento Dominico de Santa Catalina de Siena. En sus inicios funcionó con vínculos religiosos, pues las monjas cultivaban la enseñanza de música como parte de la formación de las infantes.

Como es normal en una institución longeva sobrevinieron cambios. En 1904 surgió la Escuela de Música Sacra “San Gregorio Magno”. Más tarde se reorganizó bajo el nombre de “Orfeón Pío X”. Para 1921 tomó el nombre de “Escuela Oficial de Música Sagrada del Arzobispado de Michoacán”, donde se entregaron los primeros pliegos de “Licencia en Canto Gregoriano” en 1926.

Una de las figuras centrales en su historia es **Miguel Bernal Jiménez**. Él estudió, enseñó, dirigió y contribuyó decisivamente a la identidad institucional. Entre 1930 y 1940 estableció planes de estudio ambiciosos, consolidando especialidades como órgano, canto gregoriano y composición. En 1944 fundó el Coro de los Niños Cantores de Morelia, y bajo su dirección la institución tomó el nombre de “Escuela Superior de Música Sagrada”, modelo educativo tomado de la escuela de Roma. A partir de este periodo se inició el “**Magisterio en Composición**”.

En el devenir histórico de lo que hoy es el Conservatorio de las Rosas, han destacado algunos nombres que han marcado periodos clave. Un elemento fue Delfino Madrigal Gil (alumno de Miguel Bernal Jiménez), quien fue director del Conservatorio entre 1948 y 1952.

Además de dirigir, enseñó órgano, armonía, contrapunto y composición. Bonifacio Rojas Ramírez fue otro músico destacado

formado en esta institución. Se desempeñó en distintos momentos de liderazgo académico y contribuyó también como docente de la escuela. En tiempos recientes, el rector es Raúl Olmos Torres ha impulsado la difusión musical, la vinculación con instituciones culturales estatales y la recuperación de espacios de enseñanza presencial tras la pandemia.

El Conservatorio de las Rosas ha pasado por una transformación. En 1986 se definió la separación institucional de la Iglesia para asumir un perfil académico-artístico, con un carácter universal. En este periodo se restauraron edificios, se mejoró la infraestructura, se amplió la planta docente, se diversificaron las especialidades, creando niveles básicos educativos, bachillerato, licenciaturas y se modernizaron los planes de estudio con una visión humanista.

Tradición del Día de Muertos y su vínculo con la institución

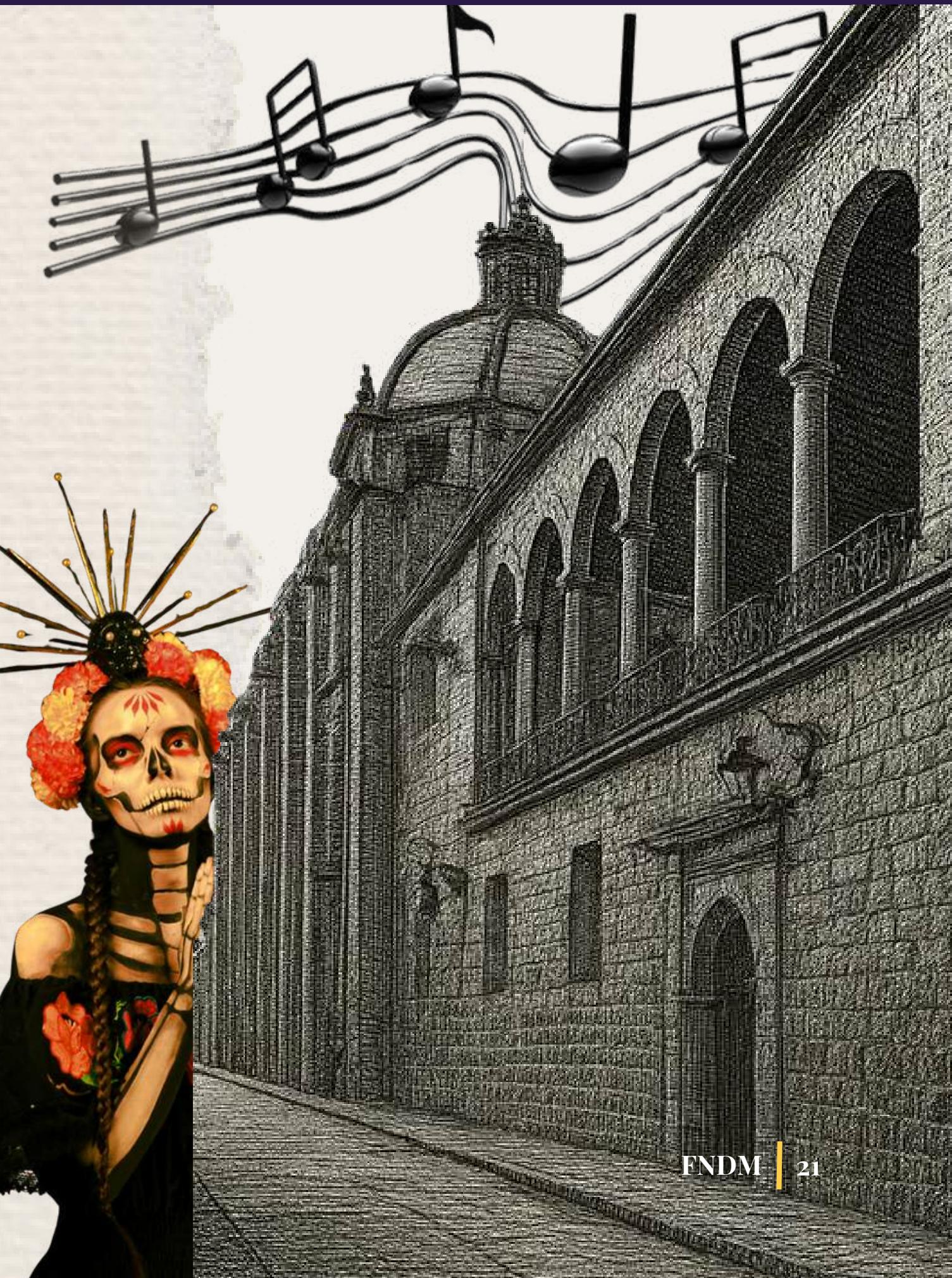
El Día de Muertos es una de las expresiones culturales mexicanas universales, donde la memoria de los que han partido se mantiene viva a través de imágenes, sabores, aromas y sonidos. En este mosaico, la música ocupa un lugar privilegiado. Retoma lo ancestral, evoca lo perdido, conecta generaciones y puede actuar como puente entre la temporalidad terrenal y lo espiritual.

En el caso del Conservatorio de las Rosas esa función de puente se potencia de varias maneras. Por su origen musical religioso y sacro, la institución ya tiene tradición en repertorios que se ajustan al recogimiento, al canto gregoriano, a la música coral antigua, al órgano, todos ellos instrumentos y géneros que se asocian históricamente con lo sagrado y con el recuerdo de los muertos.

El Conservatorio alberga generaciones de músicos formados para interpretar obras antiguas, piezas sacras, composiciones rituales; esa capacidad permite rescatar, reinterpretar repertorios ligados al Día de Muertos, como misas, réquiem, himnos, canciones tradicionales y arreglos corales, adaptando estilos de época.

Además, en su función social y educativa, sirve como espacio de encuentro comunitario bajo conciertos, coros y recitales que se producen cada año. Muchas veces se incluyen repertorios que dialogan con lo popular, lo regional y lo mítico, lo cual permite que la celebración no sea solo religiosa sino también cultural-hereditaria.

Por todas estas razones, al grabar un video musical de época para publicarse durante la celebración de Día de Muertos, los alumnos del Conservatorio no solo rinden homenaje artístico, también actúan como herederos de una institución cuyo sentido es preservar el pasado, transformarlo y ofrecerlo como una ofrenda sonora, como acordes que recuerdan y voces que nombran eternamente.

Zuanda de Ignacio Martínez Madrigal

Dentro de la tradición formativa del Conservatorio de las Rosas, el maestro Ignacio Martínez Madrigal representa una de las figuras que enlaza la herencia de la institución con la creación musical contemporánea.

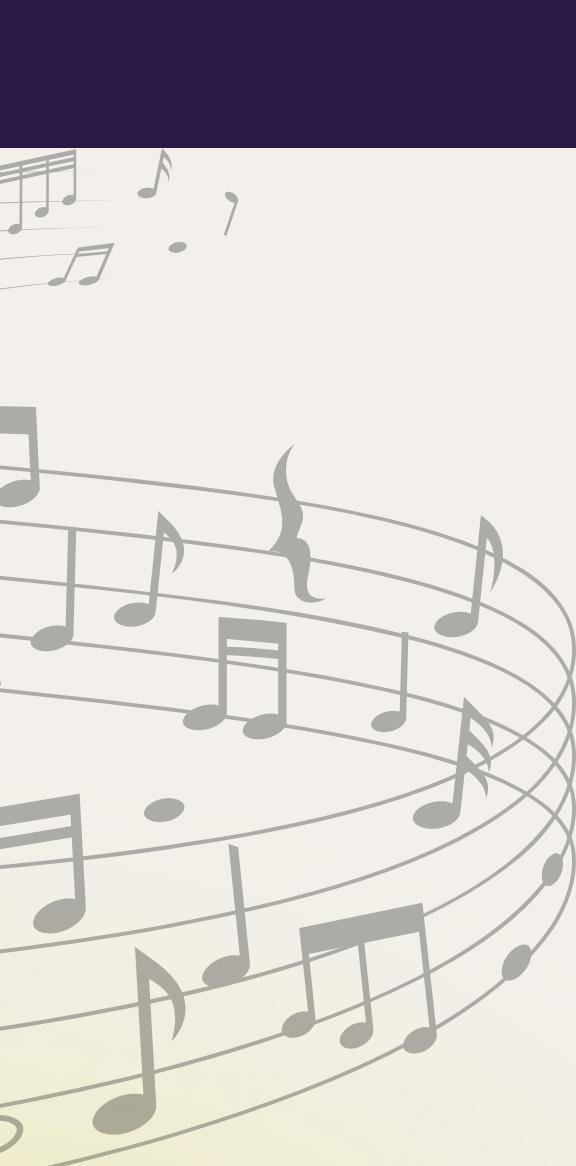
Recibió desde el hogar la **enseñanza musical de su padre Francisco Martínez Álvarez** (discípulo de Miguel Bernal), además de recibir una formación continua en el Conservatorio de las Rosas hasta alcanzar un profesionalismo. Esta condición encarna la continuidad de una tradición que ha nutrido el paisaje sonoro michoacano.

Ahora bien, una de sus obras que tiene por nombre ***Zuanda*** (palabra de origen p'urhépecha que alude a la transición espiritual posterior a la muerte), fue compuesta durante el periodo de confinamiento por la pandemia, circunstancia que dotó al tema de un significado especialmente humano. El compositor explica que ***Zuanda*** “no habla de la muerte como un final biológico, más bien de lo que sucede después, en un plano más filosófico y espiritual”.

En la escucha atenta de la obra, se revela una estructura cuidadosamente pensada y coherente con su carga simbólica. La primera sección se percibe extensa, introspectiva y de sonoridad contenida: pocos instrumentos, densidad tímbrica y una sensación de gravedad armónica que evoca la incertidumbre del aislamiento. En palabras del propio Martínez, se trata de “una primera parte poco sonora, con pocos instrumentos y una pesadez armónica”.

El desarrollo que sigue, mantiene una relación directa con el material inicial, expandiendo sus ideas motívicas y texturales con un sentido de progresión interna. Posteriormente, una segunda sección irrumpen con contraste y vitalidad: el ritmo adquiere impulso, la orquesta se expande hasta su máxima densidad y la tensión acumulada desemboca en una energía casi liberadora. Según el autor, esta parte se caracteriza por “un impulso rítmico más acelerado, con casi toda la orquesta al mismo tiempo”.

En el cierre, la música retorna a la atmósfera inicial, aunque transformada; los elementos rítmicos y estructurales presentan variaciones que sugieren aceptación y trascendencia. Martínez describe este final como “un regreso a la idea del principio, con algunas variantes rítmicas y estructurales”. El resultado es una arquitectura musical que, al igual que, al igual que su significado, transita de la oscuridad a la luz, del duelo a la comprensión, del silencio a la vida interior. De este modo, **Zuanda** no sólo refleja las experiencias colectivas de un tiempo de pérdida y reflexión, también se convierte en una obra que se suma al repertorio de música michoacana.

Para finalizar, es importante señalar que la obra fue estrenada en el año 2022 por la Orquesta Sinfónica de Michoacán, como parte de los conciertos tradicionales que ofrece la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Fueron dos presentaciones, una el 31 de octubre en la Catedral de Morelia y la segunda al dia siguiente en la Basílica de Pátzcuaro con llenos totales y aplausos de pie por el público.

La Soterraña

Morelia, Michoacán – El Centro Histórico, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, es un mosaico de épocas. Entre sus callejones y plazas, el **Jardín de la Soterraña** se yergue como un testigo silencioso de casi tres siglos de historia, manteniendo un carácter único y profundamente local.

Este rincón es mucho más que un espacio verde; es un segmento de la memoria viva de Morelia. Su importancia histórica se ancla en la antigua **Capilla de la Soterraña**, inaugurada a mediados del siglo XVIII. El jardín se integra al devenir de un barrio tradicional que, alejado del bullicio central, ha conservado una identidad propia y un invaluable patrimonio oral.

La Leyenda Oculta: La Virgen de la Tierra

El nombre del jardín y su templo aledaño tiene sus raíces en una de las leyendas más fascinantes de la capital michoacana: la **Virgen de la Soterraña** (Nuestra Señora de Nieva).

La tradición oral ofrece dos versiones que reflejan el misticismo y los turbulentos tiempos coloniales:

1. La Imagen Encontrada: La versión más extendida afirma que la imagen venerada fue descubierta **"soterrada"** (es decir, enterrada o bajo tierra) de forma providencial. Este hallazgo le otorgó su peculiar advocación y un aura de protección.

2. La Imagen Escondida: Una segunda historia, no menos relevante, sugiere que la escultura fue **ocultada intencionalmente** por los habitantes para protegerla de los saqueos o enfrentamientos durante la inestabilidad del periodo de Independencia.

Ambas narrativas subrayan la profundidad de la fe y el valor de los objetos sagrados en el Morelia de antaño, donde lo divino y lo terrenal se entrelazaban bajo la cantera.

Escenario de Misterios y Música

El Jardín de la Soterraña, por su pasado y su aura de tranquilidad, se convirtió en un tradicional punto de encuentro. La existencia de una antigua pila de agua en sus inmediaciones lo hizo un foco de **rumores, anécdotas y folclore local**, contribuyendo al ambiente misterioso que envuelve a la ciudad cuando cae la noche. Es en estos espacios de tradición oral donde la memoria de los difuntos se mantiene viva todo el año.

Por ello, este emblemático lugar ha sido elegido como sede central para el evento **“La Música en la Tradición del Día de Muertos”**. El próximo sábado **1 de noviembre**, el Jardín de la Soterraña se transformará en el puente cultural que conecta la historia colonial y sus leyendas con la expresión artística contemporánea.

Allí, bajo el cobijo de su cantera histórica, se llevarán a cabo el Conversatorio y el Concierto que explorarán la función ritual y emocional de la música en la Noche de Muertos. De esta manera, el Jardín de la Soterraña no solo honrará a su pasado, sino que se erigirá como un faro de la **memoria cultural** que guía a las almas y a los vivos en esta ineludible celebración.

El Latido de la Catrina: La Noche de Muertos se Vive con Arte, Música y Memoria

Morelia, Michoacán – La celebración de la Noche de Muertos va más allá de la tradición y se convierte en un compromiso con la identidad. Por ello, con gran entusiasmo, presentamos la edición especial del **Festival Noche de Muertos**, un proyecto cultural y educativo diseñado para fortalecer el arraigo a nuestras raíces y fomentar la **participación activa de niñas, niños y familias** a través del arte, el juego y la memoria.

Esta iniciativa articula esfuerzos entre la sociedad civil, instituciones y entidades para impulsar el desarrollo social y el turismo bajo un enfoque familiar y comunitario, poniendo el patrimonio cultural en el centro.

I. La Feria: Un Viaje a las Raíces para las Infancias

El eje principal del festival arranca con la **Feria Infantil y Familiar de Noche de Muertos**, concebida como una experiencia cultural, educativa y recreativa. Su objetivo es conectar a las nuevas generaciones con sus raíces, promoviendo valores de respeto, inclusión y comunidad, a través de la reflexión sobre la vida, la memoria y el legado de quienes han partido.

Leo a diam sollicitudin tempor id
ultrices gravida dictum fusce.
a ultric Sed velit dignissim sodales
vo-

risus. Pharetra massa massa ultricies mi quis. Magna fermentum iaculis eu non diam phasellus. Eget sit amet tellus cras
adipiscing enim eu turpis. Vitae et ligula ut d
quam nulla. Eget ma
enli

EVENTO	FECHA Y SEDE	HORARIO	ENFOQUE
Feria Infantil y Familiar.	Jueves 30 de octubre de 2025, Kiosko "Bosque Cuauhtémoc".	16:00 a 20:00 hrs.	Promoción de la identidad cultural y la creatividad.

Momentos Estelares y Talleres Gratuitos.

El evento ofrecerá tres experiencias escénicas gratuitas diseñadas para el disfrute familiar:

- **Concierto Didáctico Infantil** (16:30 horas)
- **Narración** de las obras ganadoras del Concurso Literario Infantil de Día de Muertos (17:30 horas)
- **Obra de Teatro** (18:30 horas)

De manera simultánea, la feria contará con una zona de **stands temáticos** (16:00 a 19:30 h.) con dinámicas que buscan desarrollar la creatividad y la expresión artística de los niños. Algunas actividades incluyen la elaboración de **calaveritas de papel, pintacaritas y maquillaje de catrinas/os, y talleres de grabado.**

II. "La Música en la Tradición del Día de Muertos": Conversatorio y Estrenos.

El corazón sonoro del festival se vivirá el 1 de noviembre con un **Concierto y Conversatorio** dedicado a analizar el papel de la música en la festividad. Este espacio busca generar un diálogo y una reflexión profunda entre especialistas, músicos y el público general para comprender la relevancia histórica, social y espiritual de las melodías que acompañan a las almas.

EVENTO	FECHA Y SEDE	DURACIÓN
Concierto y Conversatorio.	Sábado 1 de noviembre de 2025, Jardín de la Soterraña.	17:30 h. – 20:30 h.

Diálogo, Tradición y Estreno Musical.

El evento iniciará con un **Conversatorio** en el que tres especialistas en historia y música compartirán sus perspectivas sobre: el origen del Día de Muertos, la música como puente entre el mundo de los vivos y los muertos, y la función ritual, social y emocional de los géneros musicales tradicionales en altares y velorios. Se fomentará un espacio de **Intervención con el Público** para el intercambio de experiencias.

La noche continuará con una serie de presentaciones y reconocimientos, destacando el talento literario y musical:

- **Premiación del Concurso Literario de Balonas** e Interpretación de Balonas.
- **Premiación del Concurso Literario Infantil de Día de Muertos.**
- **Estreno de la Obra para Guitarra de Ignacio Martínez Madrigal:** El compositor michoacano presentará una pieza que rinde homenaje al icónico artista plástico **"Posadas"**, figura clave en la iconografía de la Catrina.
- **Interpretación de Música Popular** a cargo de talentos como Claudia Tello, Alejandro Heredia y Francisco Villa.

El Festival Noche de Muertos culminará con una simbólica **Ceremonia de Clausura**, agradeciendo a los participantes y reafirmando la importancia de esta celebración como un tesoro de nuestra cultura.

¡Te invitamos a sumergirte en esta experiencia que honra la memoria y nutre el espíritu comunitario!

Recorridos de Leyendas

“Una Experiencia de Vida y Muerte”

Cd. Hidalgo, Michoacán, 28 de septiembre de 2025.

Redacción: Compañía Rayuela Teatro

Huggo Arias - Director General

Valeria Soto - Sub Directora

Ángel Padilla - Coordinador

Samantha Pérez - integrante.

Arit Pérez Tapía - integrante.

Compañía Rayuela Teatro, fundada en 2014 por la dramaturga Ruth Merchán en ciudad hidalgo michoacán y con una notable presencia internacional en Colorado, Estados Unidos, bajo la dirección de Alfonso Lara. La dirección en la sede de México, actualmente la ocupa Huggo Arias. Desde hace mas de once años Rayuela ha sido una pionera en la promoción del teatro contemporáneo en la región oriente de Michoacán, con más de 25 artistas locales de entre los 6 y los 75 años, en su repertorio se encuentran obras originales y de autor, así como adaptaciones literarias del repertorio nacional e internacional, Un modelo estatal de excelencia que destaca por su fuerte apuesta por teatro experimental, intinerante e inmersivo en espacios no convencionales. Una pequeña muestra del trabajo, es “Leyendas Suberraneas”, un espectáculo Histórico - Teatral que sucede dentro de las milenarias Grutas de Tziranda, en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Un reflejo de la identidad local, creando teatro comunitario, versátil e innovador, fortaleciendo de esta manera el arraigo cultural, explorando formatos que incorporan la literatura y las costumbres de la región.

Esta localidad participa activamente en las tradiciones de Día de Muertos y en estas mismas fechas se celebra la “Feria Regional de Todos Los Santos” una de las mas grandes e importantes del Oriente Michoacano, en la que incluye festividades religiosas, actividades culturales como concursos de altares, caravanas de catrinas y este año el 103 Aniversario de la elevación de Villa Hidalgo a Ciudad Hidalgo. Parte fundamental de este circuito de actividades durante la Expo Feria Regional, es el proyecto de Rayuela Teatro, que es el tema central de este artículo.

El trabajo más reconocido, los ya tradicionales

“Recorridos de Leyenda” –

Una experiencia de vida y Muerte, es un espectáculo nocturno que sucede desde hace once años en el Panteón de Dolores del Municipio de Hidalgo, Mich. Este evento artístico consta de visitas nocturnas guiadas por los senderos del panteón, mezclando Historia, relatos de tradición oral, representación de rituales otomíes, dramatizaciones de leyendas urbanas, todo esto acompañado de música prehispánica, folklórica y contemporánea, con estaciones donde se interpreta en primera persona personajes históricos y leyendas locales o urbanas ligadas a tumbas emblemáticas del panteón y piezas de tradición local, entre cada estación será inevitable un sobresalto ocasionado por las animas del Panteón de Dolores. De pronto, números musicales para aliviar la tensión, caracterizaciones magistrales y diversos elementos escénicos, apto para jóvenes y adultos aunque, por el enfoque, las puestas a veces contienen escenas intensas. En las notas y videos de todas las plataformas sobre esta actividad cultural, se puede apreciar un poco de la atmósfera que se respira durante la noche en dicha tierra santa.

Este sube y baja de emociones nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y la condición humana haciendo sátira de la vida y la muerte y al mismo tiempo protesta sobre la historia moderna. A través de esta propuesta artística, Rayuela logra descubrir incluso los aspectos más sensibles y oscuros del ser humano y transformarlos en experiencias creativas que funcionan como un dispositivo psicoeducativo para quien las vive en carne propia, desafiando la Muerte y enfrentándose a sus propios miedos.

Su estilo es dinámico, una propuestas frescas que mezclan momentos de horror o de humor con otros más profundos, haciendo que la experiencia no se sienta pesada en ningún momento. Llama la atención la sencillez en la producción, el uso creativo del espacio y de los recursos técnicos, demostrando que lo más importante es el trabajo actoral y la energía que los intérpretes ponen en escena, reviviendo personas e historias que alteran la realidad, cambiando la percepción de los asistentes, y que mejor ambiente que la oscuridad móbida de un Cementerio, donde lo primero que se cuestiona es el tiempo restante en este plano.

Rayuela Teatro ha sido productora de **diez ediciones** a lo largo de su trayectoria de esta pieza artística única en su tipo, en la actualidad se promueve como actividad cultural-turística de dicha ciudad en colaboración con las dependencias del Ayuntamiento y de todos los medios de comunicación de la región, de esta manera se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos regionales en la temporada de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

“Siempre he tenido especial interés por los temas místicos y sus derivados. En cierta ocasión tuve oportunidad de ser espectadora y quedé fascinada con el trabajo, y dije: Alguna vez estaré ahí como actriz, y este 2025 se me dio la oportunidad de representar la Legendaria Historia de La Llorona y estoy muy conmovida de ser parte de tan reconocido proyecto” – **Samantha Pérez, participante.**

Es importante mencionar que las actividades anuales por parte de esta organización se llevan a cabo con mucho respeto a las instalaciones del cementerio y para los que ahí descansan. Y que cada edición es un proceso creativo diferente, con propuestas inéditas, interpretaciones mejoradas de las icónicas leyendas locales, personajes históricos antiguos y contemporáneos, siempre con la finalidad de mejorar dicho producto y mejorando la fórmula que ha de dejar un buen sabor de boca en los espectadores, mientras se honran las raíces y la historia de los que hicieran vida y obra en la Antigua y Digna Taximaroa en todas sus épocas.

Está propuesta se ha convertido en parte fundamental para la preservación cultural de la región y enriquece el acervo histórico. Para cada montaje se cuenta con la asesoría de reconocidas cronistas del municipio como lo son la Prof. Marta Elva Duran, Lic. Josefina Morales, Lic. Elizabeth Zamudio, y la Profa. Milagros Mondragón. Gracias a ellas, Recorridos de leyendas se ha convertido en un espacio esencial para que la comunidad se reconozca, dialogue consigo misma y comprenda su identidad y su cultura como pueblo, esto garantiza la correcta transmisión de las tradiciones y su impacto directo en la vida social de la comunidad, creando un espacio para reflexionar de dónde viene nuestra historia y hacia dónde se dirige.

“Nosotros nos enfocamos en mantener viva la cultura y vivo el arte, dando al público y a los artistas participantes, un motivo para reír, para llorar y transmitir emociones de todo tipo, somos energía, somos vida, somos Muerte” – **Ángel Padilla, coordinador.**

El cuerpo artístico tiene un sistema de trabajo comunitario que práctica valores como la inclusión, dignidad humana, respeto, responsabilidad y cooperación. Se cuenta con la colaboración de artistas multidisciplinarios, desde los siete, hasta los setenta y cinco años Unidos como una familia, creando un espacio inmaterial de puertas abiertas que ha dado sentido la existencia con la oportunidad de explorar las artes escénicas, lo que llena el alma cuando no hay nada más, , esta forma de creación regala a todos los involucrados la oportunidad de concientizar a la Sociedad y los promueve como responsables de mantener vivas las tradiciones y también las emociones en un mundo cada vez más indiferente a la apreciación de las artes, a la existencia humana y la preservación cultural.

“Cuando conocí el trabajo de Rayuela, me dejó la sensación de una vivencia auténtica, y me dieron ganas de saber más, ahora que soy parte de ello, estoy listo para hacer gritar a la gente” – **Arit Pérez Tapía, participante.**

Asistir a una función de recorridos de Leyendas es una experiencia cercana, humana y orgánica, lo que conecta a los artistas con el público y las animas que ahí habitan. Por medio de las historias se producen emociones y reflexiones que te acompañan incluso después de salir del campo santo.

Actualmente el precio de entrada general oscila entre \$100 y \$120 pesos. Los recorridos duran aproximadamente 80 minutos, y se llevan a cabo en el Panteón Municipal De Dolores de Ciudad, Hidalgo, Mich., entre el 20 de octubre y el 13 de noviembre, variando según la cartelera disponible durante el año en curso.

SABORES PARA EL RECUERDO LA GASTRONOMIA COMO ARTE QUE NUTRE EL ALMA

En la celebración de la Noche de Muertos, la mesa se convierte en el lienzo, y el cocinero, en el artista que pinta con aromas y texturas. La gastronomía de la temporada trasciende el simple acto de comer; es un lenguaje que convoca a la memoria, un ritual que nutre al alma del difunto en su regreso y, para el vivo, una forma profunda de mantener viva la tradición.

Comprender esta cocina es entender el arte de la ofrenda, donde cada platillo tiene una función, un origen y un profundo simbolismo.

LA OBRA MAESTRA: PAN DE MUERTO

Si el cempasúchil es el camino, el **Pan de Muerto** es la bienvenida. Esta pieza de panadería es, sin duda, la obra de arte comestible más icónica de la temporada.

- **Aroma y Textura:**

El toque de **flor de azahar** no solo le da su aroma característico, sino que evoca la memoria de los muertos, sirviendo como un nexo entre el olor de la vida y el recuerdo. Al ofrecerlo en el altar, se le da al alma del difunto su sustento terrenal más dulce para que pueda recargar energías y emprender su viaje de regreso.

- **Simbolismo y Forma:**

Su diseño no es aleatorio. La forma redonda representa el **cráneo** del difunto, y las tiras de masa que lo adornan, conocidas como "huesitos" o "canillas", simbolizan las **extremidades** o las lágrimas derramadas por los que se han ido.

El Toque Dulce: Postres y Frutas de Temporada

La dulzura en la ofrenda tiene un papel consolador y es vital para los "angelitos" (los niños difuntos).

Calabaza en Tacha:

- Este postre, cocido lentamente en **piloncillo y especias** como canela y clavo, es un manjar que apela a la paciencia y a los sabores del hogar. Su color dorado y su melosidad representan la calidez y el dulzor que debe encontrar el alma al volver a su casa.

Frutas y Calaveritas de Azúcar:

- Las **mandarinas, cañas y tejocotes** de temporada ofrecen color y frescura. Las **calaveritas de azúcar** (o chocolate y amaranto) son una forma lúdica y artística de recordar que la muerte, lejos de ser el final, es parte del ciclo de la vida, celebrada con dulzura e ingenio.

El Placer del Recuerdo: Platillos Fuertes

La verdadera expresión del arte culinario se encuentra en los platillos que se colocan en el altar, siempre elegidos según los gustos del difunto.

El Mole:

- El mole, con su complejidad de chiles, especias y chocolate, es una sinfonía de sabores que requiere horas de dedicación. Ofrecer el mole favorito del ser querido es la máxima expresión de amor y respeto, un **retrato comestible** de sus preferencias.

Tamales y Corundas:

- En Michoacán, las **corundas** y los tamales, envueltos en hojas de maíz, representan la esencia del maíz, el alimento fundamental de la cultura mesoamericana. Al igual que el pan, son el sustento que la tierra y la familia ofrecen al viajero.

El Placer del Recuerdo: Platillos Fuertes

La verdadera expresión del arte culinario se encuentra en los platillos que se colocan en el altar, siempre elegidos según los gustos del difunto.

Bebidas:

- El atole (espeso, caliente y reconfortante) y las bebidas alcohólicas favoritas del difunto (pulque, tequila, mezcal) no solo calientan el cuerpo del vivo en la velación, sino que le ofrecen al espíritu la alegría y el placer que disfrutó en vida.

En la Noche de Muertos, la gastronomía es una forma de **arte performático** que se consume en comunidad. Es la manifestación de que, mientras haya un plato cocinado y una vela encendida, el recuerdo —y, por lo tanto, el ser amado— seguirá estando entre nosotros.

LA MESA DEL REGRESO: UN CUENTO DE AROMAS Y SÍMBOLOS EN LA NOCHE DE MUERTOS

Cada año, al caer las últimas hojas del otoño, la casa se transforma. Deja de ser solo ladrillo y madera para convertirse en un faro. No un faro de mar, sino un faro para las almas. Es la hora de levantar la **Mesa del Regreso**: el Altar de Muertos.

Este altar no es un mueble; es un mapa, una carta de amor, un banquete y un portal. Es la prueba tangible de que la muerte es solo una ausencia temporal. Para entenderlo, no necesitas libros de historia, sino el corazón abierto para escuchar lo que sus símbolos nos cuentan.

El Viaje y el Banquete: Los Siete Elementos Esenciales

El altar, en su forma tradicional de **siete niveles**, representa los siete escalones que el alma debe ascender para llegar al descanso eterno. Pero, aun en su versión más simple, cada objeto colocado tiene una voz y un propósito vital para el viajero que viene del Mictlán.

FOTO DEL DIFUNTO

“Yo soy la Memoria.” Es la esencia de todo el ritual. Colocada en el nivel más alto, nos recuerda el rostro, el nombre y la razón por la que hemos levantado todo el altar. Sin la memoria, no hay altar.

INCIENSO O COPAL

“Yo soy la Plegaria.” El humo aromático del copal asciende, elevando las peticiones y las plegarias de los vivos hacia lo alto. Es la santificación del ambiente, purificando el lugar para que las almas puedan entrar sin peligro.

SAL

“Yo soy la Purificación.” En un cuenco o haciendo una cruz en el piso, la sal evita que el cuerpo del difunto se corrompa en su viaje. Es el elemento de limpieza y de incorruptibilidad, asegurando que el alma regrese sin mancha.

Cempasúchil.

“Yo soy el Sendero.” Su color naranja intenso es un sol en la noche y su aroma poderoso es una flecha. Es la flor que se deshoja para dibujar un tapete, guiando al alma específicamente hasta su ofrenda; el único camino que debe seguir el espíritu.

AGUA.

“Yo soy el Descanso.” Colocada en jarros de barro, representa la pureza, pero sobre todo es el alivio. Tras un larguísimo viaje desde el mundo de los muertos, el agua es ofrecida para saciar la sed del espíritu que vuelve a casa.

VELADORAS O CIRIOS.

“Yo soy tu Guía.” Son la luz que disipa la oscuridad de la muerte. La flama es la fe y la esperanza. Las velas, distribuidas en forma de cruz o en los cuatro puntos cardinales, trazan el camino para que el alma no se pierda al cruzar el umbral.

EL RECUERDO ESCONDIDO: LO PERSONAL

Más allá de los símbolos canónicos, la verdadera magia del altar reside en el **Recuerdo Escondido**. No puede faltar en la ofrenda la comida favorita del difunto: mole, tamales, enchiladas...

También se colocan sus objetos máspreciados, aquellos que lo definieron en vida: el sombrero, las herramientas de su oficio, la guitarra o los libros. Si el alma que regresa es un niño, la Mesa del Regreso debe llenarse de juguetes nuevos o sus dulces predilectos.

El Altar de Muertos es, en última instancia, la celebración de un ritual sencillo: **la conversación sin palabras**. En el silencio de la noche, mientras la vela arde y el copal humea, el vivo y el que ha partido se encuentran en el punto donde el aroma del cempasúchil se mezcla con el dulce sabor del pan.

- N O C H E D E M U E R T O S M X -

Revista
EDICIÓN
ESPECIAL