

SEASON 35

FANTASY
FAIRY TALES
and folklore

¡alebrijes!

día de muertos

Guía de Estudio

El actor Robi Arce interpreta a Pedro Linares en *¡Alebrijes!* Foto de Russell J. Young.

¡Alebrijes! cuenta la historia del artista real y creador de alebrijes Pedro Linares, explora su mundo y lo ficcionaliza para crear esta historia original del Día de Muertos. En *¡Alebrijes!*, la dramaturga Georgina Escobar demuestra la belleza y extravagancia de las figuras al mismo tiempo que rinde homenaje a la celebración tan querida.

En esta guía de estudio, estudiamos la vida de Pedro Linares y otras de sus influencias artísticas, al igual que vemos otras maneras en las que se celebra el día.

Esperamos que esta información les ayude a disfrutar la obra y ofrezca información sobre esta celebración tan venerada.

¡alebrijes!

día de muertos

Escrita y dirigida por
Georgina Escobar

Investigación y redacción principal por
by **Dora Totoian**

Los alebrijes y el artista que los creó

Los alebrijes son animales imaginarios creados de diferentes partes de varios animales, y es posible que los hayan visto en la película *Coco*. Uno puede tener el cuerpo de un búho y las alas de un dragón, y otro tendrá las alas de una mariposa atadas al cuerpo de un toro. Nacieron del sueño del artista mexicano Pedro Linares (1906-1992) durante una enfermedad en los años 50.

Los bautizó “alebrijes” porque ésta era la palabra que gritaban las criaturas en su sueño. Unos miembros de su familia insisten en que la palabra se usaba en la familia como el verbo “alebrijar,” que según ellos significa “decorar.” Otras personas también han dicho que “alebrijar” tiene su origen en “labrar.”

Linares era un cartonero en la Ciudad de México. Después del sueño tan impactante, empezó a vender alebrijes de cartón, que se vendieron mejor que sus otras esculturas. Pero tuvo que

cambiar los alebrijes un poco para hacerlos más productivos. Eran “demasiados feos” en su sueño, y al principio la gente no los compró. Entonces, les añadió más color a las figuras. En el documental *Pedro Linares: Artesano cartonero*, explicó que el producto final todavía se podía considerar feo o espantoso, pero a la misma vez eran bellísimos.

Un alebrije de papel maché en la colección permanente del Children’s Museum of Indianapolis.

En el documental, Linares también enfatizó el lado creativo de hacer los alebrijes. “¿Un burro con alas? ¡Pues, no existe!” exclamó. “¿Pero lo puedes imaginar como un alebrije, no?” Sus comentarios sobre su sueño de los alebrijes recalcan el carácter caprichoso y sobre todo, original, de los alebrijes. Es su creatividad que los puede relacionar con el Día de los Muertos. Aunque los alebrijes no son específicamente o exclusivamente relacionados con el día, se incorporan fácilmente a la celebración por sus orígenes sobrenaturales.

Pedro Linares en su taller.

El arte de los alebrijes también se ve en la región de Oaxaca en México, donde el artista Manuel Jiménez (1919-2005) adaptó los alebrijes a la talla en madera. El material de los alebrijes es la distinción más grande entre los alebrijes de la Ciudad de México y de Oaxaca. La familia Linares los hace de cartón mientras que Jiménez y los otros artistas oaxaqueños usan un cedro llamado copal.

Jiménez usaba una madera específica y trabajaba con una gran variedad de cuchillos, desde los machetes hasta los cuchillitos de la cocina, para su arte. Empezó tallando máscaras y pequeñas figuras de madera cuando era joven, y más tarde empezó a hacer alebrijes. Llegó a tener fama internacional en su pueblo de San Antonio Arrazola, y otros en el pueblo empezaron a hacer figuras y sacar provecho del turismo que trajo.

Pero la talla en madera ha sido una institución por miles de años, como el pueblo zapoteca hacía máscaras y tótemes religiosos extremadamente detallados. La talla en madera no fue tan rentable durante el siglo XIX, pero unos siguieron haciendo animalitos como juguetes, y en los años 80 creció el turismo a Oaxaca, y Jiménez empezó a ganar más elogio y atención por una forma de arte, que sigue siendo famosa en la región.

Todo Oaxaca es conocido por la artesanía, y la talla en madera es sólo uno de muchos trabajos en la región. Ciertos pueblos en Oaxaca son famosos por un tipo de arte muy específico. Por ejemplo, San Antonio Arrazola y San Martín Tilcajete tienen fama por los alebrijes. El pueblo de San Bartolo Coyotepec es famoso por la cerámica negra, y las alfombras de lana vienen de la aldea de Teotitlán del Valle. Los artesanos en cada pueblo tienen un conocimiento extraordinario de sus campos, y en muchos casos mantienen tradiciones familiares por su arte.

Alebrije de Jacobo Angeles Ojeda de San Martin Tilcajete en el estado de Oaxaca. (CC BY-ND 2.0)

Día de Muertos en Oaxaca. (foto de Cidades para Pessoas. (CC BY 2.0)).

El Día de Muertos

Orígenes

El Día de Muertos combina el culto a los muertos de las culturas mesoamericanas con elementos católicos de la conquista española. Estas sociedades tenían una reverencia especial para los muertos y les dedicaban muchos rituales durante el año para celebrarlos, dado que se consideraban vínculos entre los seres humanos y los seres sobrenaturales. Las celebraciones en la época precolombina eran tan elaboradas que habían diferentes días durante el año en que honraban a los muertos. Por ejemplo, en el centro de México, la población de habla Nahuatl tenía siete días al año para celebrar a los muertos. Pero como explica profesora de estudios latinos Regina Marchi, los misioneros españoles toleraron estos días al cambiarlos y reprogramarlos para hacerlos corresponder con las fechas católicas litúrgicas de 1 y 2 de noviembre, cuando se celebran el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.

Los altares - sus parte y sus componentes

El altar es el punto central de las celebraciones del Día de Muertos, cubierto de muchos componentes simbólicos, cada uno con un propósito especial. Como el día mismo y muchas otras partes de la cultura mexicana, el altar es una mezcla de elementos prehispánicos y españoles, como el copal y la cruz. También varían en cada región, un hecho que refleja la diversidad en las celebraciones y los aspectos que se enfatizan más en unas regiones que en otras.

Los altares tienen más de un nivel, y pueden tener desde dos a siete. El número de niveles tiene su propio simbolismo. Dos niveles pueden representar el cielo y la tierra. Tres niveles pueden simbolizar el cielo, la tierra, y el infierno. Y siete niveles pueden significar los siete pasos necesarios para llegar al cielo y alcanzar la paz.

Cempasúchil. (foto de David Cabrera. (CC BY-NC-ND 2.0)).

- **Sal:** para purificar el alma y garantizar que el cuerpo se mantiene en buena forma para el viaje.
- **Velas:** guían a las almas en el camino a la casa.
- **Incienso,** especialmente de copal: limpia la casa de los espíritus malos y les comunica a los muertos que tu casa es un lugar seguro.
- **Flores,** específicamente cempasúchil: guían a las almas y dan un olor bueno a tu casa.
- **Tapete:** Un lugar para descansar.
- **Pan de muerto:** Un pan dulce. El pan crea comunidad en otros contextos, y tiene un propósito parecido aquí.
- Las **comidas** favoritas de los difuntos: Para honrar y deleitar a los almas.

Ofrendas. (foto de UTE. (CC BY 2.0)).

El altar y los objetos que se ubican en él son importantes porque conectan a los vivos con los muertos, dándoles una manera de comunicarse, y los objetos que le han puesto los seres en vida muestran la atención y el cariño que tienen para los muertos.

Aquí están algunos de los elementos que se ven en muchos altares:

- **Agua:** las almas tienen sed después de un viaje tan largo, así que el buen anfitrión les ofrece algo de beber al llegar a la casa. El agua también puede simbolizar la pureza de las almas de los muertos.

Altar de Día de Muertos en Ocotepéc (foto de Felicity Rainnie (CC BY-ND 2.0))

Música y flores, vivos y muertos. Santa Fe Oriente, San Luis Potosí. (Foto de Alejandro Orozco (CC BY-NC-ND 2.0))

"La Danza de los Viejitos" en Michoacán.
(Foto de eperales (CC BY 2.0))

Música y baile en celebraciones mexicanas para el Día de Muertos

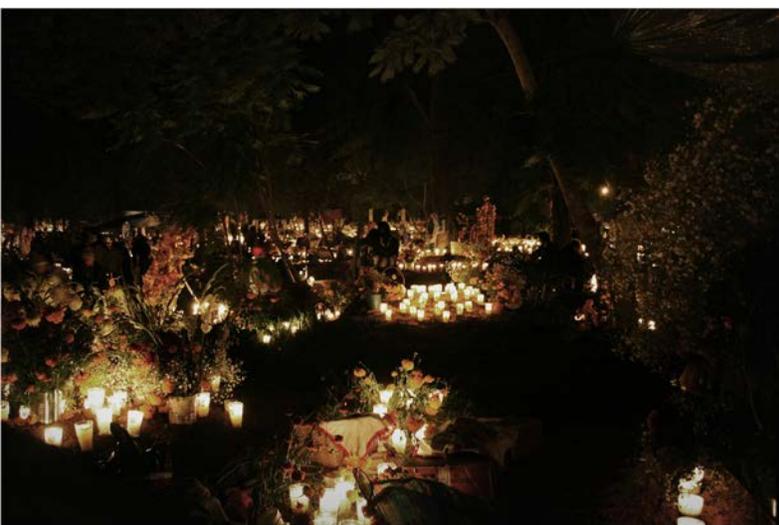
En sus descripciones de las celebraciones del Día de Muertos en México, la periodista Mary Andrade explica el papel de la música y el baile, especialmente en los cementerios cuando las familias visitan las tumbas. Por ejemplo, en unos pueblos en Michoacán, el festival de los muertos empieza con una compleja celebración purépecha de canto y bailar, con bailes como *Los Pescadores*, *Las Mariposas* y *La Danza de los Viejitos* para honrar el día.

En el estado de Morelos, la banda del pueblo se reúne en el cementerio temprano el 2 de noviembre y toca en el altar principal, y otras bandas llegan a tocar las canciones favoritas de los muertos. En su libro sobre Puebla, Andrade explica los orígenes de la música y el baile en las celebraciones para el día en general en México. Tiene que ver con la idea anciana de que existe vida después de la muerte y que los dos mundos están vinculados de una manera que contribuye a la creencia de que la música y el baile hará una diferencia para los que ya han cruzado al más allá.

Diversidad regional en las celebraciones del Día de Muertos

La periodista Mary Andrade ha estudiado las celebraciones del Día de Muertos en México por más de 30 años. Sus libros muestran la diversidad en las celebraciones, pero explica que unos componentes están en casi todas. Incluyen los altares, las ofrendas, el cempasúchil, ciertas comidas, como pan de muerto, tamales, y mole poblano, y decoraciones de calavera.

El primer libro de Andrade trata del estado de Michoacán, una región que tiene fuertes tradiciones prehispánicas, explica ella. Aquí, una ceremonia especial, el Día de los Angelitos, ocurre el 1 de noviembre. Esta celebración, cuyos orígenes vienen de los indígenas purépecha, introduce a los niños a la tradición de honrar a los muertos. Es significativa para la gente del pueblo de Janitzio porque les enseña a los jóvenes el papel de la muerte en su cultura.

Panteón en Michoacan. (Foto de Fany Sotelo (CC BY-SA 2.0))

Otras tradiciones michoacanas incluyen preparar pato con especias como una ofrenda en las tumbas y participar en el ritual de teruscan, un juego en que los jóvenes “roban” comida y después la preparan con todos mientras esperan ir al cementerio. En el pueblo de Ihuatzio, la celebración empieza con un baile tradicional y el repicar de las campanas de la iglesia a la medianoche. Se dice que las almas no llegan hasta la primer campana. Después, los residentes van a poner ofrendas en las tumbas de sus queridos, lo que continúa hasta la mañana.

En su libro sobre Oaxaca, Andrade explica que allá también se ven claramente las tradiciones prehispánicas por las celebraciones largas y más complejas. Normalmente empiezan más temprano y se acaban más tarde que en otras regiones. Pero aunque son elaboradas las celebraciones, el día todavía es un evento muy serio.

En la región Tehuantepec, los altares también son un poco diferentes porque unas personas siguen una tradición zapoteca por tener un biquie en vez del tradicional altar piramidal. El biquie es una ofrenda en la forma de la cruz hecho de flores, frutas, y pan de muerto con los nombres de los muertos.

Otro libro de Andrade del Día de Muertos enfoca en la capital de México, la Ciudad de México, donde nota que las celebraciones varían mucho según la clase social de la gente. Aunque el día se celebra con cempasúchil, velas de calavera, y ofrendas, Andrade dice que estas tradiciones se pueden ver distintas en la capital. Ella observa que se puede decir que la muerte se intelectualiza y que se pone al nivel de una ciudad grande.

Por ejemplo, las ofrendas pueden ser mucho más artísticas, convirtiéndose en exhibiciones en los museos. Pero todavía se ven distinciones entre las diferentes clases sociales. Andrade dice que las clases altas participan en público solo como espectadores pero que en sus casas, ellas también participan en maneras pequeñas. Y en los vecindarios más pobres, la gente festeja en una manera más parecida a las regiones rurales con tradiciones más similares a las prehispánicas.

Altar en Oaxaca. (Foto de Luisroj96 (CC BY-SA 3.0))

Dramaturga y directora
**Georgina
Escobar**

Georgina Escobar es una dramaturga de Ciudad Juárez, México, basada en Nueva York. Ella ha trabajado con Milagro en varias obras, y su obra más reciente con el teatro fue *Bi-*. Escobar empezó su carrera en el teatro en el estudio de actuación de Stella Adler en Nueva York. De ahí se dio cuenta que el escribir y contar cuentos en vez de actuar era mejor para ella, y ganó su maestría en escritura dramática de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque en 2011.

En sus obras, esta “artista visual con un problema de redacción” examina temas de feminismo, fantasía, y mitología, entre otros. Muchas de sus obras tienen como protagonistas mujeres dinámicas, inspiradas de las mujeres fuertes e inquisitivas que la rodeaban durante su niñez. Le encanta analizar mitos e historias de origen, desarmar sus mensajes tradicionales, y recrearlos en sus obras. Escobar caracteriza su trabajo como intrínsecamente mexicano sin la obsesión sobre la identidad, y examina la cultura de la frontera en muchas de sus obras.

Las obras de Escobar se han desarrollado y producido en INTAR, Dixon Place, New York Children’s Theatre, Lincoln Center, Clubbed Thumb, Governor’s Island (NY), Milagro (OR), Aurora Theatre (GA), The Green House Theatre (IL), Duke City Rep, The Lensic (NM), Marfa Live Arts (TX), The Magic (CA), y otros lugares. Unos de los premios por sus logros en los artes incluyen el premio para audiencias jóvenes del Kennedy Center en 2011, un premio de servicio sobresaliente para mujeres en la frontera por su producción de *V-DAY Spotlight on the Women of Juárez*, y ser finalista para el premio nacional latino de escribir obras en 2016 y ser semifinalista en el O’Neill.

Escobar dice estar muy entusiasmada de conectar memorias de su niñez, como las historias de Pedro Linares y María Sabina, animales en las celebraciones del Día de Muertos y música Mexicana. Pueden leer más al respecto en el [Milagro Blog](#).

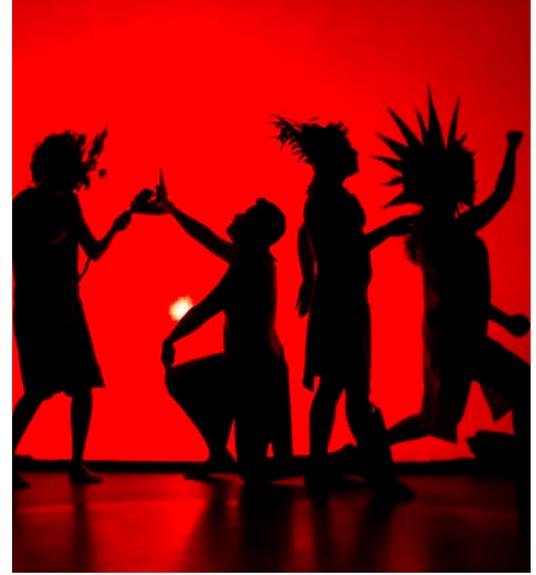
También pueden leer más sobre Escobar, sus obras, y leer sus ensayos y artículos en su [sitio web](#).

Bibliografía

- Allen, Kerri. "Stayin' Alive; El Día de los Muertos: A Primer." *The Hispanic Outlook in Higher Education*, vol. 15, no. 2, https://search.proquest.com/docview/219227804?accountid=14703&rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo. Accessed 21 May 2018.
- Andrade, Mary J. *Day of the Dead in Mexico: Through the Eyes of the Soul - Mexico City, Mixquic & Morelos*. San José, La Oferta Review Newspaper Inc., 2003.
- . *Day of the Dead in Mexico: Through the Eyes of the Soul - Michoacán*. San José, La Oferta Review Newspaper Inc., 1999.
- . *Day of the Dead in Mexico: Through the Eyes of the Soul - Oaxaca*. San José, La Oferta Review Newspaper, Inc., 1999.
- . *Day of the Dead in Mexico: Through the Eyes of the Soul - Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Hidalgo*. San José, La Oferta Review Inc., 2002.
- Aridjis, Chloe. "On María Sabina, one of Mexico's Greatest Poets." *British Council*, 30 March 2015, <https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/maria-sabina-one-of-mexicos-greatest-poets>. Accessed 15 May 2018.
- Bronowski, Judith, director. *Pedro Linares: Artesano cartonero*. The Works, 1975.
- Estrada, Álvaro. *María Sabina: Her Life and Chants*. Santa Barbara, Ross-Erikson Inc., 1981.
- Marchi, Regina. "Hybridity and Authenticity in US Day of the Dead Celebrations." *Journal of American Folklore*, vol. 126, no. 501, 2013, <https://muse.jhu.edu/article/515293>. Accessed 18 May 2018.
- Masuoka, Susan. "Artful Sculptors of Whimsy." *Americas*, vol. 47, no. 1, 1995, <http://go.galegroup.com.ezproxy-eres.up.edu:2048/ps/i.do?id=GALE%7CA16345833&v=2.1&u=s8474154&it=r&p=AONE&sw=w&authCount=1>. Accessed 15 May 2018.
- Masuoka, Susan. *En Calavera: the Papier-Mâché Art of the Linares Family*. Los Angeles, University of California, Los Angeles, 1994.
- "Meet the Artisan: Taller 'Manuel Jiménez.'" Cactus Fine Art, 2017, <https://www.cactusfineart.com/collections/taller-manuel-jimenez>. Accessed 27 June 2018.
- Nutini, Hugo J. "Pre-Hispanic Component of the Syncretic Cult of the Dead in Mesoamerica." *Ethnology*, vol. 27, no. 1, 1988, http://www.jstor.org/stable/3773561?sid=primo&origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents. Accessed 17 May 2018.
- "Oaxacan Wood Carvings." Mexican Folk Art Guide, 2018, <https://www.mexican-folk-art-guide.com/Oaxacan-wood-carvings.html#.WzQNUVMvz-Z>. Accessed 27 June 2018.
- "¿Por qué un gran maestro? Manuel Jiménez" *YouTube*, uploaded by Fomento Cultural, A.C., 2 July 2014, <https://www.youtube.com/watch?v=XyZcBeXg90s>. Accessed 27 June 2018.
- Saldivar, Steve. "How Mexican folk artist Pedro Linares's fever dream led to the magical animals 'alebrijes.'" *LA Times*, 23 June 2016, <http://www.latimes.com/entertainment/arts/la-ca-cm-alebrijes-oaxaca-20160329-snap-htmlstory.html>. Accessed 13 May 2018.
- Wasson, R. Gordon. "Seeking the Magic Mushroom." *LIFE Magazine*, 10 June 1957, <http://www.imaginaría.org/wasson/life.htm>. Accessed 17 May 2018.

Carpa Calavera, 2006

RAIZ, 2012

Día de Muertos en Milagro

Durante 23 años, Milagro ha presentado una producción original en honor a esta celebración mexicana.

Siempre en evolución, la producción no es igual de un año para el otro. Lo que comenzó como una serie de escenas y danzas se convirtió en lo que se conoce como teatro ideado: teatro colaborativo que se crea en la salón de ensayo con el director, los actores y los diseñadores. El contenido abarca desde música y danza, de circos a historias más narrativas. Desde exploraciones de la muerte en obras de Shakespeare hasta la difícil situación de las personas sin hogar en Portland. Desde historias familiares hasta la reciente crisis de refugiados. Siempre con respeto y honor con un ojo hacia lo irreverente. La celebración de Milagro de Día de Muertos nunca es igual.

Este año miramos hacia una figura icónica en el arte mexicano, y con la escritora y directora Georgina Escobar, emprendemos un viaje mágico y colorido.

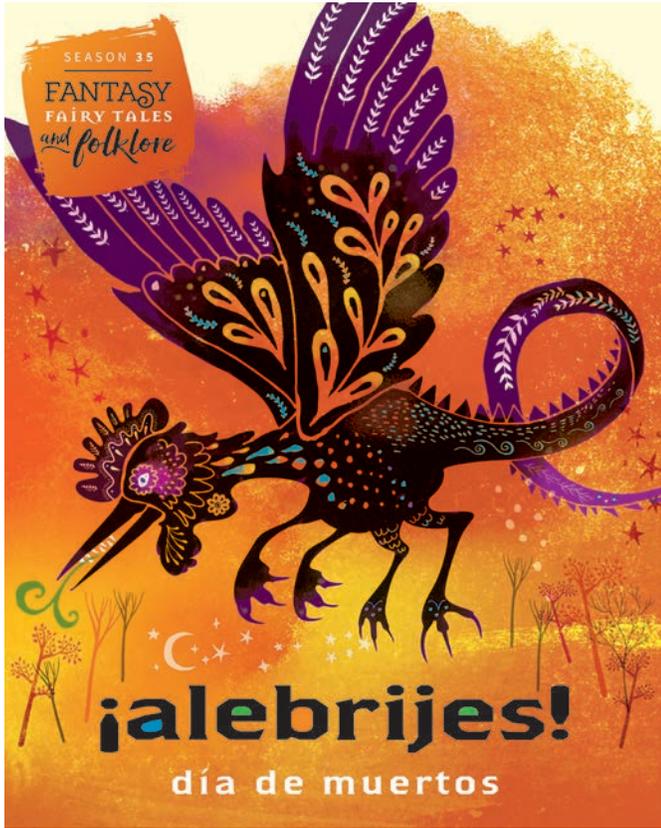
¡O Romeo!, 2014

El Muerto Vagabundo, 2016

Ofrenda al Cuerpo, 2003

Escrita y dirigida por
Georgina Escobar

Composicion musical original de
Luis Guerra

18 de octubre – 11 de noviembre, 2018

Jueves-sábado, 7:30 PM | Domingo, 2:00 PM

Milagro Theatre | 525 SE Stark Street, Portland

Entradas a partir de \$27

Descuentos para estudiantes,
ciudadanos de la tercera edad, y veteranos
Para ventas de grupos, comuníquese con
Laurel Daniel al 503-236-7253 x 117

Pre-estreno

Jueves 18 de octubre a las 7:30 PM

Estreno

Viernes 19 de octubre a las 7:30 PM
seguido por una recepción en El Zócalo
cortesía de **La Bonita**

Eventos Especiales

Talleres comunitarios

(Reservaciones requeridas)

Taller de Cemapasúchil

Martes 25 de sept., 7:00 – 9:00 PM

Criaturas Fantásticas: Alebrijes

26 y 29 de sept.

Exhibición de Altar de Pepe Moscoso

Un hora antes de cada presentación
y durante el entre acto en El Zócalo

Para organizar una visita durante durante
horas de trabajo, por favor comuníquese con
Laurel Daniel at 503-236-7253 x 117

Cast

Robi Arce.....Pedro
Yesenia Lopez..... Lillian/Alejandra
Patricia Alvitez..... Ms. Obregon/La Muerte
Giovanni Alva.....Antonio/Felipe
Matthew Sepeda.....Manuel/Bartolomé
Carrie Anne Huneycutt..... Florinda
*For full cast and crew list and biographies, please refer
to the program or [the website](#).*

La destacada organización de arte y cultura latina del Pacífico Noroeste
Correo: 425 SE 6th Avenue, Portland OR 97214
503-236-7253 / www.milagro.org

Desde el año 1985, Miracle Theatre Group (Milagro) se ha dedicado a brindar vibrante teatro latino a la comunidad del noroeste y más allá. Aparte de las giras nacionales, Milagro provee un hogar para el arte y la cultura de latinoamerica en el Centro Milagro, donde enriquecemos la comunidad local al compartir la diversidad de la cultura latina, por medio de una gran variedad de programas educativos y de compromiso con la comunidad. Para más información, visite nuestra página www.milagro.org o llame al 503-236-7253.