

ALUMBRA

Recorrido al Mictlán 2020:
Ofrenda de luz

Octubre – noviembre de 2020

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
Contexto COVID	2
Alianza entre Imaginalco y Alumbra.....	2
Justificación	3
Estrategia de la alianza.....	3
Recorrido al Mictlán 2020: proyecto piloto Alumbra.....	7
PROYECTO.....	10
Concepto del Recorrido al Mictlán 2020.....	10
Metodología.....	13
Implementación	15
CONCLUSIÓN.....	43

INTRODUCCIÓN

Contexto COVID

El año 2020 ha supuesto un reto para todas las personas debido a la pandemia que provocó el coronavirus (COVID-19). Las restricciones y medidas en torno a la “nueva normalidad” han cambiado las formas de relacionarnos con otros y con nuestro entorno.

En este sentido, Alumbra e Imaginalco unieron esfuerzos de colaboración y así implementar formas creativas e innovadoras para realizar un proyecto que ha sido implementado durante ocho años por Imaginalco en Malinalco (Estado de México): el *Recorrido al Mictlán*. El *Recorrido al Mictlán* es un evento que sucede cada año durante las celebraciones de Día de Muertos. Se realizan diversas actividades artísticas (música, baile, cantos, escenificaciones) que van recorriendo las calles del centro del municipio, en las cuales participa la comunidad.

En el 2020, el *Recorrido al Mictlán* respondió a las condiciones tan particulares que supuso la pandemia, lo que se vio reflejado en las formas de organización para el trabajo y el recorrido mismo.

Alianza entre Imaginalco y Alumbra

Imaginalco es una organización de la sociedad civil consolidada. Está enfocada en el desarrollo comunitario en Malinalco, donde trabaja con niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contextos marginados para promover su desarrollo integral.

Alumbra es un proyecto de Colectivo Barrio que busca la transformación de los espacios públicos a través de la iluminación artística siendo los jóvenes los principales agentes y líderes de estos procesos.

Justificación

La alianza entre Imaginalco y Alumbra fue posible debido a que comparten principios y objetivos esenciales:

- Las juventudes son parte esencial de los procesos de transformación social dentro de sus propias comunidades.
- El arte es un medio, individual y colectivo, que permite desarrollar habilidades y construir o consolidar lazos de colaboración para lograr un bien común.
- Las organizaciones funcionan como detonadoras de procesos comunitarios dirigidos hacia el desarrollo integral de las comunidades.

Debido a estas perspectivas en común, Imaginalco y Alumbra encontraron una oportunidad para unir esfuerzos y experiencias cuyo resultado se vio reflejado en un *Recorrido al Mictlán 2020* diferente. En su octava edición, el *Recorrido al Mictlán 2020* supuso un reto desde dos aspectos principales:

1. Para las personas involucradas en la producción: la implementación de las medidas sanitarias y la reducción en el número de involucrados para que todos los participantes mantuvieran su bienestar.
2. Para la comunidad: el recorrido tradicional que atrae a cientos de personas tuvo que ser reinventado para evitar la conglomeración.

Así, la propuesta del *Recorrido al Mictlán 2020* se basó en generar un espacio de aprendizaje y de trabajo seguro y ameno, donde el bienestar de las personas fue un punto central para la planeación e implementación.

Estrategia de la alianza

Responsabilidades de Alumbra e Imaginalco

Cada organización tuvo bajo su responsabilidad diferentes actividades que, en conjunto, llevaron a la realización del *Recorrido al Mictlán 2020*. Estas tareas incluyeron las actividades antes, durante y después del proceso de trabajo en campo.

Previo al trabajo en campo (septiembre - octubre)	
Imaginalco	Alumbra
Trabajo previo del concepto del <i>Recorrido al Mictlán</i> y elaboración previa de materiales (títeres) en ediciones anteriores.	Planeación de las sesiones de trabajo en campo (Programa de Aprendizaje y proceso creativo de construcción y montaje).
Convocatoria de los jóvenes participantes, integrantes de la Escuela Xoloplastics (Imaginalco).	Elaboración de presupuesto y lista de materiales a utilizar.

Durante el trabajo en campo (26 de octubre al 3 de noviembre)	
Imaginalco	Alumbra
Apoyo logístico (espacio, materiales, alimentación) en la sede de trabajo Seis Calles.	Implementación de las experiencias de aprendizaje y de sensibilización sobre la luz.
Registro audiovisual durante el proceso y el <i>Recorrido al Mictlán 2020</i> .	Dirección creativa y técnica del proceso de construcción, producción y montaje de los carros alegóricos.
Dirección de ensayos de la ofrenda musical brindada por la <i>Orquesta Reciclada</i> .	Registro de testimonios de la experiencia Registro audiovisual del <i>RM 2020</i> .
Planeación de la ruta por las calles de Malinalco y de los altares a visitar.	Cocreación del concepto de los carros alegóricos para el <i>Recorrido al Mictlán 2020</i> .
Coordinación con las autoridades municipales para apoyo de seguridad durante el recorrido.	Acompañamiento durante el recorrido para asegurar el funcionamiento de las instalaciones de luz.
Presentación de evento artístico realizado por la <i>Orquesta Reciclada</i> durante visita a los altares.	Inmersión comunitaria a partir del contacto con jóvenes de Malinalco que participan en Imaginalco.

Posterior (noviembre 2020 - enero de 2021)	
Imaginalco	Alumbra
Dirección de la sesión de cierre con equipo de trabajo de Imaginalco y Alumbra.	Evaluación interna, sistematización de testimonios e instrumentos, elaboración de Reporte Alumbra <i>RM 2020</i> .

Recursos utilizados de ambas partes

Cada una de las organizaciones aportó diferentes elementos para lograr el *Recorrido al Mictlán 2020*. En la siguiente tabla se muestran los principales recursos aportados por cada organización.

	Imaginalco	Alumbra
Humanos	3 mujeres y 5 hombres jóvenes de la Escuela Xoloplastics y participantes de otros programas. Staff y voluntaries de Imaginalco de tiempo completo (jornada completa). <i>Orquesta reciclada</i>, staff y voluntaries de Imaginalco (jornada de medio tiempo). Un videógrafo staff de Imaginalco, un fotógrafo profesional voluntario (sin remuneración económica) un videógrafo profesional.	Cuatro integrantes de Alumbra de jornada completa (sin remuneración económica). Una fotógrafa profesional (sin remuneración económica).
Tiempo estimado	Jornada completa: 10 horas de participación al día por integrante por siete días. Jornada de medio tiempo: 3 horas de trabajo al día por integrante.	Jornada completa: 12 horas de trabajo al día (por integrante). 6 horas de trabajo durante el Recorrido Mictlán, más tiempo de edición de fotografías.
Materiales	Series de luces, series de luces LED, luces negras, filtros de colore, focos de globo en varios tamaños, velas eléctricas pequeñas y medianas.	
Donativo en efectivo	35 mil pesos mexicanos otorgados por empresas y personas simpatizantes del proyecto	
Donativo en especie	• Luces • Tiras LED • Pinturas • Alimentos para equipo de trabajo • Hospedaje de equipo Alumbra	
Préstamo	Herramientas de trabajo: flexómetros, pinzas, taladros, brochas, pinceles, otros.	Herramientas de trabajo: flexómetros, pinzas, taladros, otros. Máquina de humo, series de focos, proyectores luz UV, prismas. Proyectores LED RGB (Polaris Control), materiales para exploraciones (Ulalight).

Recorrido al Mictlán 2020: proyecto piloto Alumbra

Alumbra trabaja con jóvenes para construir barrios incluyentes y accesibles 24/7 a través de procesos formativos en los cuales la iluminación artística toma un papel como medio para transformar la realidad.

El *Recorrido al Mictlán 2020* representó el proyecto piloto de Alumbra. Debido a las condiciones de pandemia y para responder a las necesidades particulares del *Recorrido al Mictlán 2020*, Alumbra propuso un proyecto de carácter intermitente en el que les jóvenes tuvieran un primer acercamiento experiencial a la luz como medio de expresión artística y esta pudiera ser integrada a la celebración del Día de Muertos. Los principales objetivos y estrategias de Alumbra para este pilotaje fueron los siguientes:

Objetivos	Estrategias
Facilitar a participantes un Programa de Aprendizaje activo e introductorio sobre la luz como fenómeno natural y medio de expresión.	Actividades basadas en la experimentación, observación, exploración y análisis. Recuperación de saberes y <i>expertise</i> de participantes.
Favorecer un proceso de creación colectiva en el cual les participantes puedan aplicar lo aprendido sobre la luz en el <i>RM 2020</i> .	Delegación de responsabilidades según habilidades de participantes. Acompañamiento en la toma de decisiones de participantes. Actividades basadas en la experimentación, observación, exploración y análisis.
Propiciar el reconocimiento y la sensibilización sobre la luz como medio de expresión y de transformación de la realidad entre les participantes.	Actividades basadas en la experimentación, observación, exploración y análisis. Recuperación de saberes y <i>expertise</i> de participantes.
Reconocer la percepción de les jóvenes respecto a las habilidades de creatividad, liderazgo participativo, pensamiento crítico y colaboración.	Instrumentos cualitativos. Observación directa.

Facilitar la apropiación comunitaria del espacio público en la noche a través de la iluminación artística.	Recuperación de saberes colectivos. Integración de la luz como herramienta de expresión.
Generar un espacio de convivencia en la noche para los habitantes de Malinalco	Ejecución de una actividad pública en la que participe la comunidad de Malinalco.

A partir de estas estrategias, Alumbra diseñó un Programa de Aprendizaje y creó una propuesta para el proceso de creación colectiva en el que los participantes estuvieran al centro de los mismos. Otro elemento que favoreció fue el trabajo previo que Imaginalco ha realizado en el municipio Malinalco y con el equipo de trabajo, pues varios de ellos ya habían participado anteriormente en el *Recorrido al Mictlán* o estaban involucrados en otras actividades de la organización. Asimismo, los conocimientos, experiencias, habilidades artísticas, de colaboración, así como el compromiso y disposición de los participantes, hicieron posible la ejecución del proyecto y su buen término.

RECORRIDO
AL MICTLÁN
2020: *ofrenda de luz*

MALINALCO, EDO. MÉXICO // 31 DE OCTUBRE DE 2020

PROYECTO

La aportación de Alumbra a este evento fue retomar el potencial y significado de la luz durante estas festividades, pero a través de un proyecto de iluminación artística. Mediante un proceso de formación intensivo con Alumbra, los jóvenes se acercaron a la luz desde una perspectiva distinta: se volvió un medio para transformar el entorno, transmitir mensajes y comunicar emociones relacionados con el Día de Muertos.

Esta colaboración de Alumbra tuvo dos características especiales: 1) representó el primer proyecto de Alumbra que se materializaba en el espacio público y con jóvenes y 2) se adaptó a las necesidades específicas que requería un evento como el *Recorrido al Mictlán 2020* en el que se pudiera generar un trabajo colectivo y dar continuidad a la tradición bajo medidas sanitarias.

Concepto del Recorrido al Mictlán 2020

El Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes y significativas en México. A lo largo del país, cada región cuenta con costumbres particulares para conmemorar a las personas difuntas. En Malinalco es costumbre dar una cera en la casa donde hay nuevos difuntos, es decir, quienes fallecen a inicios de noviembre del año en curso a octubre del siguiente año.

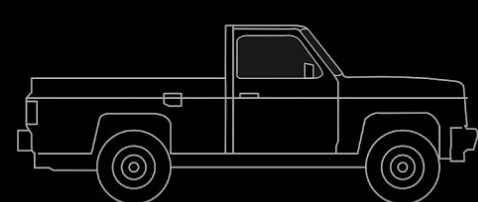
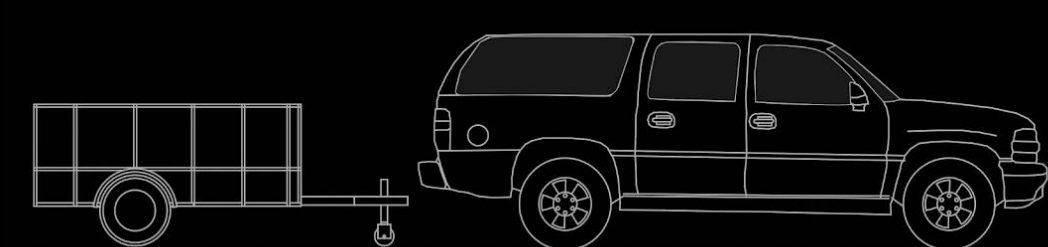
El *Recorrido al Mictlán* realizado por Imaginalco ha resignificado esta tradición durante ochos años. Mediante un evento cultural y artístico brinda homenaje a las personas fallecidas a la vez que celebra a la vida misma.

En esta ocasión, el *RM 2020* estuvo conformado por una caravana con tres carros alegóricos intervenidos mediante la iluminación artística. En su totalidad, representó una ofrenda de luz en movimiento que recorrió algunas calles de Malinalco, visitó seis altares y Xolocasa (una sede de Imaginalco). En cada uno de estos lugares, la *Orquesta reciclada* (equipo musical de voluntarios y staff de Imaginalco, así como de otros jóvenes de la comunidad) dio una ofrenda musical.

Asimismo, cada carro tuvo un significado distinto. A la cabeza, se encontraba el Xoloitzcuintle, compañero de tránsito hacia el inframundo. También se colocó un altar simbólico con distintos niveles que representaba los diversos mundos que existen en la cosmogonía náhuatl. Este carro transmitía solemnidad, homenaje a quienes ya no se encuentran en este mundo y recordaba el tránsito pasajero por la vida de todos los seres vivos.

En el siguiente carro se ubicaba Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, quien vertió su sangre/semen sobre huesos para dar vida a la raza humana de acuerdo con la tradición mexicana. El mensaje principal fue la esperanza y el potencial humano que se tiene para transformarse en lo mejor de sí.

En la retaguardia, cerraba la caravana Mictlantecuhtli, señor de la muerte. Para las culturas prehispánicas, la vida continuaba después de haber perdido el cuerpo físico. Este carro celebraba a la vida, la unidad de la vida y la muerte como parte de un mismo ciclo.

Metodología

Para lograr el producto final, se planeó una estrategia de trabajo y colaboración que llevaron a la materialización de los carros intervenidos con luz artística y al recorrido nocturno.

Por un lado, el concepto de los carros alegóricos se construyó en colectivo a partir de pensar qué mensajes y emociones se querían comunicar a través de ellos. Además, se propusieron formas de trabajo que permitieran a los jóvenes dirigir el proceso, poner en práctica sus habilidades, integrar lo aprendido durante los talleres, así como disfrutar y convivir durante la realización del proyecto.

En este sentido, Alumbra promovió el posicionamiento de los jóvenes como agentes líderes durante el proceso creativo. Por ello las actividades se organizaron desde la perspectiva *aprendizaje activo*, en la cual se priorizó la experimentación con materiales y la luz; se valoraron y retomaron los saberes y habilidades previos de los jóvenes; se invitó a la exploración de nuevas formas de realizar las tareas ya conocidas. Estas características se mantuvieron en los talleres y en el proceso de creación colectiva de los carros alegóricos.

Insumos	Actividades	Productos	Resultados (corto plazo)
Jóvenes participantes de Malinalco. Voluntaries y staff de Imaginalco. Equipo de Alumbra. Material técnico comprado, prestado y rentado. Donativos en especie y en efectivo. Tiempo de trabajo invertido sin remuneración.	Programa de Aprendizaje: sesiones introductorias de diálogo y talleres. Proceso de creación colectiva: caravana de carros iluminados. <i>Recorrido al Mictlán 2020</i> en caravana de carros.	Sensibilización sobre la luz como herramienta de expresión y transformación. Formación básica sobre la luz y la iluminación artística. Caravana de carros alegóricos intervenidos con iluminación artística.	Participantes sensibilizados sobre la luz. Participantes se apropian de las calles a través de la caravana de carros iluminados. Comunidad de Malinalco y turistas participan en el <i>Recorrido al Mictlán 2020</i> bajo las condiciones sanitarias.

Implementación

Uno de los elementos centrales que se consideraron para la implementación del proyecto fueron la priorización del bienestar de las personas participantes durante el proceso, además del trabajo colaborativo en el que se valoraran y aprovecharan los conocimientos y habilidades de cada participante.

Cabe destacar que la planeación del Programa de Aprendizaje y del proceso de creación colectiva fue flexible y se adaptó a las condiciones del contexto y las necesidades de los participantes. Este elemento facilitó que el trabajo y la convivencia fluyeran de una forma colaborativa y agradable, aún en tiempos de pandemia. De hecho, este factor propició el pensar nuevas formas de trabajo y de vincularse con los otros.

La ejecución del proyecto estuvo organizada en cinco momentos principales: 1) sesiones de diálogo introductorias, 2) Programa de Aprendizaje implementado a través de talleres, 3) proceso de creación colectiva, 4) recorrido de la caravana de carros iluminados y 5) cierre.

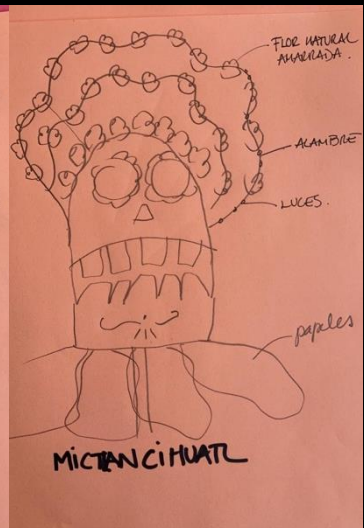
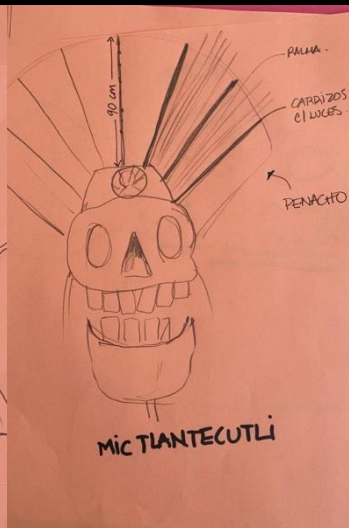
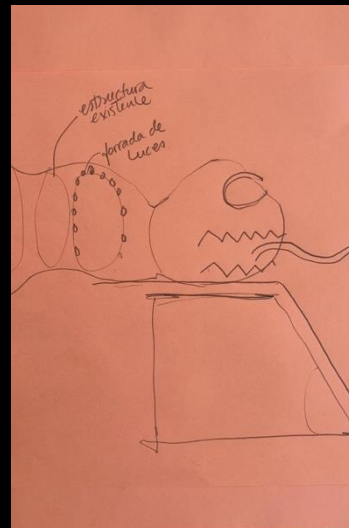
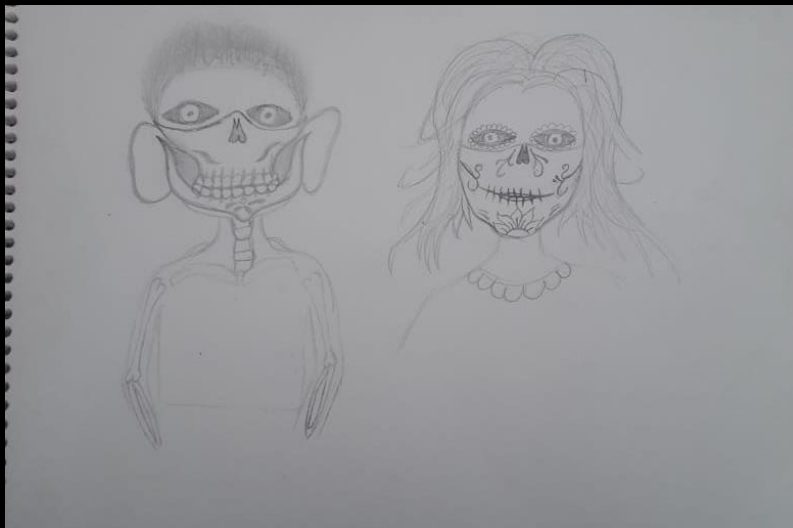
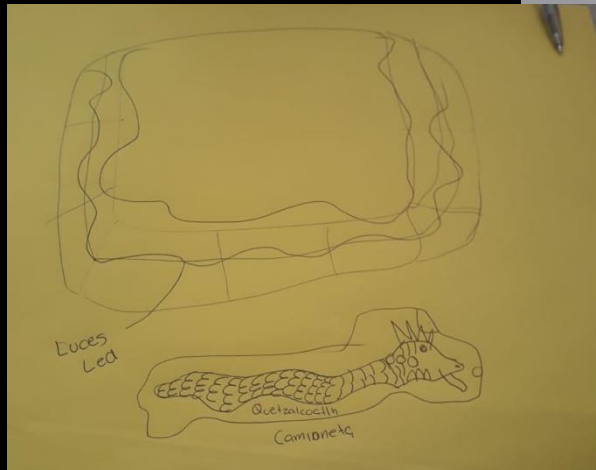
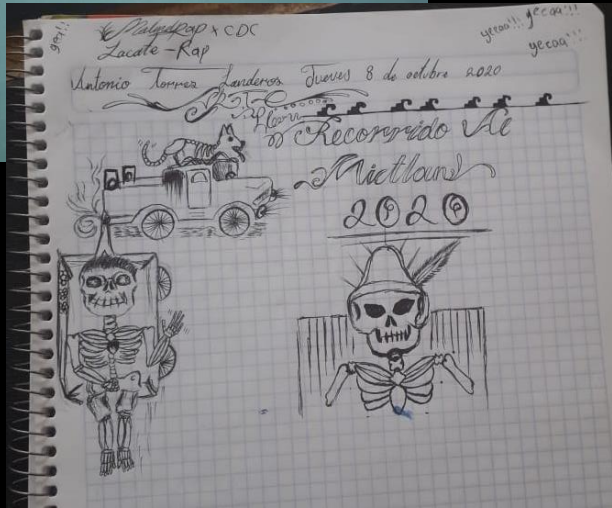
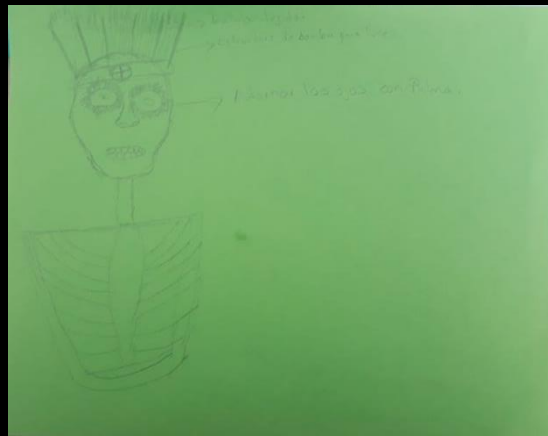
Las actividades se realizaron con base en el siguiente calendario:

29 de septiembre, 2 de octubre	12 y 19 de octubre	26 y 27 de octubre	28 al 30 de octubre	31 de octubre	3 de noviembre
Sesiones de planeación entre Alumbra/ Imaginalco.	Sesiones introductorias de diálogo con jóvenes (virtuales).	Matutino: talleres Vespertino: proceso de creación colectiva.	Proceso de construcción colectiva, jornada completa.	<i>Recorrido al Mictlán. 2020</i>	Cierre, medio día de trabajo.

1. Sesiones introductorias de diálogo

Debido a la corta temporalidad de este proyecto, se decidió realizar dos sesiones virtuales (12 y 19 de octubre) previas al trabajo en campo. Estas primeras reuniones tuvieron un carácter introductorio al tema de la luz y también sirvió para conocer a los participantes.

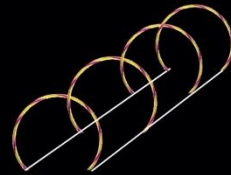
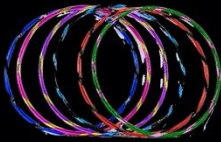
Objetivos	Temas	Actividades	Productos
Dar a conocer qué es, qué hace y quiénes conforman Alumbra. Presentar a los jóvenes los objetivos y metodología de trabajo para el proyecto Recorrido al Mictlán 2020 Reconocer la importancia de la luz en las tradiciones. Reflexionar sobre el significado, personal y para la comunidad, del Mictlán. Generar ideas para una propuesta de diseño de los carros intervenidos.	Metodología y objetivos de Alumbra. La luz en la vida cotidiana. La luz en las celebraciones: a nivel mundial y en Día de Muertos (México).	Bienvenida y presentación de Alumbra. Presentación de los participantes jóvenes. Diálogo sobre la luz y celebración del Día de muertos.	Bocetos (jóvenes). Bocetos preliminares de carros intervenidos (Alumbra).

PINKY

SUBURBAN

REMOLQUE

2. Programa de Aprendizaje: talleres

Posteriormente, se realizaron los talleres teórico-prácticos (26 y 27 de octubre) en campo. Uno de los enfoques de Alumbra es el aprendizaje activo con el cual, a través de la experimentación directa, la reflexión continua y la vinculación de lo aprendido con la vida cotidiana se abordaron los temas de la luz como fenómeno natural y herramienta para la expresión creativa.

Objetivos	Temas	Actividades	Productos
Propiciar el reconocimiento del papel que juega la luz en la vida cotidiana. Facilitar la apropiación de la iluminación artística como herramienta de expresión y de transformación.	La luz como fenómeno natural. Propiedades de la luz: reflexión y refracción. Propiedades de la luz según su fuente: intensidad, color, temperatura. Efectos de la luz: color RGB, color temperatura, intensidad, dirección. Diseño circular. La luz en nuestras vidas: espacios de reunión, seguridad, productividad.	Talleres: Exploración-meditación guiada. Exploración física de las propiedades de la luz. Mural de luz: qué pienso/siento con la palabra luz. Experimentación con objetos de la vida cotidiana. Experimentación con efectos de la luz para crear emociones.	Mural de reflexión sobre la luz. Mural colectivo de fotografías con luz natural: sol, sombras y texturas. Fotografías y videos de participantes expresando y experimentando a través de la luz.

	La luz como medio para expresar emociones.	Mural colectivo de fotografías: luces, sombras y texturas.	

Exploración-meditación guiada. A través de una exploración guiada con los ojos vendados, los participantes experimentaron un lugar habitual con los otros sentidos. Al descubrirse la vista, se encontraron un espacio, totalmente diferente, modificado por luces. Esta actividad tuvo como fin que los jóvenes experimentaran los cambios que se pueden generar en un espacio a través de la luz.

Mural de reflexión sobre la luz: qué pienso/siento con la palabra luz. En esta actividad se les pidió a los participantes que escribieran las ideas que pensaban cuando escuchaban la palabra "luz". Las imágenes pensadas se agruparon en aquellas relacionadas con emociones/sentimientos, objetos que cuentan con luz natural y artificial, además de situaciones cotidianas donde se interactúa con la luz.

Exploración-meditación guiada

*(...) Todas y todos vamos a respirar profundamente.
Inhalamos y exhalamos, inhalamos y exhalamos.*

*Y así con los ojos cerrados y sin movernos vamos a
empezar a pensar en el espacio en el que estamos. A
reconstruirlo en nuestra mente.*

¿Cómo es este lugar?

¿Qué tan grande es?

¿De qué color son las paredes, el piso?

*¿De qué materiales está hecho el techo y qué tal alto
es?*

¿Qué texturas tienen las puertas?

¿Cuántas ventanas tiene?

¿En dónde están estas ventanas?

*¿Cómo es diferente el salón cuando estoy aquí en la
mañana a cuando vengo por la tarde?*

¿Cuándo hay más luz?

¿Por dónde entra la luz del sol?

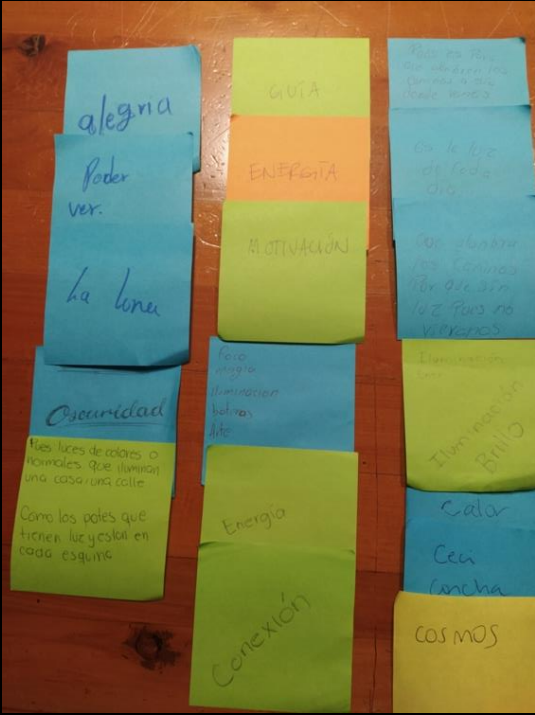
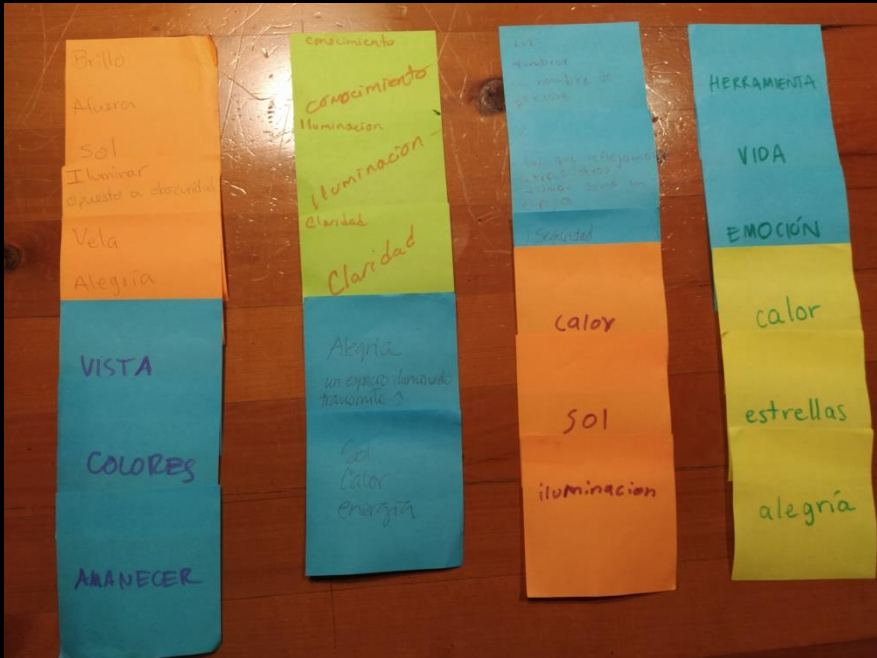
De nuevo respiramos profundamente... inhalamos, exhalamos

(...)

(Texto original de Alumbra, por Sofía Arredondo. Fragmento)

Mural de reflexión sobre la luz

Exploración para entender las propiedades de la luz generales y según su fuente. Se usaron prismas para demostrar de manera práctica la descomposición de la blanca en los siete colores que integran el espectro visible. Se usaron diferentes fuentes de luz y materiales para explicar y mostrar las propiedades de la luz.

Exploración de la interacción de luz y materiales. También jugaron con diversos objetos comunes y los efectos y cambios que se producían cuando se les agregaba el elemento luz.

Exploración para entender las propiedades de la luz generales y según su fuente. Se usaron prismas para demostrar de manera práctica la descomposición de la blanca en los siete colores que integran el espectro visible. Se usaron diferentes fuentes de luz y materiales para explicar y mostrar las propiedades de la luz.

Exploración de la interacción de luz con materiales. También jugaron con diversos objetos comunes y los efectos y cambios que se producían cuando se les agregaba el elemento luz.

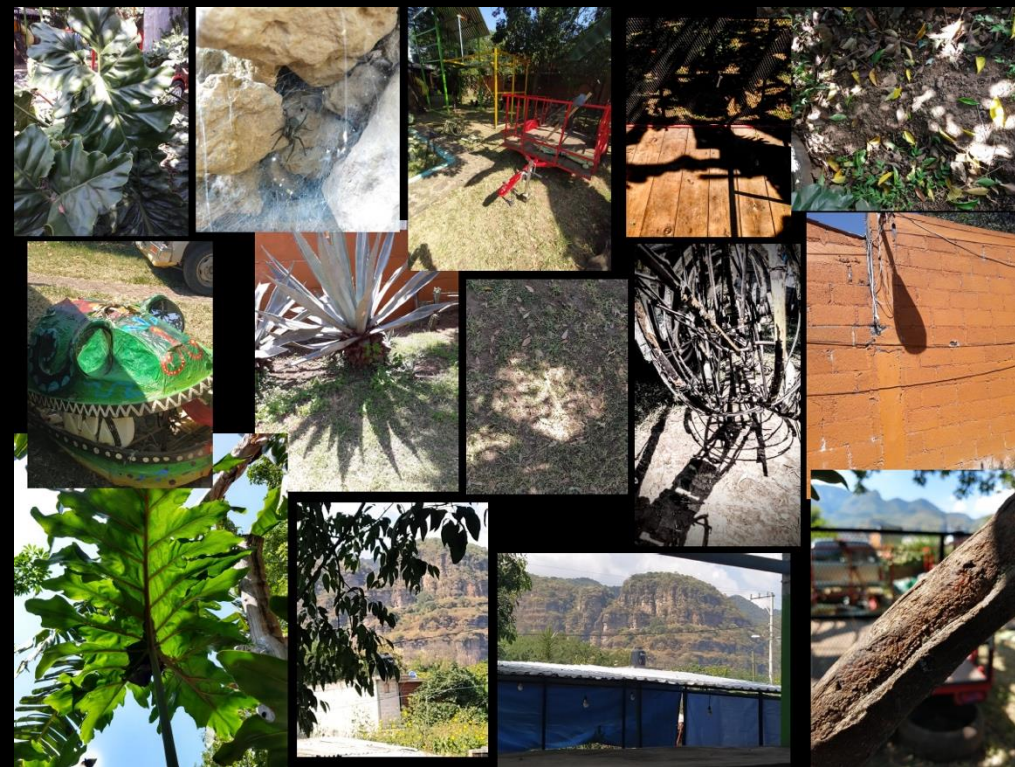
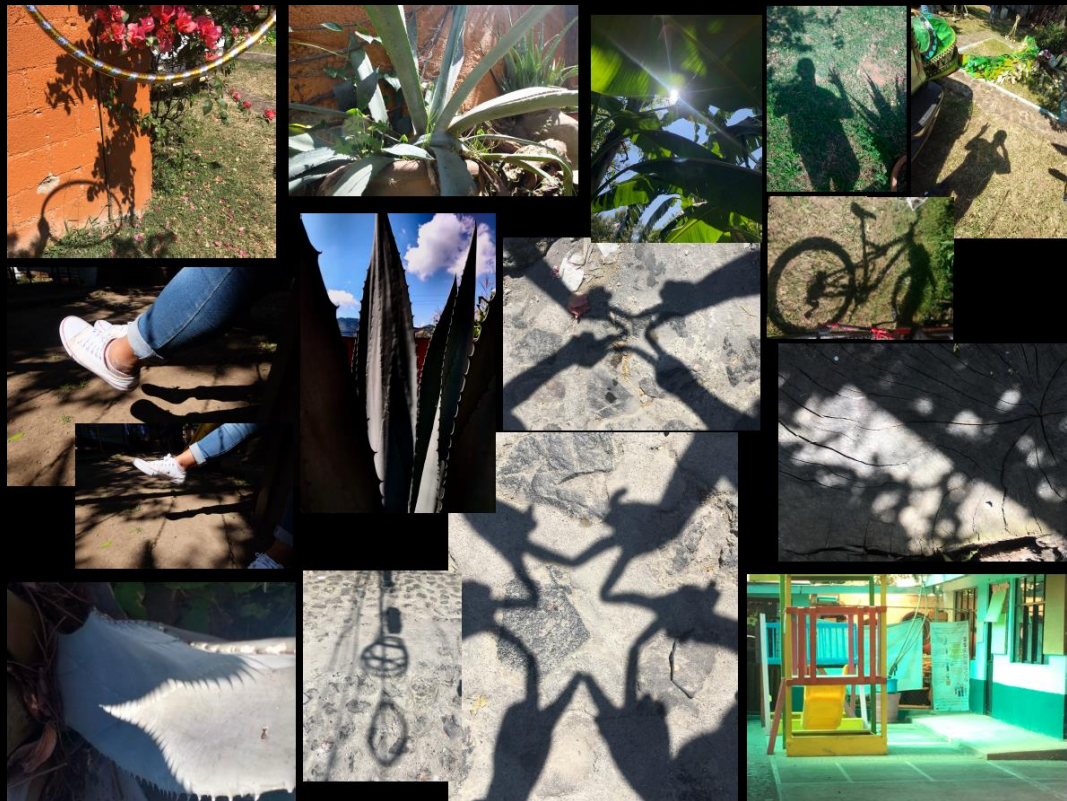
Experimentación con luz como herramienta de expresión. Les jóvenes exploraron diferentes efectos de luz para así crear ambientes que expresan diversas emociones.

Mural colectivo de fotografías con luz natural: sol, sombras y texturas. Después de reflexionar sobre la importancia de la luz natural, les jóvenes exploraron algunos espacios para capturar fotografías. Posterior a ello, explicaron por qué realizaron esas tomas e hicieron énfasis en las luces y sombras, los colores, las emociones que proyectaban dichas imágenes. A partir de ello, se creó un mural colectivo que condensó el trabajo de todos.

Talleres

Mural colectivo de fotografías con luz natural

Talleres

3. Proceso de creación colectiva

El proceso de creación colectiva de los carros inició desde el 26 y 27 de octubre, con media jornada vespertina de trabajo. Los días 28, 29 y 30 de octubre se le dedicó tiempo completo a este proceso. Cada carro de la caravana tenía asignado un grupo de personas responsables para que el trabajo fuera más eficiente, pero el equipo completo colaboró en la totalidad del proceso.

Objetivos	Actividades	Productos
Facilitar el proceso creativo para que los participantes apliquen en el proceso de creación colectiva lo aprendido en los talleres. Propiciar un ambiente de respeto y colaboración entre el equipo de trabajo. Promover el desarrollo de habilidades esenciales entre los participantes. Construir los elementos ornamentales para los carros Realizar el montaje de los elementos construidos y las luces para los carros.	Restauración y adaptación de títeres (elaborados y usados en otros <i>Mictlanes</i>). Construcción de cajas de luz. Elaboración artesanal de flores y calcas. Bordado de flores de papel en metates. Adaptación de cortinas de tule. Colocación de filtros a las luces. Instalación de luces y circuitos eléctricos en cada carro. Montaje de elementos en los carros alegóricos.	Títeres de Xolo, Mictlantecuhtli y Quetzalcóatl adaptados y restaurados. Cajas de luz. Calcas de flores y Mictlantecuhtli para proyección. Flores de papel china. Metates adornados con flores. Cortinas de carrizo adaptadas. Luces modificadas con filtros de colores. Tres carros alegóricos intervenidos.

Restauración y adaptación de títeres. Esto implicó sellar partes dañadas, renovar la pintura y construir nuevas estructuras para que pudieran adecuarse a los carros alegóricos. Asimismo, se construyeron varias estructuras para adaptar los títeres a los carros. Incluyó la creación de una base para el cuerpo de Quetzalcóatl, la adaptación del cuerpo de Mictlantecuhtli a un tripié instalada en el remolque y el acomodo de los cuerpos de Xolo y Quetzalcóatl a los carros.

Construcción y montaje de cajas de luz. Cajas cuadrangulares con una superficie translúcida que es iluminada en su totalidad con un sistema de luz integrado por tiras LED RGB. Sobre la cara translúcida se colocaron plantillas con motivos del Mictlán. Las cajas fueron colocadas en el remolque.

Elaboración artesanal. De flores y calcas, guías de palma, bordado de flores de papel en metates, adaptación de cortinas de carrizo, colocación de filtros a las luces. Todos estos elementos adornaron y reavivaron el diseño de los tres carros.

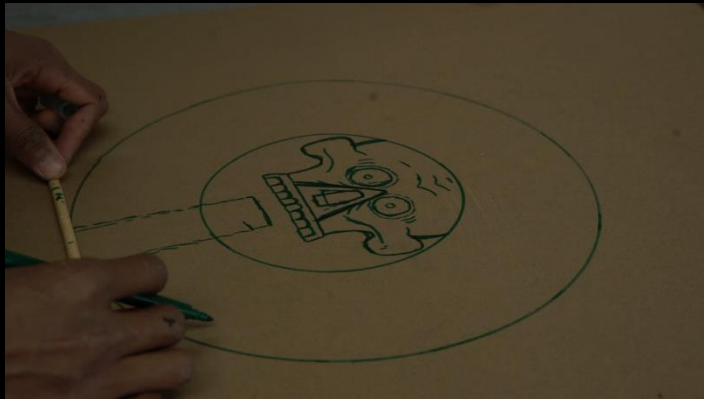
Restauración de títeres

Construcción y montaje de cajas de luz

Elaboración artesanal

Instalación de series de luces. Series de luces iluminaban el interior del cuerpo de Quetzalcóatl, manguera de LED adornaba su boca y cuerpo en el exterior. Series de luces con forma de vela adornaban la pickup en el cofre, e iluminaban por detrás las cortinas de carrizo. El contorno de la cajuela de la pick-up fue delineada con una serie de focos bola y dos canastos con focos en su interior.

Instalación de proyectores de luz. Spots dirigibles se utilizaron para iluminar los títeres. También se instalaron proyectores de luz UV en el remolque. Proyectores RGB iluminaron el interior de los coches.

Velas y otras fuentes de luz a batería. Múltiples pequeños detalles de luz fueron agregados al final.

Montaje de generadores eléctricos y circuitos de conexión. Para el remolque: cajas de luz y series de luces en el Mictlantecuhtli. Para la suburban: cuerpo del Quetzalcóatl, serie de luces led alrededor del automóvil. Para la "Pinky": cuerpo del Xolo, serie de luces led, luces negras.

Instalación de series de luces y proyectores

Montaje de generadores eléctricos y circuitos

Fotografías de arriba abajo, de derecha a izquierda: Lemus (1); Ayllón y Zoco (2, 3)

4. Intervención comunitaria: recorrido

Durante la semana de trabajo, se planeó la ruta por las calles de Malinalco del *Recorrido al Mictlán 2020*. Esto implicó pensar en los espacios de algunas calles angostas y el tránsito de gente, así como contemplar los cables de luz para que los títeres no interfirieran con ellos. Se alistaron los últimos detalles de los carros alegóricos y los participantes se caracterizaron para el gran momento. Se culminó con un encuentro y convivencia del equipo en *Los Diablitos*, un sitio muy simbólico, al pie de los cerros de Malinalco.

Objetivos	Actividades	Productos
Apropiarse del espacio público a través de la iluminación artística durante la noche. Propiciar la convivencia entre los habitantes de Malinalco en la noche. Ofrecer un festejo del Día de Muertos con las medidas sanitarias. Promover el liderazgo comunitario entre los participantes de Malinalco.	Recorrido previo para el trazo de la ruta por las calles de Malinalco Recorrido de la caravana con los tres carros intervenidos Ofrenda musical de la <i>Orquesta Reciclada</i>	Ruta por las calles de Malinalco. Participación de 500 personas (estimado) de Malinalco en el <i>Recorrido al Mictlán</i>. Participación directa de seis familias de Malinalco (la ofrenda musical se realizó en sus altares).

5. Cierre

Después de dos días de descanso, el equipo de trabajo se reunió el 3 de noviembre para dar cierre al proceso con el equipo de trabajo de jornada completa.

Objetivos	Actividades	Productos
Propiciar un espacio de escucha activa sobre experiencias individuales y colectivas de los participantes en el proceso. Recuperar testimonios y percepciones de los participantes y organizadores sobre el proceso.	Plenaria con preguntas generadoras. Implementación de cuestionario de satisfacción. Círculo de luz para agradecimiento y despedida.	Testimonio colectivo sobre experiencia en el <i>RM 2020</i> . Evaluación sobre proceso.

CONCLUSIÓN

Para Alumbra, la colaboración con Imaginalco al realizar el *Recorrido al Mictlán 2020*, representó la oportunidad de implementar un proyecto piloto en el que la luz fue un medio para la expresión artística, con la participación de jóvenes como los principales agentes del proceso creativo.

Se planeó y se realizó una primera versión del Programa de Aprendizaje sobre la luz con actividades basadas en la experimentación y el aprendizaje activo. Esto incluyó sesiones teórica-prácticas antes y durante el proceso en el que se ofrecieron nociones básicas de la luz, sus propiedades y herramientas para ser usada como medio de expresión artística y de transformación de espacios públicos. En el mismo sentido, la metodología impulsó que los participantes dirigieran el proceso y se generara un ambiente colaborativo en el que se brindara apoyo cuando alguien más la necesitara. Además, se construyeron alternativas creativas a imprevistos que surgieron durante el trabajo.

El proceso de creación colectiva tuvo un carácter flexible según las circunstancias particulares del 2020. Los participantes resolvieron problemas de carácter técnico y logístico con lo aprendido y también tuvieron la oportunidad de integrar sus experiencias y conocimientos previos en los talleres y durante la creación colectiva. Asimismo, los participantes se apropiaron de luz como herramienta de expresión para construir los carros alegóricos. expresaron algunas ideas para integrar la iluminación artística en su vida cotidiana, por ejemplo, en sus negocios, en sus actividades laborales y dentro de sus hogares.

Las calles de Malinalco fueron tomadas por la caravana intervenida con iluminación artística durante la noche. Los jóvenes representaron los líderes y guías del *Recorrido al Mictlán 2020: ofrenda de luz*, evento en el que vieron reflejado el esfuerzo y trabajo de seis días. La comunidad de Malinalco participó observando los carros iluminados bajo las medidas sanitarias. Las personas se mostraron entusiasmadas con la realización del evento, pues conforma una tradición consolidada en el municipio que la gente espera durante las celebraciones de Día de Muertos. Mas aún, durante la pandemia por covid-19, significó llevar un poco de luz en medio de tanta oscuridad.

CRÉDITOS

Texto original de Alumbra: Laura Andrés Rodríguez.
Diseño original de Alumbra: Cecilia González Barragán.
Supervisión editorial: Paola González-Rubio Novoa.
Diagramas de Alumbra: Sofía Arredondo Reynaud.
Fotos de portada y contraportada: Teresa de Miguel.

Fotografías

Aldo Ayllón García
Carlos Zoco Montero
Einar Lemus
Teresa de Miguel

www.alumbra.org