

Como tú. Plegaria para Miguel Jaimes García

Por Jaime A. Cornelio Yacaman

Este artículo está escrito en clave de canción y es una plegaria que compuse y dedico muy especialmente a Miguel Jaimes García, quien destacó como un personaje fundamental de la vida cultural de Toluca y sus alrededores. Toluqueño de corazón cuenta con una larga trayectoria artística que combina principalmente el teatro y la música. Su incursión en el teatro y el cine local inició desde 1972, y más adelante formó parte de la Compañía Universitaria de Teatro. En el ámbito teatral, en los años ochenta caracterizó al emblemático personaje *El mugres* de la serie televisiva *Libre joven*, que se transmitía por Televisión Mexiquense.

Proviene de una familia de músicos, de ahí su vena musical; a lo largo de su trayectoria conformó diferentes agrupaciones interpretando música tradicional mexicana. Formó parte del grupo de música folclórica latinoamericana *Kutzi* en 1982, en solidaridad con los movimientos sociales de Chile, Argentina o Perú. En 1996, formó el dúo *Corazón caliente* junto a su entrañable compañera Luz Cárdenas Boyasbek, con quien grabó varios discos; además colaboró con destacados músicos. Con el dúo *Corazón caliente* se presentó en múltiples espacios culturales y medios de comunicación de México y Latinoamérica. También, durante los últimos quince años formó parte del grupo de música infantil *Los botes cantan*, junto a Pedro Sandoval y Rocío Trujillo, y más recientemente, con Erik Hernández. Su pasión por la música popular no sólo de México, sino también de Latinoamérica, lo llevaron a explorar la ejecución de distintos instrumentos como las jaranas, el violín, entre otros, además de acompañarse con su guitarra y regalarnos su voz. Su participación en la obra de teatro *El Fandango de los Muertos* fue fundamental pues fue integrante de la *Sonora Panteonera*, la cual se encarga de ambientar la puesta en escena.

Huayra Jaimes y Miguel Jaimes, como parte de la Sonora Panteonera en El Fandango de los Muertos, fotografía de Aintzane Ibarlucea Aguirre, 2008.

Yo le conocí a principios de los noventas, cuando yo iniciaba como cancionista, en un concierto que dimos Pedro Sandoval y yo en Toluca, y que organizamos con nuestro amigo René que, por entonces, tenía un espacio que nos cedía muy amablemente para hacer temporadas de conciertos con artistas locales. Posteriormente, tuve la suerte de compartir escenarios, reuniones, amistades y bohemias, así como la inquietud de crear y reivindicar espacios culturales autogestionados y autónomos como *La Morada*, *La Rekámara!* y *Lumbrales* en Toluca y Metepec. Sobre todo, tuve la

suerte de compartir momentos de mi vida, como el gran amigo que siempre tuve cerca y aún en la distancia. Y es por todo esto que la presencia de Miguel Jaimes en el entorno cultural y artístico del Estado de México contribuye de manera activa a fortalecer la identidad mexicana.

Como preámbulo trataré algunos puntos sobre la identidad mexicana a través del arte y su estética, planteados en mi tesina para obtener el título del DEA¹, y ya que, por estas fechas, en México se celebra el Día de Muertos, quisiera hacer una pequeña introducción sobre algunas de las expresiones más significativas que, como parte del sincretismo, contribuyen a la construcción de la identidad mexicana.

Introducción: Identidad y estética mexicana

En mi tesina propongo que la relación entre identidad mexicana y arte se expresa en la superposición cultural que resulta de acontecimientos históricos y sociales. En esa diversidad de capas culturales se manifiestan expresiones propias de la identidad. El análisis y estudio sobre estos procesos y transformaciones sociales nos permiten acercarnos a lo que es y ha sido la identidad mexicana, como un complejo de identidades que se expresa a través del arte y que construye una estética propia en la que se revelan sus rasgos y signos propios.

En México, convergen elementos culturales muy diversos, por un lado, existen un pasado cultural prehispánico y otro colonial que se mezclan y transforman gracias al sincretismo, y, por otra parte, con el paso del tiempo, las tradiciones y costumbres han ido transformándose, agregando nuevos elementos y factores culturales externos.

El mestizaje es el resultado de un choque cultural, dicho fenómeno interviene en el desarrollo social y se manifiesta en la estética mexicana, ya que hay un conjunto de expresiones que se interrelacionan y conviven. Sincretismo y religión son características propias de la identidad mexicana y se fundamentan en la adoración de las deidades prehispánicas ocultas en los altares cristianos.

El catolicismo no ha creado una teología ni una mística, pero ha creado muchas imágenes y ha fundido las de Occidente con las del mundo precolombino. ¡Ay de la religión o de la sociedad que no tiene imágenes! Una sociedad sin imágenes es una sociedad puritana. Una sociedad opresora del cuerpo y de la imaginación. (Paz 2005, 293)

En México se desarrollan múltiples tradiciones como expresiones propias del sincretismo. Tal es el caso de la celebración del Día de Muertos y los exvotos mexicanos, elementos que aparecen constantemente, tanto en el arte popular mexicano, como en el arte contemporáneo. A continuación, explicaré brevemente de que trata cada una de estas expresiones y como se manifiestan en un contexto local. Esto se relaciona directamente con la presencia de Miguel Jaimes y de su contribución a fortalecer la identidad mexicana a través del arte, y por lo cual, en su memoria dedico un exvoto como agradecimiento por su labor y una plegaria que convierta la tristeza en canción. Es mi manera de honrar su memoria y de mantener su legado para con la cultura popular contemporánea de Toluca y el Estado de México.

Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las tradiciones mexicanas más populares y un elemento primordial de la identidad heredada de la cultura prehispánica que se mantiene hoy por hoy. La celebración de

¹ Cornelio Yacamán, Jaime A. 2011. *Identidad mexicana y estética contemporánea*. Tesina para la defensa para obtener el título de investigador (DEA), Leioa: Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea.

todos los santos y los fieles difuntos se celebran el 1 y 2 de noviembre, se fusiona con la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas festejan desde tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicanos, mixtecos, texcocanos, cholultecas, hueotzingas, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de México trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano.

Antes de la llegada de los españoles, dicha celebración se realizaba en el mes de agosto (noveno mes del calendario de las antiguas naciones prehispánicas) y coincidía con la cosecha del maíz, calabaza, garbanzo, frijol... Los productos cosechados del ciclo agrícola eran parte de la ofrenda. (Argueta 2007, 7)

En un sentido semiótico y semántico, es una celebración a la memoria, un ritual que reafirma el tiempo sagrado y religioso, elementales para la cultura y que se manifiesta a través del humor, del juego y la creatividad.

La Feria del Alfeñique

En la ciudad de Toluca, Estado de México, se lleva a cabo la Feria del Alfeñique, la cual consiste en la elaboración, exposición y venta de calaveras de azúcar y chocolate entre muchas otras figuras que ensalzan la tradición de Día de Muertos, además se desarrolla un gran número de actividades artísticas y culturales en torno a este evento, dichas figuras se colocan en las ofrendas y altares de muertos. pues, por tradición, se cree que los muertos vienen a visitar a los vivos exclusivamente ese día, de tal modo que se ofrenda a los seres queridos fallecidos, alimentos, bebidas y otros productos que eran del gusto de ese ser o seres fallecidos a quien o quienes se les dedica la ofrenda. Los altares de muertos son una tradición que proviene de tiempos prehispánicos y que se ha ido transformando con el tiempo. Por tratarse de una tradición que surgió en la ciudad de Toluca, específicamente, la Feria del Alfeñique, actualmente cuenta con un museo en el que se exponen algunas de estas figuras y objetos que se producen en torno a esta festividad, de la que emergen un sin fin de expresiones artesanales y artísticas, como la música, la literatura y el teatro.

Calaveras de azúcar, fotografía de Aintzane Ibarlucea Aguirre, 2008.

Puesto artesanal de la Feria del Alfeñique, fotografía de Aintzane Ibarlucea Aguirre, 2008.

Entrada al Museo del Alfeñique, fotografía de Aintzane Ibarlucea Aguirre, 2019.

El Fandango de los Muertos

Desde hace 35 años, en la ciudad de Toluca, se lleva a cabo la puesta en escena *El Fandango de los muertos*² de Constancio S. Suárez y dirigida por Héctor Sánchez Díaz, la cual se ha convertido en parte de las tradiciones que integran los actos que se llevan a cabo en estas fechas y con motivo de la celebración del Día de Muertos; en esta obra teatral a cargo de la compañía de teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se retoman elementos de la cultura

² UAEMéxTV, “El Fandango de Los muertos” YouTube, 1:47:30, publicado el 3 de noviembre de 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=GcEtFwzo2kQ>

popular para difundir y rescatar sus valores. En ella se hace una representación de la realidad social actual del contexto local, nacional y algunas veces internacional. Es una obra satírica y con gran sentido del humor que provoca la risa de los espectadores, pero al mismo tiempo invita a la reflexión, pues si bien rescata y difunde la tradición del Día de Muertos, también es un medio artístico que refleja los acontecimientos políticos y sociales que afectan a la población a lo largo de todo el año.

Es la representación escénica de la clase trabajadora y el pueblo que alude a su propia muerte. Cuando los muertos salen de sus tumbas, en un sentido metafórico y según la cosmogonía de los antiguos pueblos, los muertos regresan al mundo de los vivos para estar con ellos la víspera del 1 y el 2 de noviembre.

La Sonora Panteonera en El Fandango de los Muertos, fotografía de Aintzane Ibarlucea Aguirre, 2008.

Ofrenda mestiza y decoración de la obra El Fandango de los Muertos., fotografía de Aintzane Ibarlucea Aguirre, 2008.

La obra de teatro *El Fandango de los Muertos* tiene sus antecedentes del teatro político de los años setentas y sus movimientos sociales, en ella, se conjugan diferentes disciplinas artísticas para recuperar y difundir las costumbres y tradiciones, reinterpretando los valores estéticos que la caracterizan. Destaca la escenografía, ambientada con diferentes altares, elaborados según las tradiciones, desde las mas antiguas (ofrenda prehispánica), hasta su transformación con el sincretismo (ofrenda mestiza).

El Fandango de los Muertos se ha llevado a cabo año tras año, y sus representaciones son ya una tradición dirigida a un público local cada vez más amplio.

Exvotos mexicanos

Los exvotos son una expresión religiosa muy popular en México. Se trata de una encomienda al santo devoto por un milagro que consiste en un dibujo hecho por el penitente que representa gráficamente su milagro, la petición es de cualquier tipo, ya sea por motivos de salud, dinero, o para pedir incluso, que gane el equipo de fútbol favorito, esto es, se trata de pequeñas pinturas sobre metal o madera con un texto que acompaña la imagen, ya sea recreando la escena del milagro o representando al santo o la virgen a la que se pide. Posteriormente lo coloca en el santuario o centro de adoración a una virgen o un santo en el que deposita su fe. Se les conoce como el arte de dar gracias y es un elemento religioso que se manifiesta como expresión estética y popular, utilizado por artistas como podemos ver en los grabados de José Guadalupe Posada, en la pintura de Frida Khalo o de Julio Galán.

Todo lo anterior viene a colación porque se aproxima este día y no quisiera dejar pasar la ocasión de ofrendar y homenajear a través de este espacio, a mi gran amigo Miguel Jaimes García, actor, músico, compositor, esposo, padre, amigo, hermano, quien partió el pasado mes de diciembre, dejando un gran vacío entre quienes tanto lo queremos.

Y más que una ofrenda, quiero dedicarle mi plegaria, una canción como bandera para reivindicar las raíces y continuar la vida que nos toca, luchando por hacer lo que tanto nos gusta hacer hasta el último momento, como tú Migue, canto, hasta que se pueda. Y como tú, quisiera fuera mi despedida. Y tal como están las cosas hoy en día, secundo la opinión: “de la que te libraste” Miguelongo. Aquí te espero pa’ echarnos unos mezcales. Ahí te va mi ofrenda, mi agradecimiento y mi plegaria.

Para ver videoclip
pincha [aquí](#)

Como tú. Plegaria para Miguel Jaimes García
(Música y letra: Jaime Yakaman, 2020)

Desde tu última morada
te damos las gracias por las alegrías y las enseñanzas.
Tu abrazo solidario es nuestra herencia, calma y esperanza...
Por siempre nuestra morada.

Tú te vas contento, mi carnal.
y mientras tristes nos quedamos,
seguiremos celebrando tu vuelo de libertad hacia el Mictlán,
por la calzada que te lleva hasta tu nueva morada.

Por eso yo te canto esta plegaria.

Aunque la pena es profunda como las lagunas del volcán.
Aguas que agita el viento, raíz en movimiento.
Y siguiendo tu andar, trazando el propio camino,
no dejaremos de guitarrear
como tú, aquí, siempre lo hubieras querido, Amigo

Ahí te va mi despedida:
Sólo me queda desearte buen viaje compañero, esposo, padre, amigo,
hermano Miguel Jaimes.
Desde mi humilde morada, yo te dedico esta plegaria:
haz que mi llanto en tu recuerdo se convierta en fandango.

Como tú, Migue, canto
Hasta que se pueda.
Como tú, Migue, canto
Hasta siempre, Migue, canto.

Calaveras cerámicas, Jaime Yakaman, 2012.

También quiero dedicar una ofrenda especial a mis abuelas María del Socorro Contreras y María Cristina Gómez Contreras. A mis abuelos Ignacio Cornelio Flores e Ignacio Cedillo Guillén. A mis tíos Carlos Ignacio Cornelio Chaparro y Úrsula Notholt. A mis amigos Don Abraham Hernández, Gabriel Hernán Martínez “Gabo cuentacuentos”, mi amigo cantautor Abel Velásquez “El mago”. A los artistas Joaquín Salvador Tejón “Quino”, Francisco Toledo, Silvia Mayoral, Oscar Chávez, José Luis Zumeta, Armando Vega Gil “El Cucurucú”, Enrique Cisneros “El Llanero solitito”, Eduardo del Río “Rius”, Carlos Monsiváis. Y a todas y todos los seres queridos, que aunque ya no están en este mundo permanecen en la memoria, pues son las raíces de nuestra identidad.

Ofrenda artística, Jaime Yakaman, 2019.

Fuentes:

Paz, Octavio. 2005. *El Laberinto de la soledad*. Fondo de Cultura Económica, México.

Argueta, Germán. 2007. *Crónicas y leyendas mexicanas, Día de muertos*, septiembre Tomo XV, Ciudad de México.

Obra plástica original:

Como tú. Plegaria para Miguel Jaimes García

Jaime Yakaman

Gouache y tinta china sobre papel de algodón con milagritos de hojalata y tela.

23 x 23 cm

2020

La Rekámara!, Bilbao 2020