

Todo vuelo empieza con los Pies en el Cielo

Danza del volador, un vuelo ceremonial

Luis Miguel Barbosa Huerta

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo

SECRETARIO DE CULTURA DEL ESTADO

Daniela Calderón Porter

DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Faride Sabrina Balbuena Covarrubias

DIRECTORA DE PATRIMONIO CULTURAL

Corrección editorial: Ángel Giddiany Gómez Herrera, Patricia López López,
Viridiana Benítez Ramírez

ISBN: 978-607-8832-01-9

Primera edición en México, 2022

D.R. (Guillermo Hernández Gallo)

D.R. Gobierno del Estado de Puebla /

Secretaría de Cultura

Avenida Reforma 1305. Centro.

Puebla, Puebla, C.P. 72000

www.sc.puebla.gob.mx

Hecho en México.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin la autorización escrita de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Derechos reservados conforme a la ley.

Sergio Arturo de la Luz Vergara Berdejo

Secretario de Cultura del Gobierno de Puebla

En nuestro estado, tenemos la fortuna de contar con una extensa y variada diversidad cultural, ya que, en las comunidades, localidades o municipios existen pueblos originarios e indígenas que cuidan y protegen su patrimonio, es decir, lo que caracteriza y diferencia de otros pueblos.

El patrimonio cultural de los pueblos originarios e indígenas es especial, consideran que la naturaleza es uno de los elementos principales para proteger y cuidar, por eso encontramos que en diferentes lugares del estado se llevan a cabo ceremonias, rituales, ofrendas, danzas o vuelos para pedir y agradecer lo que el medio les otorga para vivir. Esto también es parte de lo que llamamos patrimonio cultural y es responsabilidad de todos cuidarlo.

Las líneas que conforman este libro nos permitirán adentrarnos en una de las tantas manifestaciones culturales que continúan vivas en nuestro estado: La ceremonia ritual de los voladores. Si nos preguntamos ¿cómo podemos contribuir en la preservación de nuestro patrimonio? el primer paso es conocerlo.

Daniela Calderón Porter

Directora General de Patrimonio Cultural

La sabiduría, los conocimientos y la forma en que se aprecia el universo, son elementos que hacen únicos e irremplazables a nuestros pueblos originarios. ¿Sabías que en nuestro estado existen portadores de la manifestación? Son personas que hoy en día mantienen viva su cultura porque transmiten su sabiduría a las y los integrantes de su comunidad. Su labor es muy importante, ya que enseñan a cuidar la naturaleza, promueven valores, costumbres y tradiciones, que aprendieron de sus ancestros.

El contenido de este libro, que promueve la Dirección de Patrimonio Cultural, pretende dar a conocer el valor presente en la ceremonia ritual de los voladores. Recuerda que esta tradición es parte de nuestro patrimonio cultural, ayúdanos a preservarla.

“Danzar es otra
manera de rezar.”

Guillermo Hernández Bernal.

(1928 - 2021)

Cuando he presenciado la danza del volador en Pahuatlán, es notable el silencio reverente y expectante que guarda la multitud y esto me movió a escribir unos renglones:

Metáfora de la danza del volador

Con su esperanza tejieron la cuerda
que los sostiene en el vacío
las cuerdas se tensan como nervios
la multitud observa silenciosa;
espectadores y voladores son oficiantes
del mismo rito, están en sintonía;
el mismo ritmo cardíaco ensancha
las venas de unos y otros,
puede escucharse el rítmico
sístole y diástole del corazón...
cuatro son los voladores, caballeros águilas
que en gallardía espiral de 13 vueltas
en suma simbólica, recuerdan 52 años de su siglo.
Como cuatro son las mágicas notas musicales que brotan
De tres agujeros de primitiva flauta de carrizo.
Cuatro los voladores
Cuatro los puntos cardinales...

Guillermo Hernández Bernal.

Para algunos,
un espectáculo...

para muchos,
una tradición...

para un volador,
un ritual ancestral.

A Gabriel Manzano Márquez,
por creer más en mi talento
de lo que yo lo hago.

2021

La danza del volador "Un vuelo mágico"

Esta danza ha sobrevivido hasta los tiempos modernos y todavía podemos escuchar el sonido legendario del tamborcito y la flauta que tienen ecos lejanos del antiguo reino del Totonacapan, que hace mucho tiempo sus límites se encontraban hasta el río San Marcos, dentro de nuestra región.

Más que una danza es un ritual; es digna de contemplarse y penetrar en su esencia.

El día de la ceremonia procuran estar limpios de pecado y todo lo que pueda impedir realizar su rito. Antes de comenzar el ritual, el caporal o solista ordena por medio de la flauta y el tamborcillo, que comiencen a subir los voladores uno por uno. Ya instalados los cuatro hombres que realizarán el vuelo, sube el danzante principal y dirige su mirada al oriente, comienza a tocar sus instrumentos invocando al sol. Después haciéndose hacia atrás sobre la espalda, mirando de frente al cielo pidiendo protección para cada uno de sus compañeros que habrán de realizar el vuelo y que están asignados el primero al oriente, el segundo al poniente, el tercero al norte y el cuarto al sur.

Una vez terminada esta invocación a los dioses protectores, el solista se convierte en "Sacerdote", se endereza, se yergue majestuoso sobre la pequeña plataforma en una altura que puede ser de 25 a 35 metros, dirigiendo la mirada siempre al oriente, pide protección y gracia para él.

Guillermo Hernández Bernal

1928 - 2021

CE

“La danza del volador,
un vuelo ceremonial”

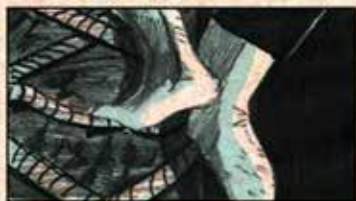

Mi cuerpo no
responde, es
invadido por
el miedo.

Me
precipito
en el
vacío...

Se acerca
el día...

El viento
sopla con
fuerza...

mas no
se lleva
el miedo

Aún no me
siento
preparado

Maestro,
necesito
de sus
palabras.

Mis palabras
no lograrán
conciliarte.

La sabiduría
que buscas
la encontrarás
en la espesura
del monte

Ahí encontrarás a
los espíritus que
te darán respuesta.

“Voladores del Totonacapan”

Fuente: CDI-PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en INEGI, XII Censo general de población y vivienda, 2000.

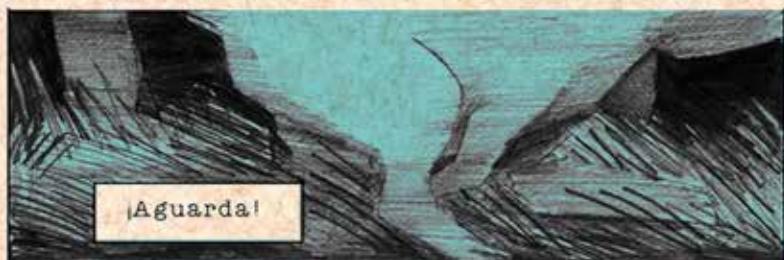
Para referirse a los voladores de cualquier región suele asignarse de manera errónea el término “de Papantla” puesto que muchos de ellos no pertenecen a esta zona.

El Totonacapan es la zona donde habitaban los Totonacos, conformada por los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo. A pesar de ello, sus orígenes son distintos: Puebla (Mexico), Veracruz (Totonaco).

OME

“Revéleme
mi destino”

¡Aguarda!

¿A dónde me
conduces?

Lo he
vuelto
a
soñar

Cada vez me
parece más real

Es entonces
cuando...

más
evidente

Me entero...

que no era un sueño

después de todo.

Da seguridad a mis piernas
con la ligereza del cervatillo,

a mis ojos la vista
del papán real.

Dame la
humildad
de la paloma
para hacerlo
con reverencia

Haz que
danzantes,
árbol y
cuerdas
seamos uno

Para poder hablar
con los espíritus
del monte...

debo dar
a cambio
una ofrenda

Ellos me
guiarán a
mi destino.

"Tzakatkinui"

Árbol de la fecundidad

Al no llover, las sequías
acababan con las cosechas.
Era necesario establecer
contacto con los dioses.
Aquel medio era el palo
volador, la unión entre el
cielo y la tierra, entre lo
celestial y lo terrenal.
El medio para pedir la
lluvia al dios Tlaloc.

YEI

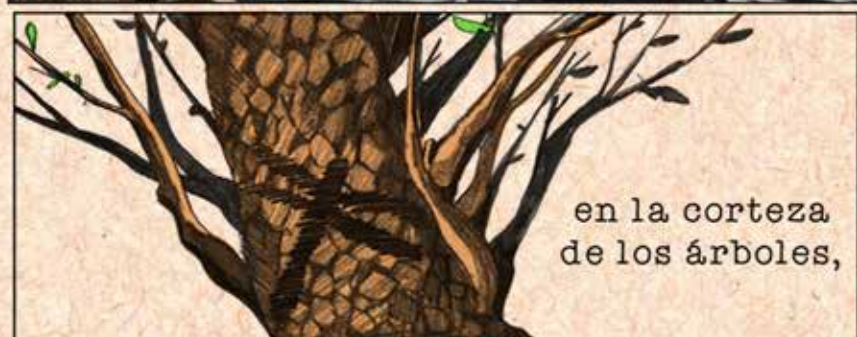
"Teocetl,
El señor del monte"

Conforme avanzo,

veo figuras..

En la superficie
de las rocas,

en la corteza
de los árboles,

figuras que
simbolizan
espíritus.

Por aquí pasé,

aquí se encuentra el
rastreo de las huellas.

No hay
más
huellas...

ahora sólo
dependo
de mi
instinto.

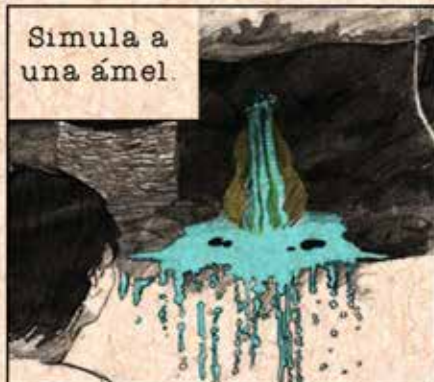

El refino
no para
de
brotar
del
guaje.

Simula a
una ámel.

No me
encuentro
solo.

ha cesado de
brotar refino.

Apunta
hacia el
oriente.

Parece que ha aceptado
mi ofrenda...

Me ha permitido hablar
con los espíritus.

Poco a poco,
se mimetiza
entre la maleza
hasta desaparecer.

"Teocetl, el señor del monte"

Para poder cortar el palo se le debe llevar una ofrenda a Teocetl, para así llevarse a uno de sus hijos del monte (el palo). Dicha ofrenda consiste en un pollo, aguardiente y cera limpia.

NAHUI

“El miedo freña,
el valor impulsa”

Ahora
¿Cómo hablo
con ellos?

El maestro mencionó algo
sobre darles de beber.

¿Eres acaso el
espíritu de
un volador?

No exactamente.
por dentro soy un
espíritu del monte,
por fuera adopto
la forma del
último iniciado
que me ha
seleccionado
para su prueba

Has venido en busca de conocimiento
mas el conocimiento tiene un costo

Pero antes deseo conocer que
espíritu duermes dentro de ti.

¡Toma barro y frótalo contra tu pecho!

Ahora lo veo,

Eres muy ágil pero a la vez
un tanto nervioso y temeroso,

no te sientes
grande ni fuerte.

Lo mismo digo de ti.
La tepehua es un ser
pequeño y frágil.

¿Acaso te parezco insignificante?

Traza un círculo
alrededor de ti.
Por nada te
salgas de él

Quiero que me
demuestres tu
voluntad

Si no logras pasar esta prueba,

¡Márchate de
una vez!

EL MIEDO FRENA, EL VALOR IMPULSA

¿Lo has
comprendido?

Dirige tu rumbo al poniente
He terminado con mi tarea.

Poco a poco,

trozo a trozo,

sus extremidades se van
desprendiendo una a una...

hasta fundirse con la
oscura masa del suelo

"Viento y percusión"

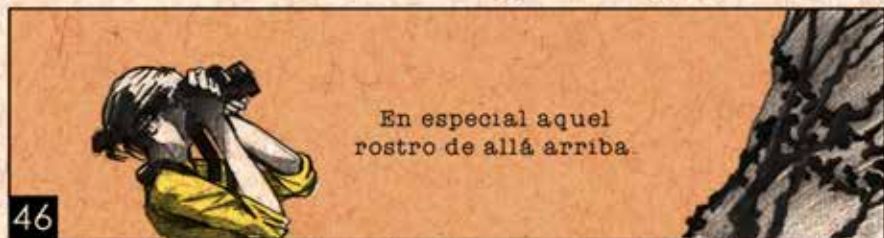
Se dice que la flauta de carrizo y el tamborcillo fueron entregados por los dioses al hombre, quien de ellos el caporal fue elegido para tocarlos y guiar al resto de los voladores.

MACUILLI

“Es mejor vivir la experiencia
que morir de frustración”

Antes de ir
a dormir...

tenía puesta
mi pulsera.

Cuando desperté,
ya no la tenía.

Te preguntarás por
que me encuentre así.

Por favor, toma asiento.

Un hombre
me llevó para
su prueba pero
a la mitad de
su trayecto
se arrepintió

Mi tiempo
se agota.

Te cubriré
con lo que
me resta
de vida...

Si tomas a un
espíritu, no lo
dejes morir.

No permitas
que tenga el
mismo destino
que yo.

Una parte
de ti
se quedará
con el espíritu
que elijas.

y este
adoptará
tu forma
para futuros
iniciados.

No dudes,
es mejor vivir
la experiencia.

que morir con la
frustración de no
haberlo intentado.

Ya no
puedo
más...

El aliento de aquel
hombre se apagó
antes que el mío.

Haz lo que él no
pudo hacer por mí.

Quiero purificarme antes
de volver a descansar.

Una vez que
lo hagas,
dirígete al
norte.
El río te
conducirá a
tu próximo
destino.

Está helada

Aguanta,
es sólo
pasajero.

Poco a poco se va el frío

Dejo de sentir
mi cuerpo.

Soy arrastrado
por la corriente

"Purificación"

Como una forma de purificar el espíritu, los iniciados, en su preparación sumergen su cuerpo en las gélidas aguas del río durante la madrugada.

CHICUACE

“La vida fluye a través
de las experiencias”

Esas figuras...

Se encuentran
por todo el monte.

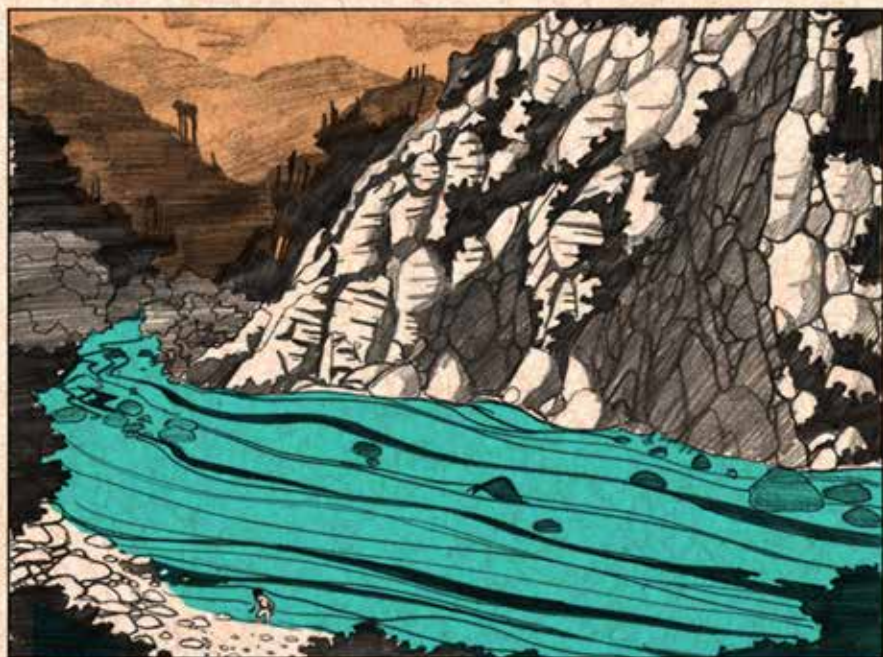

¡EL
CONEJO!

¡Creí
haberle
perdido
el rastro!

Viene del poniente.

Estoy todo
congelado.

Debo darme
prisa,

no resistiré
mucho.

Estás muy helado

Toma.

Mastica.

Pero es
una piedra.

Hazlo.

La
piedra
acaba de
desprender
jugo en
mi boca.

¡Pero si es un durazno!

¿Te resultó
asombroso?

Nunca lo había
experimentado.

El movimiento
es vida.
Uno debe
fluir como
el agua.

La monotonía
estanca el
espíritu.

Te quitaré
el frío
con el
calor
de mis
manos

Olvida al conejo

Olvida el miedo

¡Volvió a ser piedra!

La vida fluye
a través de nuevas
experiencias

Al sur
se encuentra
una cueva

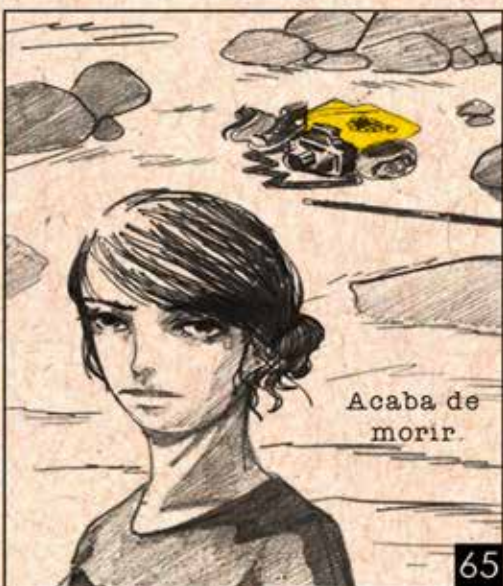
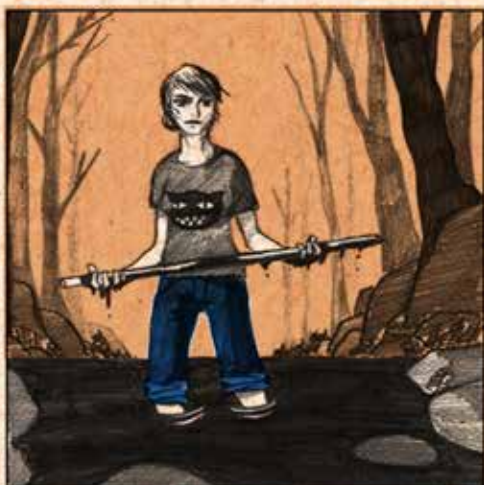

Dirígete a ella.

Ya te liberaré del miedo.

Cuando creía no
poder encontrar
más indicios...

Apareces

Dime...

¿Qué
quieres
de mí?

"cuatro puñitos cardinales"

La escuela primaria
Ing. Carlos I. Betancourt
en Huauchinango, Puebla,
único lugar en todo México
donde se encuentran cuatro
palos voladores en su
explanada. Cada uno de
ellos en dirección de un
punto cardinal.

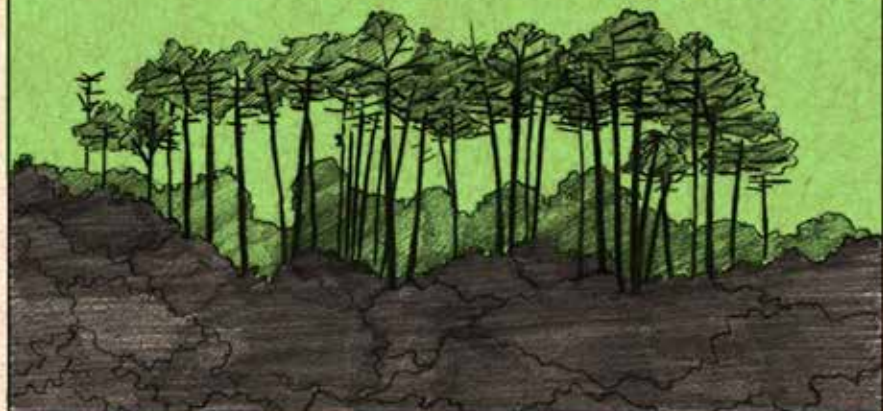

CHICOME

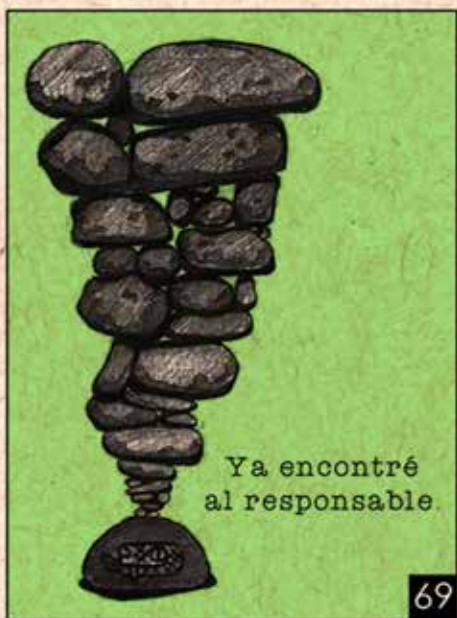

“¿Cuál es tu motivación?”

He aquí la cueva.

¿Qué hacen estas
rocas apiladas?

Ya encontré
al responsable.

¿Cuál es tu
motivación?

Debes tenerlo claro.

No
dudar

El hombre que
eligió a la
salamandra,

no tenía
una verdadera
motivación.

Si me lo propongo...

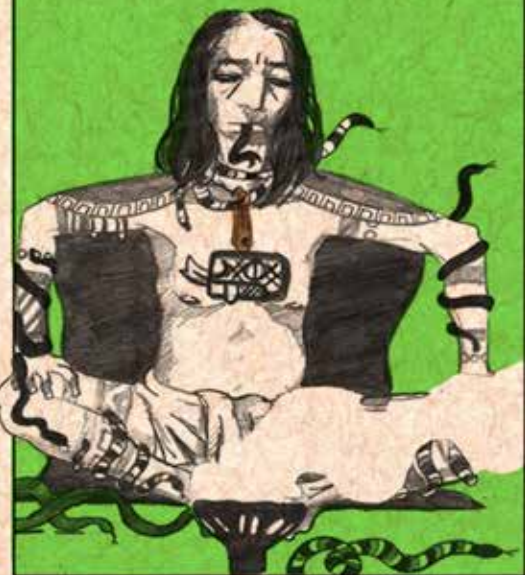

Puedo
apilarlas
hasta llegar
al cielo.

Sólo debo ser perseverante.

Ahora mueve esa roca,
bajo ella hay una fosa.

Está llena de
serpientes

Si logras sacar esta
serpiente de madera...

del fondo de la fosa,

tendrás mi permiso para entrar
a la cueva y reclamar uno de
sus espíritus.

Te advierto que
todas son venenosas.

A veces no hay
que pensarlo
mucho, sólo hacerlo.

No has respondido
mi pregunta.

¿Cuál es tu
motivación?

Ya no quiero
tener miedo

¿Qué espíritu
has elegido?

Uno con alas.

¡Lo hice!

Uh?

Como me lo pediste.

Espero puedas encontrar
el descanso.

Desconozco si la
sangre en la jícara
era del difunto
conejo o tuya

Es tarde, mi madre
debe estar preocupada.

"Ofrenda al palo Volador"

Antes de colocar la base del palo, dentro de una oquedad, aproximadamente de 3 metros de profundidad, se le coloca una ofrenda conformada por una gallina negra, tabaco, agua bendita, un chorro de aguardiente en forma de cruz, flores blancas y en ocasiones tamales.

Esta ofrenda es para que el palo no se alimente con la vida de uno de los voladores.

CHICUEI

“Revelaciones”

Todo este tiempo,

Sentí que había alguien más.

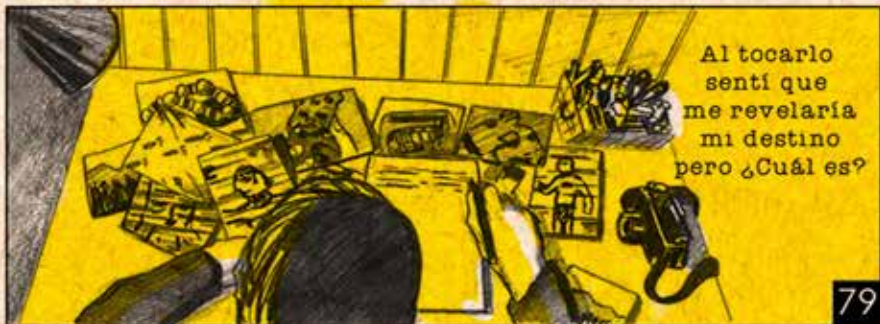

Quizá no era encontrar
al conejo, si no que sólo
era un guía a mi destino.

Conduciéndome
por varios de los
elementos que soñé
hasta encontrarme
con ese ídolo
en la ámel.

Al tocarlo
sentí que
me revelaría
mi destino
pero ¿Cuál es?

Lo que más
me extrañó,

fue una figura
que apareció
antes de irme.

No estaba con
el resto cuando
tomé mi
pulsera.

Vi todos los elemetos
de mi sueño excepto

TOC
TOC

Lo he logrado maestro

-He traído uno de los espíritus.

-Empecemos con la limpia.

-¿Es necesario?

Uno de los
espíritus
me protegió
con su sangre

Esa
protección
era sólo
en el
monte.

La limpia
evitará
que el
palo
se cobre
tu vida.

Recuerda los
pasos que te
enseñé.

Camino al ritmo del tambor.

Después soy
frotado por
hierbas
aromáticas.

Soy
bañado
en
refino.

Así como yo bañé a los
espíritus que me guiaron.

Bebe
del té
de
espíritus.

De repente hay
un fuerte sabor
a refino y hierbas.

Debo seguir
bebiéndolo.
El espíritu
que traje
también está
sediento.

Algunos rasgos de esos animales son reflejados en tu ser, rasgos con los que te identificas.

Tenía miedo,

pero
no
estaba
sólo.

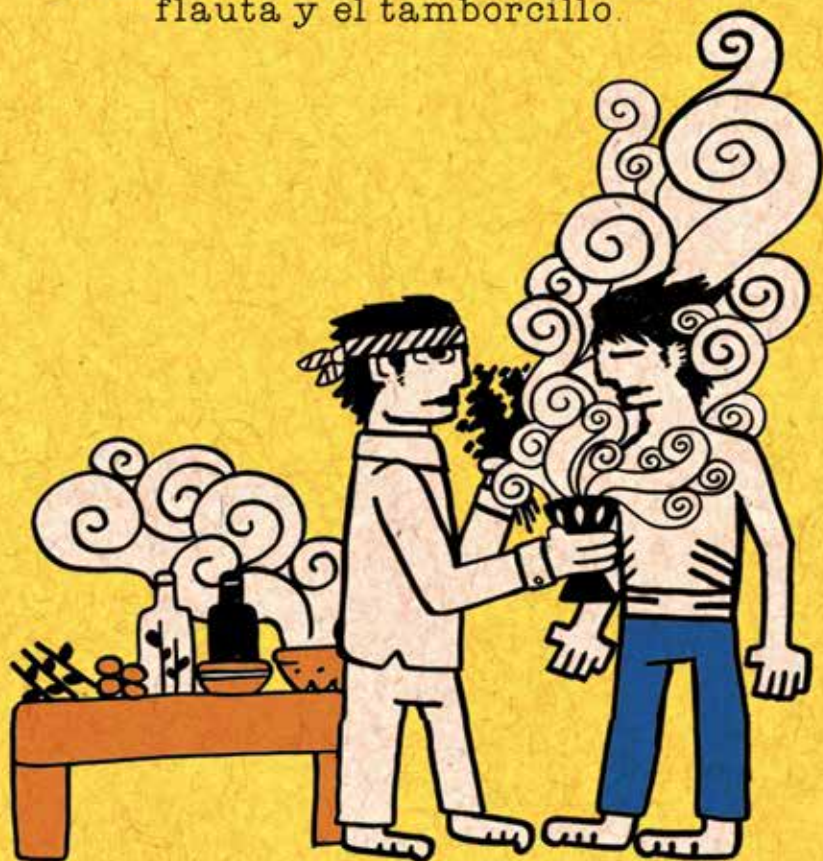
Había un
espíritu,

que me
acompañaba.

"Limpia"

Previo al vuelo, el iniciado debe ser protegido por una limpia a base de hierbas, inciensos y brebajes acompañados por melodías de la flauta y el tamborcillo.

CHICONAHUI

“¿Qué harías si ño
fuvieras miedo?”

La vestimenta
de cada región
es distinta
En ellas van
bordados...

Flores,
animales

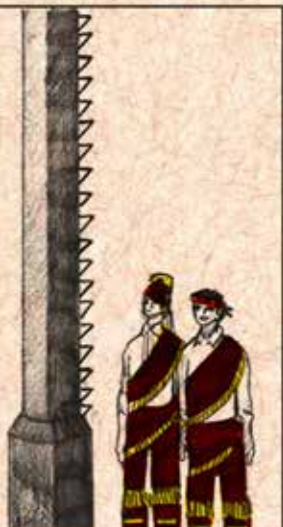

y colores
que los
caracterizan
por región.

Es tu turno.

El palo
representa
la unión
entre lo
celestial
y lo
terrenal,
entre los
dioses y
el hombre.

A partir de
este punto
no hay retorno

Está helando
aquí arriba...

pero no se compara con
esta maravillosa vista

Cada uno sube a
danzar al tecomate.

TÚ

¡SUBE!

EL
INICIADO

Los espíritus
están aquí.

¿Estás listo?

Recuerda,
no estás
solo.

¿Qué espíritu has elegido?

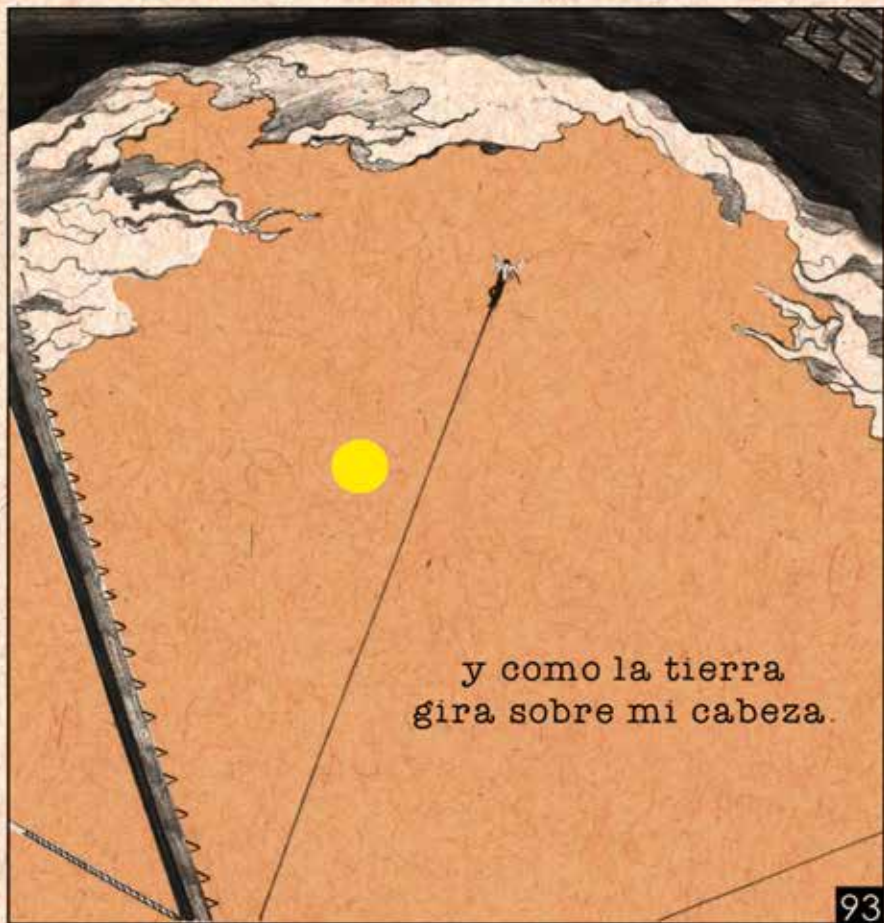
Uno con alas.

Sólo me resta
soltarme al vacío.

Sólo veo el palo girar
a mi alrededor.

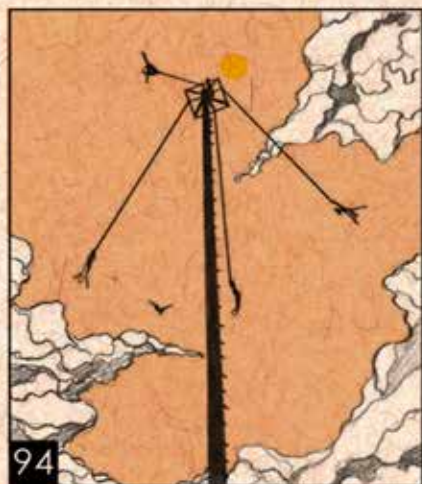

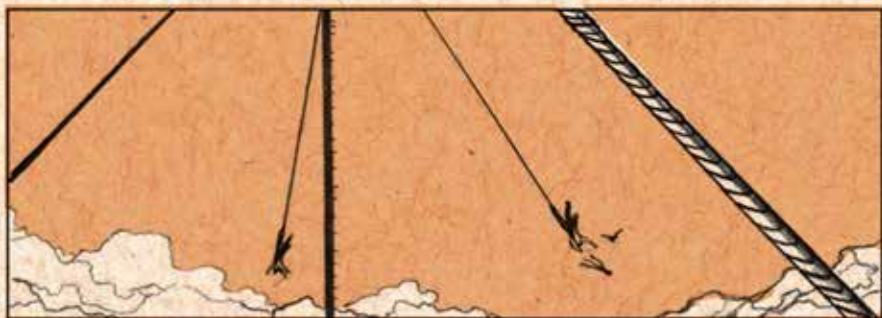
y como la tierra
gira sobre mi cabeza.

¿Será...

otra señal?

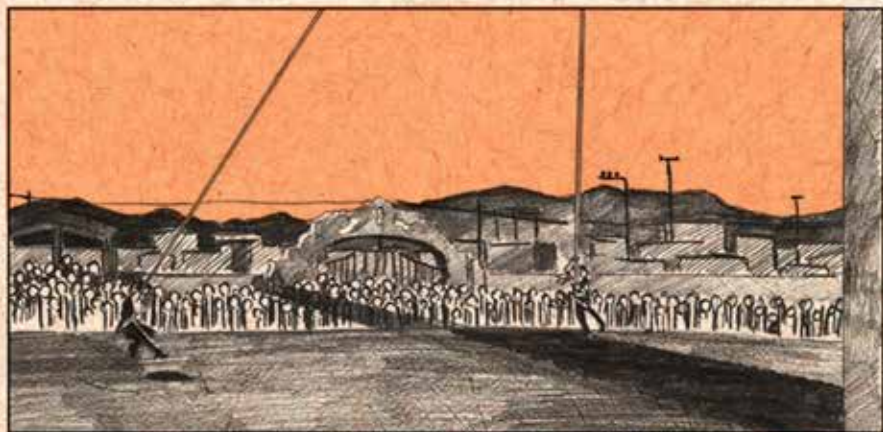

Desciende,
hasta llegar
a tu destino.

Después del miedo...

Llega la alegría.

Es mejor vivir la experiencia,

que morir de frustración.

Esto es suyo

"Los Voladores en sus orígenes"

En sus inicios, volar sólo le era permitido a los hombres, incluso sólo a algunas familias privilegiadas. Actualmente puede ser practicado por cualquiera que desee aprenderlo y apreciarlo.

Xiuhmōlpilli

(Anudación/atado de años)

Tochtli

Acatl

Tepcatl

Calli

Cada volador representa un carácter del año del calendario Azteca. Cada vuelta de cada volador, simboliza un año.

El primero (Tochtli) seguido por el segundo (Acatl) seguido por el tercero (Tepcatl) seguido por el cuarto (Calli) seguido de nuevo por Tochtli hasta completar cada uno la trecena, que por los cuatro dan 52 del siglo Azteca.

52 años en el que coinciden el calendario Lunar (73 años lunares) y el Solar (52 años).

Ilustración basada en la Escena del ritual del volador. Ca. 1540 d.C. Códice Tepeucila

La razón de hacer un cómic

Pertenezco a una asociación civil llamada Consejo de Arte y Cultura de Huauhinango A.C., como dice su nombre, busca promover nuestra cultura y tradiciones.

Mi intención es, a través de los cómics, no sólo dar a conocer el acervo cultural que nos da identidad, sino dignificar a los voladores por la labor de hacer perdurar este rito a través de los siglos.

Mucha gente, al verlos durante las ferias sólo esperan para que se lancen al vacío. Aún no tocan el suelo cuando todo mundo empieza a dispersarse debido a que se acabó el "espectáculo".

También conocer su origen. No son exclusivos de Papantla, Veracruz, sino también son pertenecientes a los estados de Puebla e Hidalgo y gran territorio del país.

En conclusión, profundizar en su ritual y en sus orígenes nos ayudará a valorar nuestro pasado y presente.

Guillermo Hernández Gallo.
Autor.

Agradecimientos

Gabriel Mañzaño

Daniela Rucabado

Saúl Moises Cardoña

Fernando Trejo

Gabriela Diaz

Geazul González

Mtro. Bulmaro y Voladores de Huachuinaño

Mtro. Anselmo y Voladores de Cuacvila

Dibujo hecho por mí
el día que volé.
(Feb. 2016)

Si ahora aprecias más el ritual de los Voladores,
este libro habrá cumplido su propósito.

Vestimenta Prehispánica.

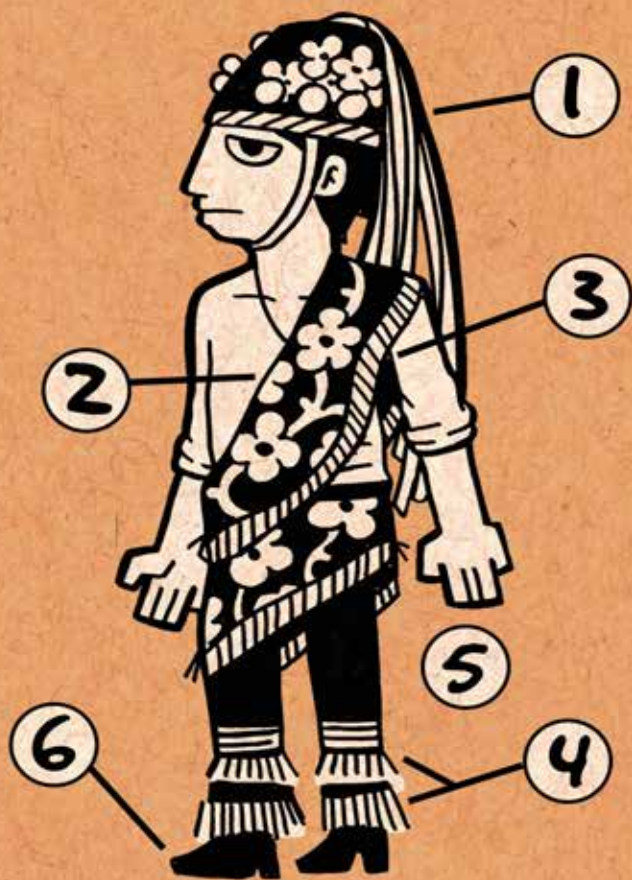

El atuendo original es
representado por cinco aves;
águila, tecolote, papagayo,
cuervo y gallo.
Más tarde cambió con el meztizaje
al atuendo indígena.

Vestimenta Indígena

El atuendo indígena tiene gran variedad de simbolismos en cada uno de los elementos que lo conforman

1. Los listones aluden a los colores del arcoíris.
2. Los bordados (plantas y flores) aluden a la primavera y a la vegetación, así también puede llevar bordado flores o animales de la región a la que pertenezca el volador.
3. Los medios círculos del pecho y espalda representan las alas.
4. Los flecos dorados del pantalón representan los rayos del sol.
5. El color rojo simboliza el alma de los guerreros muertos y el flechamiento en honor a Xipe-Totec, al igual que el calor producido por el sol. Algunos trajes varían de color por la región ya sea por costumbres o religión.
6. Los Botines de cuero de color negro o café denotan la influencia española.

Xipe-Totec

“Nuestro señor desollado”

La Danza del volador parece haber tenido su origen en relación con la deidad de la vegetación “Xipe-Totec”, dios de la primavera, pues la piel de la víctima con la que se revestía representaba la nueva generación que hornaba la tierra al cubrirse de plantas frescas después de las primeras lluvias.

Tlazolteotl

“Fertilidad de
la tierra”

Este rito está fuertemente ligado con el culto a esta deidad femenina. Los pueblos realizaban un rito agrario a honra de Xipe-Totec, en la primavera y de Tlazolteotl en otoño, simulando cuando las frondas pierden su follaje y cuando lo recuperan, el despellejar a una mujer por la cosecha, poniendo nueva piel a un hombre.

Danza de los Huahuas

Es un rito ligado a la agricultura con connotaciones solares. Esta aparece en conjunto con la danza del volador en culto a la fertilidad ofrecido al dios Xipe-Totec.

La velocidad con la que gira el molinete o cruceta describe el signo de "Nahui olin" (movimiento y vida) y se asocia con el movimiento de los astros y al sol como deidad central.

En la danza del volador se gira de forma horizontal, simulando la rotación de la tierra, mientras en la huahua es de forma vertical simulando la lluvia al caer.

Instrumentos de Viento y percusión

Sonaja

Flauta de
carrizo

Teponaztli

Silbato de
barro

Caracol
marino

Huéhuetl

cascabel

Tamborcillo

Bibliografía

Huauchinango haciendo su historia.
"No todos los voladores son de Papantla"
Ricardo Leopoldo Pérez Gómez
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2005

La danza de los voladores.
Origen y simbolismo
Leonardo Zaleta
Ediciones y gráficas Eón
1998

Ceremonia Ritual de Voladores
Expediente Técnico
UNESCO
2008

México Antiguo.
Antología de arqueología mexicana
INAH
1995

La vida de cuadritos.
Breve guía de la historieta
Eduardo del Rio
De Bolsillo
2010

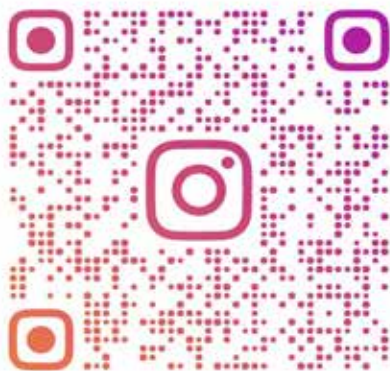

Todo vuelo empieza con los
Pies en el cielo

Un cómic basado en el
contrometaje del mismo nombre

Para más contenido
del autor:

GMO.GALLO

¿Cómo se inicia un volador?

Previo al vuelo, el iniciado a volador se somete a una rigurosa preparación tanto física como mental pero sobre todo espiritual ya que el primer vuelo suele ser el más difícil pero... ¿qué es ser un volador?

Volar no es arriesgar la vida, si no trascender de una manera espiritual. Para algunos una tradición, mas para un volador, un ritual ancestral.

Un volador iniciado se adentra en una búsqueda con la esperanza de romper con su miedo a través de la sabiduría de los espíritus que habitan en el monte.

Es encontrarse a sí mismo, una búsqueda espiritual, es enfrentarse a lo desconocido.