

Un Amable por el mundo: Visita a Nueva España y su representación en el biombo de Cabrera.

BONACCI, Carolina / Instituto de Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - carolinabonacci@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: Amable - danza - colonial - barroco - biombo*

» **Resumen**

En este trabajo expondré la continuación de mi investigación sobre esta famosa pieza musical danzable y sus exponentes encontrados en el territorio de la Nueva España en el siglo XVIII. Haciendo una reconstrucción musical, históricamente informada, de una de estas partituras, extrapolaré la coreografía original de Louis Pécour de 1701, en notación Feuillet, a los fines de verificar su concordancia.

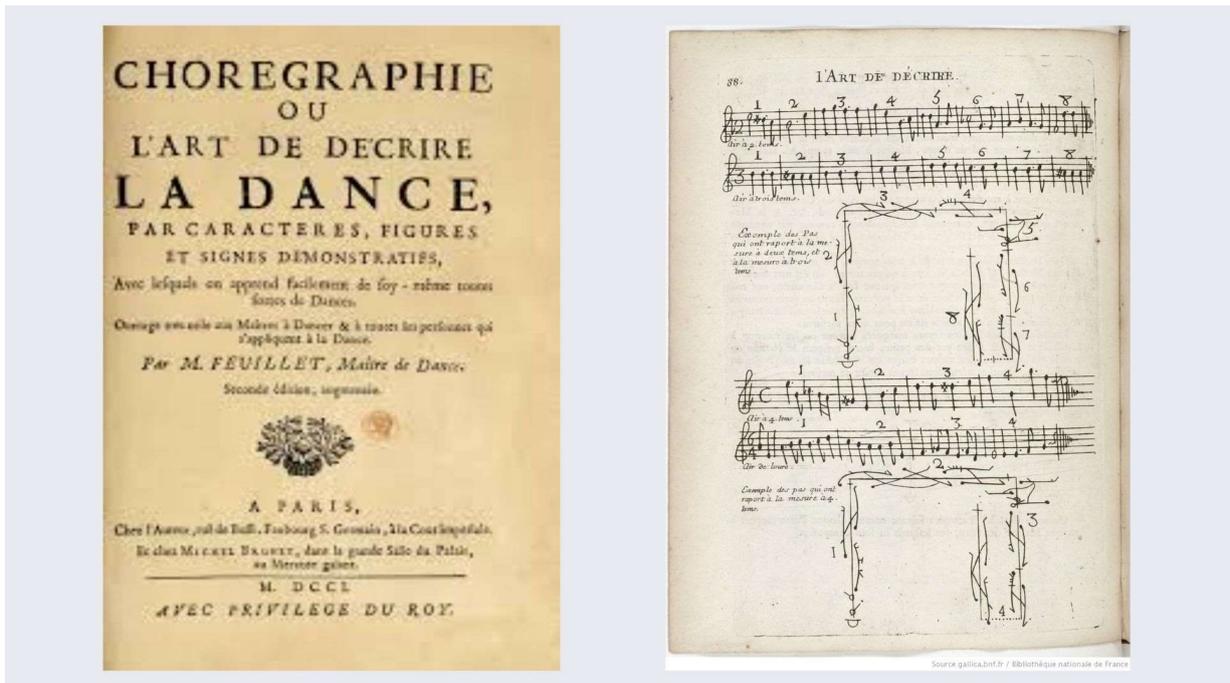
La utilización de diversas fuentes de información, como las pictóricas, es de vital importancia para poner en contexto el ámbito en donde estas danzas se desarrollaban. El relato costumbrista llevado a cabo por el pintor Miguel Cabrera en diferentes pinturas, en particular, el biombo llamado “Fiesta Galante con Músicos”, es motivo de nuestro análisis comparativo, para interpretar qué nueva información nos aporta y corroborar si esas imágenes corresponden a la danza.

» **Presentación**

Luego de su nacimiento, “Aimable Vainqueur”, aria perteneciente a la Tragédie en Musique “Hésione” de André Campra, en 1700, comenzó un viaje inexorable hacia la fama. Si bien esta ópera fue representada numerosas veces, con mucho éxito, la pieza musical que desde ahora llamaremos “Amable” (tal su nombre castellano), excedió este éxito primigenio, para convertirse en una de las partituras más interpretadas, copiadas y versionadas de este período. Su fama fue tal, que en algunos libros para aprender a ejecutar instrumentos, como ejemplo de Loure (su forma musical) se utilizaba directamente la palabra “Amable”. En cuanto a la danza, si bien existe la notación Beauchamp-Feuillet de la coreografía teatral, fue la creación por parte del maestro Guillaume-Louis Pécour y de su coreografía para una pareja, lo que llevó al “Amable” a todas las cortes, salones y teatros del mundo occidental.

› **Viaje de un “Amable”:** El comienzo

En 1700 se publicó un libro fundamental para el desarrollo de la Belle Danse: el Sistema de Notación Beauchamp-Feuillet. Bajo el título de: “Chorégraphie, ou l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs”, Raoul Auger Feuillet, explica un nuevo método de escribir y transmitir coreografías. El completo sistema incluía en cada hoja la partitura con la música a ejecutar, el detalle de los pasos a realizar, su duración respecto de la música y el diseño espacial correspondiente. Este método revolucionario permitía a los maestros de danza de todas las cortes occidentales aprender y enseñar a sus nobles pupilos las últimas novedades de Versailles, centro indiscutido de la vida cultural de este período. En apoyo de ese trabajo teórico, y buscando difundir las danzas francesas, Feuillet, editó una serie de “Recueil de Dances”; colecciones o compendios de danza, en donde cada año publicaba los bailes que estaban en boga, y que, en su mayor parte, eran coreografiados por él mismo o por M. Pécour.

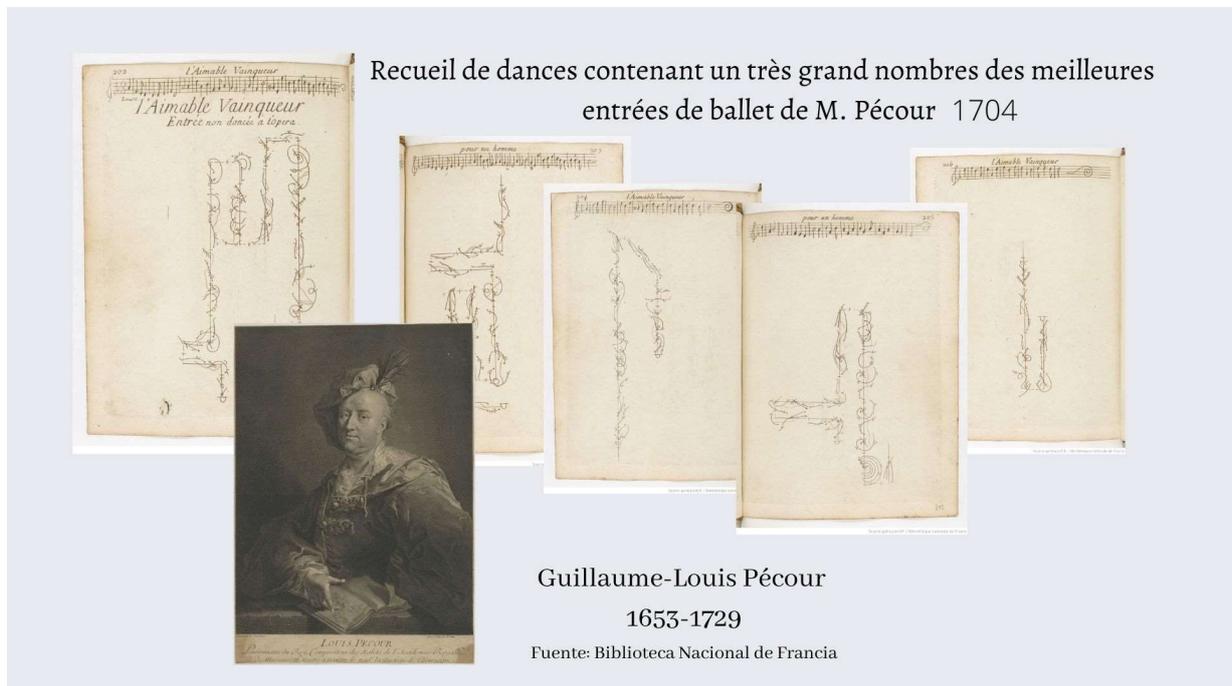

Fuente: Biblioteca Nacional de Francia

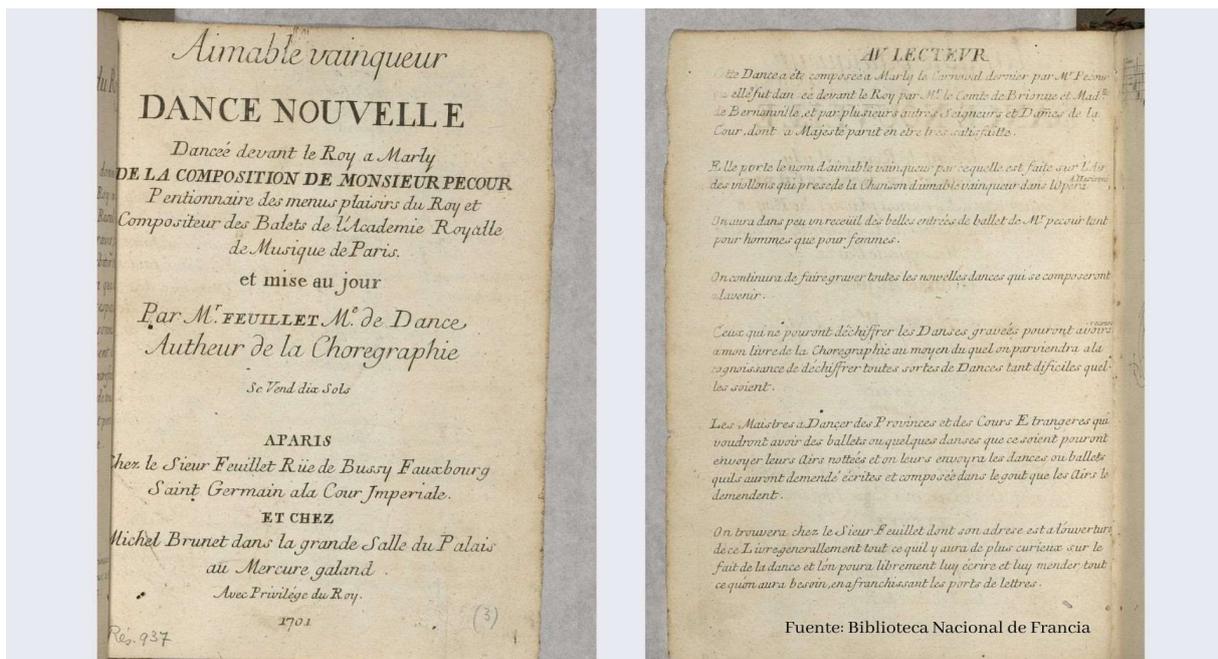
Guillaume-Louis Pécour (1653-1729), fué un bailarín y coreógrafo parisino muy destacado por su elegancia y nobleza en el escenario. Alumno del Maestro Pierre Beauchamp (quien también fuese maestro de Feuillet), comenzó su carrera en la Académie Royale de Musique, primero como bailarín en obras de Molière y J.B. Lully y luego como coreógrafo. Nombrado por Luis XIV como “Pensionnaire des menus plaisirs du Roy”, ostentaba también el título de “Compositeur des Ballets de l'Académie Royale de Musique de Paris”.

Recordemos que especialmente en Francia, la danza tenía un papel político y social fundamental, y en las óperas francesas, un especial desarrollo.

El 21 de diciembre de 1700, en el Théâtre du Palais Royal de París, L'Académie Royale de Musique presenta “Hésione”, Tragédie en Musique, de André Campra. Es de su tercer acto, donde Venus canta “Aimable Vencedor”, que se encuentra la partitura de nuestro Amable. Si bien en uno de los “Recueil de dances” de Feuillet (1704) encontramos una notación de un solo llamado “L’Aimable Vainqueur”, cuya música corresponde a la de Campra, esta cuenta con la inscripción “non danceé a l’opera”. Los motivos de que esta coreografía no fuese presentada en la ópera, pero sí publicada, no son aclarados, pero es probable quizás que fuese creada y luego descartada. Si bien la ópera fué muy exitosa y repetida en diferentes oportunidades y lugares, nada se compara a la fama de su Amable Vencedor.

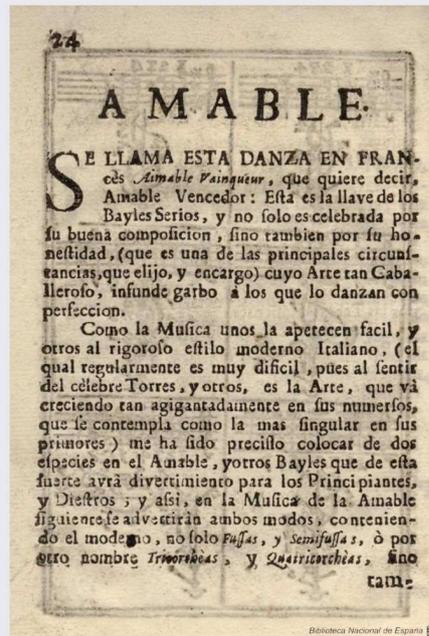
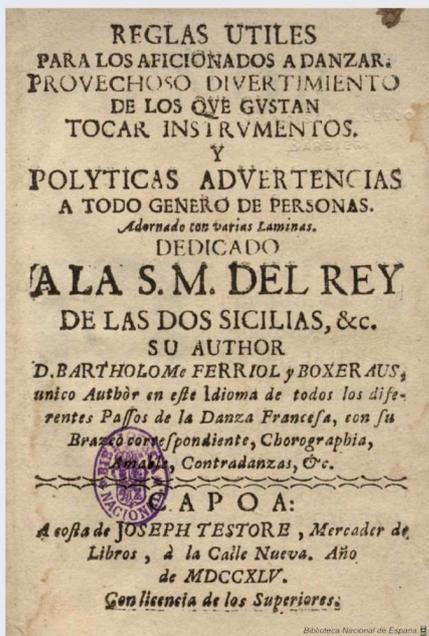

El motivo principal de nuestra presentación, hace su aparición por primera vez en 1701, ante el Rey Luis XIV en su Palacio vacacional de Marly: una danza para una pareja llamada “Aimable Vainqueur” o Amable Vencedor. Creada por M. Pécour y publicada por primera vez por M. Feuillet, esta danza, que se vendía sola (es decir, en forma individual), rápidamente llegó a ser la favorita de su tiempo.

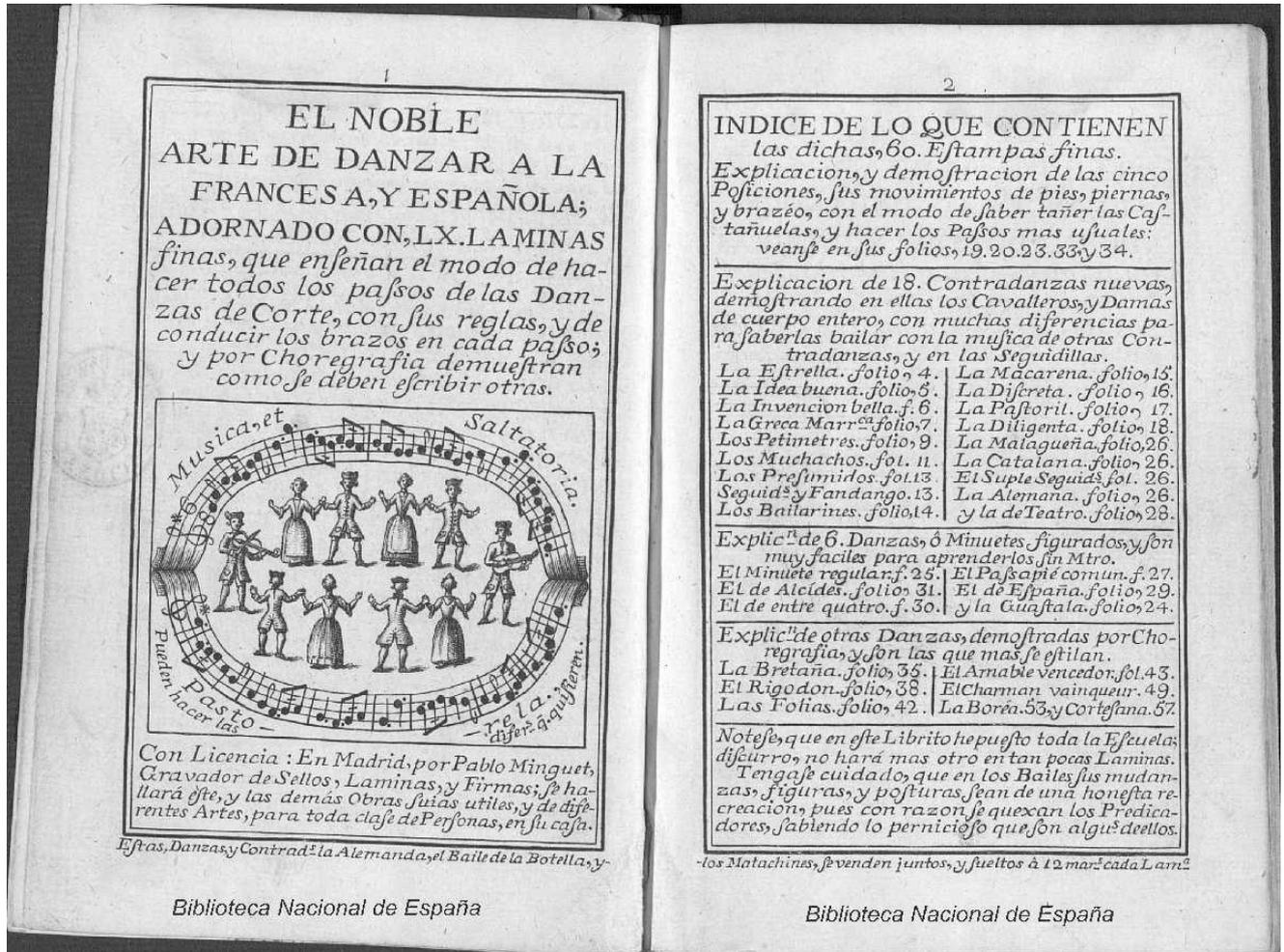
› **Un amable por el mundo: visita a España**

En 1645, es decir a 44 años de la creación del maestro Pécour, encontramos al Amable en “Reglas utiles para los aficionados a danzar: provechoso divertimento de los que gustan tocar instrumentos y polyticas advertencias a todo genero de personas:adornado con varias laminas ” del maestro de danza Bartholome Ferriol y Boxeraus. Nótese que en la portada se anuncia: ...”todos los diferentes pasos de Danza a la Francesa, con su brazeo correspondiente, Chorographia, **Amable**, Contradanzas, ..”, es decir, ya la importancia de su nombre supera a la mención de otras tipologías de danza. En su descripción del Amable nos informa: “Esta es la llave de los bayles serios, y no solo es celebrada por su buena composicion, si no tambien por su honestidad, (que es una de las principales circunstancias que elijo y encargo), cuyo arte es tan caballeroso, infunde garbo a los que lo danzan con perfeccion”. Recordemos que el símbolo inequívoco de nobleza estaba dado por tres tópicos: saber danzar con prestancia, montar a caballo y el arte de la guerra (esgrima). Esta honestidad que nos encarga el autor se refiere a la correcta posición de los pies y las piernas al danzar, es decir, cuidar la postura y la técnica específica de la Belle Danse. En este ejemplar se encuentra el Amable en notación Beauchamp-Feuillet, con la coreografía original de M. Pécour.

Otro ejemplo de su paso por España fué: “El noble arte de danzar a la francesa y española, adornado con LX laminas finas, que enseñan el modo de hacer todos los passos de las danzas de Corte, con sus reglas, y

de conducir los brazos en cada passo, y por choreografía demuestran como se deben escribir otras”, publicado en 1755 por Pablo Minguet, famoso grabador madrileño, quién publica la notación del Amable.

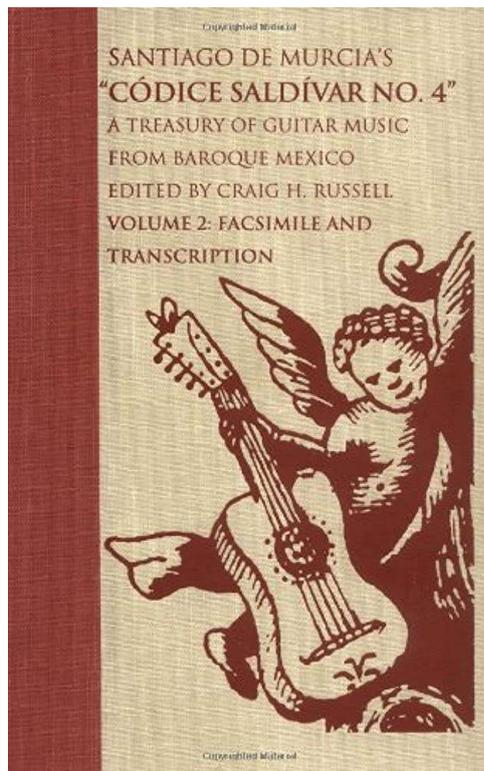
» Llegada de un Amable a la Nueva España

El Virreinato de Nueva España constituyó el virreinato más extenso, existiendo entre los siglos XV y XIX. Fué una entidad política y territorial establecida por el Imperio Español en América como parte de la colonización. Comprendía algunos territorios de América del Norte, América Central, Asia y Oceanía. Para su mejor administración, se dividieron en varios reinos y capitanías.

Siendo el Amable una danza tan conocida en España, es lógico suponer que llegó rápidamente a las colonias americanas. Si bien son varias las versiones encontradas en los territorios virreinales, estas son solamente sus partituras musicales, sin la correspondiente notación coreográfica dancística.

El Códice Saldívar Nro. 4 - del músico Santiago de Murcia (1730)

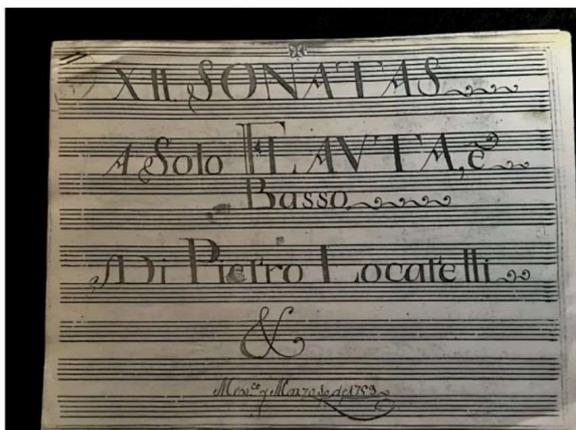
Este manuscrito encontrado en 1943 por el musicólogo Gabriel Saldívar en Guanajuato, México; contiene entre sus 94 páginas en tablatura para guitarra una llamada : "La Amable Despacio" y que corresponde a una versión del Aimable Vainqueur de Campa. Escrito de puño y letra por Santiago de Murcia (1673-1739) de quién poco se sabe, salvo que fué músico, guitarrista y compositor español del período barroco.

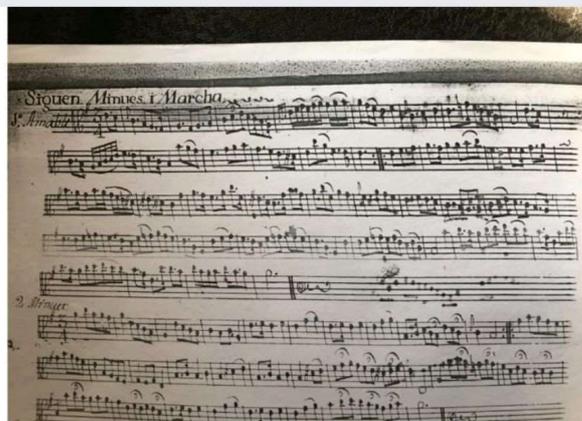
Fuente: Biblioteca Nacional de la UNAM. Fodo 787.61 SAN .d vol. 2

Manuscrito XII Sonatas de Pietro Locatelli y Anexo de danzas, minuetos y marchas

Este documento manuscrito de 1759, que se encuentra en el Instituto Nacional de Antropología de México, contiene las sonatas del músico Pietro Locatelli, compositor importantísimo del barroco. Acompañan estas sonatas otras partituras de Luis Missón y una obra para flauta de Puchinger. Luego de una serie de marchas y minués de autores anónimos, encontramos una versión del Amable, cuyo original corresponde a André Campa.

Portada de la Edición de 1759, de las XII Sonatas de Pietro Locatelli, que se encuentra en el INAH. Instituto Nacional de Antropología, en México.

Manuscrito Eleanor Hague de Chalco o Manuscrito Joseph María García

Encontrado por la musicóloga Eleanor Hague en México, a mediados del siglo XX, el manuscrito se encuentra actualmente en Los Ángeles, en la Biblioteca del Southwest Museum. También llamado Manuscrito de Chalco, y cuya fecha está consignada en el mismo documento, data de 1772, en la provincia de Chalco, Estado de México, se encuentra bellamente encuadernado en piel y consta de 298 partituras musicales de diferentes danzas. En algún momento perteneció a Joseph María García, y se supone que posiblemente fuese él quien recopilara estas danzas. Llama mucho la atención, semejante compendio de partituras en un lugar rural y que estuviese en poder de una persona fuera de las altas órbitas. Este documento es uno de los compendios más grandes de música profana que evidencian la riqueza musical de México. Nos remite al esplendor de los Saraos, tertulias y salones de danza de la Ciudad de México, en donde música y danza eran elementos de posicionamiento social y prestigio, aparte del deleite que brindaban a los concurrentes.

› ***La representación del Amable en el biombo de Cabrera***

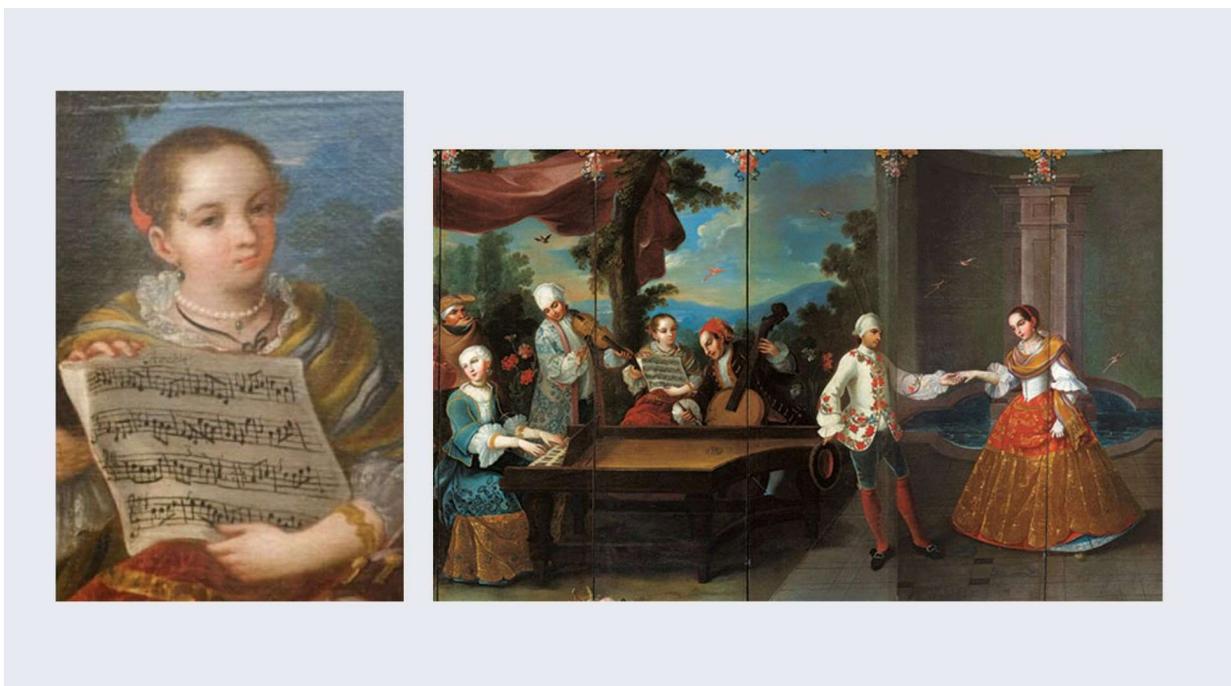
En esta búsqueda del paso del Amable por el Virreinato de Nueva España, es que nos encontramos con una nueva fuente de información: un biombo de 1760, llamado “Fiesta Galante y Músicos”, atribuido a Miguel Cabrera.

Miguel Mateo Maldonado y Cabrera era el nombre completo de este artista que define mejor que ningún otro el quehacer plástico en el México de mediados del siglo XVIII. Cabrera nació en Antequera de Oaxaca en 1695. Sus padres no eran conocidos aunque sí se sabe que era ahijado de una pareja de mulatos. Se formó en el taller de José de Ibarra e inició su actividad artística hacia 1740. Sus magníficos retratos de monjas, Sor Juana Inés de la Cruz (Museo Nacional de Historia), Sor Francisca Ana de Neve (sacristía de Santa Rosa de Querétaro) y Sor Agustina Arozqueta (Museo Nacional del Virreinato, en Tepotzotlán), son tres homenajes a la mujer: a su intelecto, su belleza y su vida interior. Destacó como pintor costumbrista, y además de sus biombos, sus obras más emblemáticas son las "Castas". Ésta obra es una serie de dieciséis pinturas, que evidencian la diversidad étnica del Virreinato de Nueva España. Finalmente, Miguel Cabrera murió en 1768.

El biombo tuvo su origen en el Oriente y llegó a Nueva España en el siglo XVII, aunque su uso se generalizó y pasó a formar parte del mobiliario de las casas señoriales en el siglo XVIII. Se utilizaba para separar ambientes y al estar bellamente pintados y ornamentados, contribuía al prestigio de quién los poseyera. Nuestro biombo en cuestión nos muestra una escena de un Sarao, una fiesta con baile y música. Se observa una pareja central en franca acción de comenzar a bailar, varias parejas en otros planos secundarios y un grupo de músicos tocando. Las cuatro hojas del lado izquierdo representaban el núcleo central de un grabado

de Bernard Picart (1673-1733), un distinguido representante del rococó francés, grabado en el cual Miguel Cabrera se inspiró, pero cambió sustancialmente el diseño, confiriéndole un tinte totalmente autóctono a la obra. De esta escena costumbrista podemos percibir mucha información, si bien como todo retrato es una construcción, podemos inferir algunos datos. La vestimenta es un claro ejemplo. El rebozo, típico de las damas novohispanas, que en un principio estaba destinado a las clases bajas, y que sin embargo pronto las damas de clases altas comenzaron a usar, se puede observar en varias de las damas retratadas.. Otro complemento típicamente novohispano es el gorro blanco que llevan en la cabeza algunos hombres: si bien este se utilizaba en Europa y América del Norte, cuando se quitaban las pelucas en el confort del hogar, en ámbitos típicamente privados, en la Nueva España se lo llevaba también en ocasiones festivas.

El dato que nos interesa especialmente es el agregado de una dama que sostiene una partitura en la que se puede leer claramente la inscripción “Amable” y unos acordes de la afamada música de Campra, indicando la familiaridad con que esta obra era recibida en el entorno de los Saraos y reuniones galantes.

En cuanto a la pareja central, podemos observar el rectángulo en dónde se encuentran parados, como si se tratase de una pista de baile apropiada para este uso (y específicamente un rectángulo, que es el formato espacial para la danza barroca). Si bien se encuentran tomados de las manos y en la coreografía original no hay indicaciones de ello, el gesto puede ser interpretado como la cortesía de acompañar a la dama para comenzar o, hipótesis que me parece más certera, después de danzar, acompañar a la dama a su sitio.

Recordemos también que el lugar correcto para danzar siempre es la dama a la derecha del caballero, por lo tanto, ésta debería estar a la izquierda del caballero (en la imagen están en posición invertida), hecho que apuntala la hipótesis de que la danza, o bien no comenzó, o bien ya concluyó. Obsérvese el escalón insinuado entre la pista de baile en el cual apoya el hombre su pié izquierdo, y el otro pié, que parece en una posición inferior, la dama toma su pollera como para descender, y el caballero tiene la cabeza descubierta, como si hubiese hecho una reverencia.

Para la reconstrucción de esta danza llamada “Amable”, y su representación en el biombo de Cabrera, he elegido la versión de Campra compilada en el Manuscrito de Chalco. La idea ha sido comprobar si la coreografía original de M. Pécour concuerda con esta música.

Para ver la danza, acceder al siguiente link: <https://youtu.be/hgrO-P6Ss-s>¹

Si bien el Amable es una danza de parejas, la presente reconstrucción la he realizado sola, interpretando los pasos y desplazamientos correspondientes como si danzara con un compañero. La coreografía es la original de M. Pécour y es ejecutada con la técnica de la belle danse.

› **A modo de conclusión:**

La reconstrucción musical y dancística de la versión del Amable que se encuentra en el Manuscrito de Chalco, coincide plenamente con su original creado por André Campra para la ópera “Hesione” y con la coreografía notada por M. Pécour, para una pareja, en 1701.

Las diferentes partituras encontradas en el territorio de la Nueva España, así como también su aparición en el biombo costumbrista llamado “Fiesta Galante con músicos”, nos hablan de la gran difusión y popularidad que contó esta pieza musical danzable en estos territorios americanos.

La cronología observada en los diferentes hallazgos del Amable nos dan cuenta del éxito sostenido en el tiempo: desde su estreno, en París en el año 1700, hasta la Nueva España en el año 1772, en el Manuscrito de Chalco.

¹ En primer lugar quiero agradecer muy especialmente al maestro Rafael Pérez-Enríquez, por su fundamental colaboración y aportes en el presente trabajo. También agradezco infinitamente a los excelentes músicos que participaron en la reconstrucción históricamente informada de la partitura del Amable de Chalco, junto con el maestro Enriquez:: Víctor Vázquez (Violín Barroco), Jorge Morenos (Guitarra y arreglos), Rafael Pérez-Enríquez (Viola da Gamba)

Fuentes

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86232407/f7.image>

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85914682.image#>

<https://www.operadeparis.fr/en/magazine/350-years/tutu/guillaume-louis-pecour-1653-1729>

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9062831w/f5.planchecontact>

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k859928t.r=>

<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000043155&page=1>

<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175380&page=1>

<https://musicaantigua.com/el-codice-saldivar-no-4/>

<https://www.facebook.com/virreinato/photos/el-manuscrito-de-chalco-m%C3%BAsica-para-bailar-en-m%C3%A9xico-del-siglo-xviii-el-manuscrit/559745770745674/>

<https://musicaantigua.com/reviven-piezas-profanas-tocadas-en-el-mexico-virreinal/>

<https://revistas.unam.mx/index.php/multidisciplina/article/download/27716/25665#:~:text=El%20biombo%20tiene%20su%20origen,sirve%20para%20dividir%20un%20espacio.>

<https://unframed.lacma.org/2018/02/19/fashion-music-and-secret-messages-mexican-folding-screen>

https://www.academia.edu/95567988/Nuevas_referencias_de_las_danzas_del_manuscrito

https://www.academia.edu/78633571/Manuscrito_Eleanor_Hague_de_Chalco

https://www.academia.edu/81114726/Sarao_en_Chalco_Preliminares_y_textos_Vers_03_1_