

MÚSICA RELIGIOSA DE FINALES DEL SIGLO XIX EN GUANAJUATO: CONTEXTO HISTÓRICO ANÁLISIS MUSICAL, RESCATE Y TRANSCRIPCIÓN

Blanca Gabriela Castillo Durán(1); Alejandra Bejar Bartolo(2)

1 Licenciatura en Música (Composición), Departamento de Música, DAAD, CG, Universidad de Guanajuato | gabrieladucas@gmail.com

2 Profesor-investigador, Departamento de Música, DAAD, CG, Universidad de Guanajuato | alejandrabejar@hotmail.com

Resumen

Se analizaron y transcribieron dos partituras que la Congregación Familia de Corde Jesu logro conservar de la Asociación de las Hijas de María Inmaculada de la ciudad de Irapuato. Se describe el contexto histórico de dichas partituras, las cuales son de gran valía: cuatro años después de la instauración en Irapuato de la Asociación de las Hijas de María, sus fundadoras, las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul, son exiliadas de nuestro país por órdenes del presidente Lerdo de Tejada. Las partituras de las obras Ave Maris Stella e Himno a la Virgen María a tres voces, son escritas por un célebre mexicano de la época, el Presbítero Irapuatense Gabino Chávez. Cabe mencionar que existe el registro bibliográfico de la interpretación de una de las obras en el año 1893. Ambas obras se han conservado guardadas y posiblemente no han sido interpretadas desde principios del siglo pasado.

Abstract

They were analyzed and transcribed two scores that the congregation Family Code Jesu preserve achievement of the Association of the Daughters of Mary Immaculate from the city of Irapuato. The historical context of these scores is described, these are of great value: four years after the establishment of the Association of the Daughters of Mary in the city of Irapuato, its founders, the Sisters of Charity of St. Vincent of Paul, are exiled from our country by the orders of President Lerdo de Tejada. The scores, Ave Maris Stella and Hymn to the Virgin Mary on three voices, ore written by a famous Mexican of the time, the Irapuato's presbyter Gabino Chavez. Is worth mentioning that exists a bibliographic record of the interpretation of one of the works in 1893, and both have been preserved saved and they have not been performed since early las century.

Palabras Clave

transcripción; análisis, siglo XIX.

INTRODUCCIÓN

La producción musical religiosa de finales del siglo XIX en Guanajuato, va de la mano con la religiosidad que se vivía en la época. Se han encontrado en algunos archivos musicales de casas religiosas del estado de Guanajuato, algunas partituras que datan de esta época [1].

Este trabajo pretende demostrar los resultados obtenidos del análisis y transcripción de dos obras musicales de un autor Irapuatense. Dichas obras pertenecieron a la Asociación de las Hijas de María Inmaculada en Irapuato.

Las hijas de la caridad de San Vicente de Paul, una vez que llegan al país, establecen hospitales y escuelas. En la ciudad de Guanajuato atienden el Hospital de Belén y el Hospital de la presa [2]. En Irapuato atienden un pequeño hospital y una escuela [3] y en 1870 fundan la asociación de las Hijas de María Inmaculada.

Quiero destacar que esta asociación estuvo presente en varias partes del país y del mundo [4], por lo que considero pertinente abordar un poco del contexto de su fundación y su llegada al país.

La asociación de las Hijas de María Inmaculada

Antecedentes

En 1832, París sufría una epidemia de cólera morbis [5]. El Arzobispo Molon de Quelen se da cuenta de una gran necesidad en: los hospitales eran insuficientes para tantos enfermos¹. Existe en Francia una congregación; los Misioneros de San Vicente de Paul², que tenían una compañía de religiosas entregadas a la caridad: las hijas de la caridad de San Vicente de Paul³ en conjunto, convirtieron la casa de los Lazaristas⁴ en hospital, donde atendieron al que lo necesitaba. Debido a los niveles tan elevados de huérfanos que la epidemia dejó, se abrieron establecimientos llamados “obradores”, donde se les enseñaba a los huérfanos una profesión de acuerdo a su sexo y edad. La mayoría de estas casas eran dirigidas por las Hermanas de la Caridad.

De los enfermos a la población. De las muertes a los enfer.

DISTRITO.		CAPITAL.	
Donsi.....	1,36	1,20	10,21
Cambray.....	1,38	1,13	10,23
Lala.....	1,33	1,13	10,21
Valenciennes..	1,46	1,18	10,19
Dunkerque.....	1,173	1,92	10,16
Arenes.....	1,475	1,150	10,18 1/2
Lazebrouck....	1,136	1,7523	10,17

La mortandad ha sido en los departamentos del Norte, por término medio, de 40 sobre 20,87 enfermos y de 37 sobre mil habitantes.

IMAGEN 1: Número de enfermos y muertos en cada distrito de París en 1842 a Causa del Cólera Morbis [5].

Entre los estatutos con los que las niñas de alcurnia de esa época debían contar, se encontraba un cierto nivel de “instrucción religiosa”⁵, elemento o aptitud con el que las niñas huérfanas no contaban. Para alentar el gusto de las huérfanas, se establecieron reuniones a las que solamente eran admitidas las niñas con mejor conducta, proponiéndolo como un premio y estimulando a las demás a esforzarse, táctica que a las hermanas les dio buenos resultados. Estas reuniones se consagraban a la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Inmaculada Concepción. Poco a poco fueron implementando otras estrategias como utilizar una medalla con un listón azul que las integrantes de estas reuniones portaban lúcidamente en el pecho.

Esto era una cuestión doméstica que se fue difundiendo en las demás casas de huérfanos, no era algo que las autoridades eclesiásticas tuvieran en cuenta o le dieran importancia. El 19 junio de 1847, por decreto papal, su Santidad Pio IX obtuvo el poder de dirigir canónicamente a las asociaciones y escuelas dirigidas por las Hijas de la caridad, y el 19 de Julio de 1850 el Papa concede que el superior de cada casa pudiera erigirla. Así pues, la asociación de las Hijas de María fue puesta en manos de las Hijas de la caridad y de los padres Paulinos con total independencia [7].

Las Hermanas de la Caridad en México

En 1812 en la Constitución de Cádiz se decreta la disolución de las órdenes hospitalarias en la Nueva España. En 1820 entra en vigor, lo que lleva a México a una insuficiencia de hospitales. La administración de estos pasó a manos del ayuntamiento, proceso que logro la disminución de

hospitales, y la baja calidad de los servicios de estos, tengamos en cuenta que el nuevo personal trabajaba bajo sueldo, acción que iba en contra de los ideales de los frailes o enfermeras religiosas.

En 1842 José Guadalupe Romero, Párroco de Silao y un Doctor de apellido Andrade presentaron el 12 de noviembre un escrito al gobierno en el que solicitaban la autorización para el establecimiento de las Hijas de la Caridad en la ciudad de México y en Silao.

El 9 de octubre de 1843 el Presidente Interino de la República expidió el decreto por el que se permite el establecimiento de esta congregación en la ciudad de México y demás capitales del país.

El 11 de septiembre de 1844, salieron de Cádiz con rumbo al puerto de Veracruz once Hermanas y 2 sacerdotes, llegando a tierra mexicana el 4 de noviembre del mismo año [8].

El 30 de marzo de 1868, Juárez expidió un decreto donde declaro que no eran nacionalizables los edificios destinados a la beneficencia [9]. Cientos de religiosas, abandonaron sus conventos. Lo que quedaba de beneficencia pública estaba a cargo de las Hijas de la Caridad, pudiendo ser liberadas de tal decreto.

En 1873, al revisarse la vigencia del decreto de Juárez, se propone al Congreso la expulsión de la orden, y el 14 de diciembre de 1874, bajo el gobierno de Lerdo de Tejada, fueron expulsadas 410 religiosas, de las cuales 355 eran de nacionalidad mexicana. Salieron en grupos, hasta que las últimas partieron de Veracruz con destino a Francia el 17 de enero de 1875.

La mayoría de ellas -incluyendo a las mexicanas-abordaron en Veracruz el barco "Louissianie" y el "Ville de Brest".⁷

Gabino Chávez y la Asociación de las hijas de María en Irapuato.

José Gabino Chávez Lanuza, ilustre Irapuatense, nació el 19 de febrero de 1839. Polígrafo de cultura universal, que escribió más de cien obras (muchas de estas se encuentran catalogadas en la

Universidad Autónoma de Nuevo León [10]); fundador, junto con la Madre Magdalena Vargas Galeana de la Congregación Religiosa Familia de Corde Jesu" [11].

En 1870 se funda la Asociación de las Hijas de María Inmaculada en Irapuato, y el 31 de diciembre de 1874, las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul salen de Guanajuato con rumbo a Veracruz para abordar los barcos que las llevarán al exilio.

"¡Nuestras niñas, decían, no abandonéis a nuestras pobres niñas! "Y ríos de lágrimas derramaron las pobres niñas en esa ocasión!"

EL 16 de mayo de 1877 en Papa Pío IX expide por petición de "El Visitador de la Congregación de la Misiónn en México" el permiso para fundar nuevas Asociaciones de las Hijas de María, y continuar con las ya fundadas. Es así como el Pbro. Gabino Chávez llega a ser director de la Asociación en Irapuato, puesto que llevó durante 30 años.

1. La Bandera de la pureza (..) [4] Capitulo I pp. 7
2. Fundada en Francia en 1617 y aprobada por la Iglesia en 1633.
3. En 1655 la compañía es aprobada por el Arzobispo de Paris y en 1668 recibe la aprobación del Papa Clemente IX.
4. Hotel de Lorges, 95 de la calle de Seivres[6].
5. La bandera de la pureza [4] Capitulo I pp 11
6. Carta escrita por el Doctor Andrade y el Cura José Guadalupe. AGN, Justicia Eclesiástica, vol. 140, fs. 75-79. [8]
7. Un granito del trigo del bajo pág. 39[3]
8. La Bandera de la pureza (..) [4] Capitulo VII pp. 79

MATERIALES Y MÉTODOS

Una vez que accedimos al archivo musical de la Familia de Corde Jesu, se clasificaron las partituras de acuerdo a ciertas condiciones: autor, copista, género musical y estado físico en que se encontraba la partitura. Estos y otros datos (año, nombre del copista, formato de la obra: libro, cuadernillo u hoja suelta, sellos o marcas de agua y observaciones) se recaudaron, transcribieron y foliaron en fichas digitales.

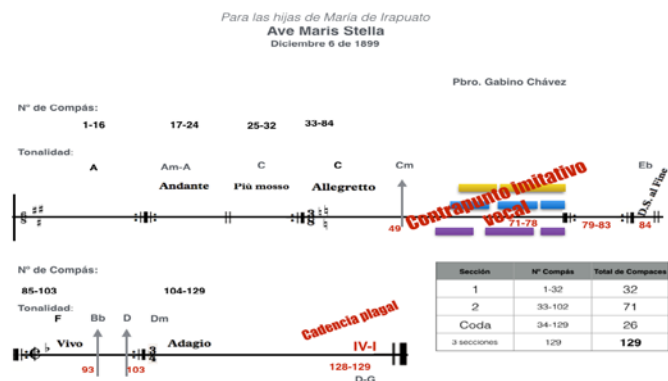

IMAGEN 2: Resumen gráfico del análisis musical del Himno Ave Maris Stella.

TRANSCRIPCIÓN

Se transcribieron dos obras pertenecientes a la Asociación de las hijas de María; Ave Maris Stella (manuscrito hecho por el autor en 1899) e Himno a la Virgen María a tres voces (Impreso por Herrero Hermanos editores en 1895). Para su elaboración se utilizó Sibelius 7⁹. La transcripción con esta herramienta evidenció que algunos pasajes contaban con posibles errores armónicos¹⁰ o de escritura musical, sin mencionar que una de las piezas al ser un manuscrito, en ocasiones resultaba difícil adecuar el texto literario al texto musical.

ANÁLISIS MUSICAL

Ave Maris Stella a 3 voces

Obra escrita para 3 voces, 2 voces femeninas y una línea de bajos acompañadas por piano. Es un himno que comienza en tiempo ternario y sin indicación metronómica. En los primeros 24 compases se delinea un contrapunto vocal de primera especie entre las voces femeninas, en el c. 32 entra la línea del bajo que desaparece en el c. 84 reapareciendo en el c.103 para llegar al final. La portada es un manuscrito que tiene la fecha del 6 de diciembre de 1899, dedicado a las Hijas de María de la ciudad de Irapuato y el sello de propiedad de la asociación. El texto literario es un

texto en latín el cual el autor aprovecha para utilizar ciertos recursos como cambios de agógica, textura melódica y modulaciones. Estos elementos son muy claros. En el c.15 se observa un cambio rítmico contrastante que logra por medio del cambio de semicorcheas después de un pasaje de corcheas en la línea del piano, así como un cambio armónico de un la mayor a menor, esto ocurre al tiempo que las voces entonan: Solve vincla reis, profer lumen caecis. En el C.71 se inicia un contrapunto vocal imitativo, por medio de divicis en la voz contralto y a veces en el bajo creando un efecto de 4 voces.

Himno a la Virgen María a tres voces.

Obra para tres voces femeninas, conformada por 5 secciones contrastantes entre sí que se intercalan con un coro. La primera sección o coro, en el cual participan todas las voces corresponde al texto:

*Venimos entusiastas al pie de tus altares
con flores y cantares tus glorias a ensalzar
con flores y cantares tu nombre a celebrar
Y amantes y gozosas cual hijas regaladas
tus plácidas miradas venimos a implorar.*

Desde la segunda hasta la tercera sección se encuentran entonadas por una solista acompañada de piano. La cuarta sección es dividida en otras dos, la primera es entonada por un solista c.171-181 donde después se suman las otras voces en el c.189, para llegar al punto climático de la obra por medio de un *Sotto Voce* que marca el final de una frase que después se convierte en una escala de Do mayor al unísono cerrando así la cuarta sección. La quinta sección cambia de un compás de 2/4 a uno de 3/8, dándole una sensación de mayor rapidez y brillo a la nueva melodía, el último acorde de esta sección es un C que se encadena a la última interpretación del coro dando una sensación de cadencia plagal puesto que el coro se encuentra en G.

9. Software de notación musical.

10. Ejemplo. falsas relaciones del c.16,18 y 34 en el Himno a la Virgen María.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Existe un texto del año 1893^[12] que relata una peregrinación de la diócesis de León hacia la Villa

Guadalupana en ciudad de México. Irapuato (que en ese tiempo pertenece a la diócesis de León) realiza el recorrido en vagones y lleva a un coro de 70 voces de las Hijas de María que interpreta el Himno Ave Maris Stella acompañado por un armonio.

*"(...) es una melodía entre canto llano y figurado, compuesta expresamente para entonar el Ave Maris Stella (...)"*¹¹

La descripción bibliográfica y la partitura ambos documentos elaborados por el mismo autor, coinciden en los siguientes puntos:

1. Se trata de una pieza coral.
2. Las partituras contienen un himno que comienza en tiempo ternario.
3. Entre los libros propiedad del autor¹² encontré un tratado de Canto Gregoriano, esto puede explicar la referencia que él mismo hace de su obra.
4. La mayor parte del contrapunto vocal es de primera y en ocasiones de segunda especie, esto es algo que corroboraría el punto anterior.

Sin embargo, estos mismos elementos nos llevan a poner atención en los siguientes puntos.

1. En el libro escrito en 1893 se habla de que la obra fue acompañada por un armonio, pero en la partitura se indica el acompañamiento para piano.

2. Los años del libro (1893) y de la partitura (1899) no es el mismo, aunque la partitura no es el manuscrito original y tiene dedicatoria a la Asociación de la ciudad de Irapuato.

3. El texto nos habla de un coro de 70 voces femeninas, pero en la partitura nos encontramos con una sección de bajos que una voz femenina difícilmente alcanzaría.

4. Una religiosa de la congregación Familia de Corde Jesu, actualmente trabaja en un archivo para la canonización de su fundadora, por medio de una entrevista me comentó de otro archivo que narra el mismo acontecimiento y menciona que iba una cantidad grande de sacerdotes, ¿acaso ellos serían quienes interpretarían esta sección?

El caso del Himno a la Virgen María a tres voces, es similar al anterior, ya que se encontró un texto del año 1892 [13] que describe:

*(...) ese himno que se entona (...) se forma de unos textos al parecer traducidos al francés (...) y se entonan en una especie de canto entre llano y figurado, de tiempo ternario y comienza con estas palabras Lo prometí soy hija de María.*¹³

Al analizar ambos documentos elaborados por el mismo autor nos lleva a las siguientes observaciones:

1. Las partituras contienen un himno, sin embargo, no comienza con la frase "lo prometí soy hija de María."

2. Existe un pasaje de unión entre la tercera y cuarta sección marcado por un cambio de agónica (de un Largo a un Poco Meno) y un cambio de armadura (de D a E). La segunda frase de

esta sección contiene el texto "soy hija de María" misma que desarrolla hasta la siguiente sección.

3. La fecha del texto y la partitura no coinciden; la partitura es una edición elaborada por Herrero Hermanos Editores posterior a la impresión del texto.

4. En la portada de la partitura, se puede apreciar que es el 5º número de una colección de 5 himnos a la Virgen de María para la Asociación de las Hijas de María todos ellos compuestos por el mismo autor.

5. El uso del software que se utilizó para la transcripción, así como el análisis nos permiten darnos cuenta de que el himno está formado por 5 secciones y cada una de estas tiene un tema distinto, además hay secciones que se podrían presentar como independientes del resto y aun así mantendría un buen discurso musical.

6. Lo anterior podría respaldar la hipótesis de que, al ser el quinto himno de 5, el autor pudo utilizar elementos musicales de los himnos anteriores para la construcción del último.

11. La peregrinación Guadalupana [12] pp. 26 y 27.

12. El Pbro. Gabino Chavez fue asesor espiritual de la fundadora de la familia de Corde Jesu. La congregación posee gran número de objetos personales, entre ellos algunos libros de su biblioteca personal.

13. Catecismo de las Hijas de María [13] pp. 17.

CONCLUSIONES

Queda demostrado que existe importante producción musical en el estado de Guanajuato durante el siglo XIX. Considero importante continuar con el estudio de este tipo de archivos, pues no solo son un testigo histórico; son parte del patrimonio cultural del país, voces escritas escondidas por la historia esperando ser reveladas para volver a ser música.

AGRADECIMIENTOS

A las religiosas de la Familia de Corde Jesu, quienes brindaron todas las facilidades para acceder a sus archivos en especial: R.M Ma. de la Luz Banda, R.M Luz Rosas, y a Sor Carolina Flores, miembro de las Hijas de la Caridad en México, quien muy amablemente contestó cada uno de mis correos.

Coro			No.5 Himno a la Virgen María a tres voces 1895 Pbro. Gabino Chávez			4ta sección. (coral)		
No. Compás	Observación	Tonalidad	No. Compás	Observación	Tonalidad	No. Compás	Observación	Tonalidad
1-5	Introducción temática	G	122-130	Introducción temática	D	189-201	Nuevo tema derivado de tema C (D).	C-Cm-G
5-19	Tema venimos entusiastas A	G	131-147	Nuevo tema (C). Soy hija de María.	D-Dm		Funciona como un tipo de coda vocal que cierra el conjunto de la 3ra y 4ta sección y une una 5ta sección la cual la finaliza con una escala de C mayor a tres voces.	
19-27	desarrollo	Em-E	147-159	Comienza a subir la melodía y modular a E	C-Em-B-Em	201-210	Volvemos a encontrarnos con una zona de alto registro, llegando nuevamente al la6.	C (escala de do marcado por un tutti)
27-41	A'	G						
41-47	codetta	G						
2da sección. (solista) Allegretto			3ra sección. (solista) Largo			5ta sección.		
No. Compás	Observación	Tonalidad	No. Compás	Observación	Tonalidad	No. Compás	Observación	Tonalidad
47-50	Introducción temática	C	159-167	Tema derivado del tema C.	E-F#	211-227	Nuevo tema con	G
50-66	Nuevo tema (B), característica principal: es un tema con grandes saltos. Comienza con un salto de 6 ascendente. Frases de 8 compases.	C	167-171	Se repite la frase soy hija de María para terminar esta sección con un Sol6 con calderón y entrar a la siguiente sección	E-G#	227-243	En el compás 230 vemos un tema contrante al nuevo tema	G-E-A
66-82	Compuesto por dos frases, una con las mismas rítmicas pero sin saltos, y otra un tema B con ligeras mutaciones. Encontramos un la6, el registro más alto en la obra (c.78).	Am-Dm-G-C				243-255	Puente modulante	G-C-Dm-G-C
82-106	Sección de desarrollo y modulación.	Eb-Bb-Gb				262-270	Tema E	G
106-114	Regresa al tema B pero con otro texto.	G				270-278	Frases final	E
115-122	Codetta temática	G	171-175	Nuevo tema derivado de tema C (D).	C	279-284	Final marcado por el piano solo para regresar al coro y terminar la obra.	C
			175-188	Funciona como un tipo de coda vocal que cierra el conjunto de la 3ra y 4ta sección y une una 5ta sección. Sube aromáticamente de G a C legando nuevamente al la6.				

IMAGEN 3: Análisis armónico-formal del Himno a la Virgen María

REFERENCIAS

- [1] Guerberof Hahn Lidia, (2010). The music archive of the Franciscan Monastery in Celaya (Mexico). Archivo musical de la basílica de Guadalupe. Anuario Musical N°65.
- [2] Flores Moreno Sor Carolina. Historia de la caridad. Primera venida (pp.181) Primer libro. Edición doméstica.
- [3] Ibarra Grande José de Jesús Pbro. (1974). Un granito de trigo del bajo. León Gto. Editorial NOVOA.
- [4] Chávez Lanuza Gabino Pbro. (1900). La Bandera de la pureza al final del siglo. Con licencia Eclesiástica. México. Imp. Elizalde.
- [5] Tardieu Ambroise Auguste. (1849). Del cólera epidémico: Lecciones dadas en la facultad de medicina de París. Editor Nabu Press.
- [6] Historia de los ciudadanos paliativos y el movimiento hospice. Sociedad española de ciudadanos paliativos (SECPAL). Sitio: cuencodeluz.org/descargas/MovHospice.pdf
- [7] Historia de los ciudadanos paliativos y el movimiento hospice. Sociedad española de ciudadanos paliativos (SECPAL). Sitio: cuencodeluz.org/descargas/MovHospice.pdf
- [8] González García Mario (2010). El colegio de las bonitas. Revistas INAH. Boletín "Monumentos históricos I, tercera época". Num. 20.
- [9] La administración pública en la época de Juárez. La administración juarista en la República restaurada (1867-1871). Apéndice documental. Volumen 3. México. Secretaría de la Presidencia, Dirección General de Estudios Administrativos 1974.
- [10] http://cd.dgb.uanl.mx/discover?scope=&pp=10&page=7&query=gabino+chavez&group_by=none&etal=0
- [11] cordejesu.mex.tl/1380755_MADRE-MAGDALENA.html
- [12] Chávez Lanuza Gabino Pbro (1893). La peregrinación Guadalupeña del 15 de agosto y las hijas de María. Reflexiones, episodios y extracto del sermón. México. Hermanos Editores.
- [13] Chávez Lanuza Gabino Pbro (1892). Catecismo de las hijas de María. Muy apropiado para las que no lo son. Querétaro. Imp.