

**PROYECTO EDITORIAL
MANUEL M. PONCE
ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA,
UNAM**

Prof. Paolo Antonio Mello Grand Picco

Profesor de Carrera Titular "B" de Tiempo Completo, en el Área de Piano, de la Escuela Nacional de Música-UNAM

paolomel@latinmail.com

PROYECTO EDITORIAL MANUEL M. PONCE ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA, UNAM

Resumen

En vida de Manuel M. Ponce se llegaron a publicar un gran número de composiciones, tanto en ediciones nacionales como extranjeras. Después de su fallecimiento se editaron algunas más con la empresa norteamericana Peer International Corporation. Sin embargo, todas las obras del compositor que se publicaron están agotadas (con excepción de las de guitarra por el impulso que recibieron de Andrés Segovia), o porque una gran mayoría de las casas editoriales ya no existe, o porque dejaron de reimprimirlas. Además, queda todavía un cierto porcentaje de las mismas que siguen inéditas.

En abril de 1998, el archivo integral de la obra de Ponce fue donado a la Escuela Nacional de Música de la UNAM por el maestro Carlos Vázquez (heredero universal del compositor). Desde entonces se encuentra resguardado en el fondo reservado de la biblioteca de esta dependencia, la cual asumió el compromiso de preservarlo y difundirlo. Es así como nace en el año 2000 el PROYECTO EDITORIAL MANUEL M. PONCE, un trabajo de investigación y de estudio, que tiene como finalidad ofrecer a estudiantes, profesores e intérpretes, partituras fieles a las intenciones del compositor, que respeten los textos originales, pero al mismo tiempo aclaren las dudas que se van presentando a través de la comparación de todas las fuentes disponibles.

Este proyecto se inició con la participación de tres académicos como revisores críticos y poco a poco se ha ido incrementando el número hasta contar con la colaboración de quince profesores –incluso de diferentes instituciones–, reconocidos por su profesionalismo y comprometidos en la revisión de las ediciones. Asimismo, personal capacitado y especialistas en las diferentes áreas unen sus esfuerzos para el mejor logro de nuestros objetivos.

Hasta la fecha se han publicado veintiún partituras de diversos géneros (instrumental, vocal y música de cámara), y próximamente saldrán a luz cuatro más. Se pretende así, realizar una edición que ofrezca un considerable enriquecimiento artístico y pedagógico, acorde con la ideología de la institución que alienta este proyecto.

Palabras clave: Publicaciones musicales, obras de Ponce.

MANUEL M. PONCE'S MUSICAL EDITIONS PROJECT NATIONAL SCHOOL OF MUSIC

Abstract

Manuel M. Ponce saw most of his works published by both national and foreign editors. And yet, some time after he died, the Peer International Company published some more. At present, there are no more copies available either due to the publishing houses' shutting down or their not reprinting Ponce's works anymore. In addition there are some original works that remain unpublished.

In 1998, the whole stock of Ponce's works was bestowed upon the National Autonomous University of Mexico, School of Music, by Professor Carlos Vázquez, Ponce's sole heir. Thereupon it has been safeguarded in a very special area of the School of Music's Library, since this institution has committed itself to the task of preserving and spreading this invaluable heritage. In order to carry on this task, the MANUEL M. PONCE'S MUSICAL EDITIONS PROJECT was created as a source of research and development for interpreters, teachers and students to be offered authentic materials faithfully respecting the original scores.

The project started with three experts and it has gradually increased to fifteen highly qualified professors –some of them of other institutions– and a well trained staff of specialists in the different areas who have joined us to pursue our objectives. We have published twenty-one works of diverse genres (instrumental, vocal and chamber music) and four more are coming out soon. We intend, hereon, to accomplish a considerable artistic and pedagogic enrichment according to the ideology of the institution responsible for this project.

Keywords: Manuel M. Ponce's Musical Editions.

En 1998 la Escuela Nacional de Música recibió el archivo integral de la obra de Manuel M. Ponce, donado por el maestro Carlos Vázquez, heredero del compositor. Desde entonces se encuentra custodiado en el fondo reservado de la biblioteca Cuicamatini de dicha institución, la cual, al momento de recibir tan importante patrimonio, adquirió el compromiso de ordenarlo, catalogarlo y preservarlo.

Parte fundamental de esta tarea ha sido difundir dicha obra a través de su publicación. Es así como nace en el año 2000 el PROYECTO EDITORIAL MANUEL M. PONCE.

Para valorar la importancia de este proyecto, es oportuno recordar que en vida de Ponce se llegaron a publicar un gran número de sus composiciones, tanto en ediciones nacionales como extranjeras. Después de su fallecimiento se editaron algunas más con la empresa norteamericana Peer International Corporation, bajo la supervisión del maestro Carlos Vázquez y gracias a la labor emprendida por Clementina Maurel viuda de Ponce.

Sin embargo, con excepción de la obra para guitarra, debido al impulso que recibió por parte del distinguido intérprete Andrés Segovia, a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte todas las publicaciones del compositor se fueron agotando paulatinamente. Por un lado, una gran mayoría de las editoriales desaparecieron, en otros casos dejaron de reimprimirla (como Peer International Corporation, G. Schirmer, Maurice Senart). Cuando la Escuela Nacional de Música recibió el acervo del compositor, las últimas partituras impresas remontaban a casi dos décadas y lo poco que se podía todavía adquirir eran remanentes de esas mismas. Por otro lado, aún queda en la actualidad un cierto porcentaje de obras de Ponce, en manuscritos autógrafos o de algún copista, que ha permanecido inédito .

Todo ello fue favoreciendo lamentablemente el uso "ilegal" de la fotocopia, verdugo de los editores, pero único medio para la difusión de la música de nuestro admirado compositor. Fotocopias, en ocasiones descoloridas y borrosas, que ponían (y por desgracia aún siguen poniendo) en una encrucijada a quienes deseaban descifrarlas. Ante este panorama, podemos comprender más a fondo el significado del PROYECTO EDITORIAL MANUEL M. PONCE, cuyo objetivo –recuperar las publicaciones de las obras del compositor– se une a la importancia que reviste para la difusión de la música mexicana.

Este proyecto se inició con la participación de tres maestros como revisores críticos de las partituras, dando como resultado, pocos meses después, la publicación de las primeras obras. Hasta la fecha han colaborado quince profesores de diferentes instituciones, reconocidos por su profesionalismo y comprometidos en la revisión de las ediciones. Asimismo, personal capacitado y especialistas en las diferentes áreas unen sus esfuerzos para el mejor logro de nuestros objetivos.

Contamos con veintiún partituras editadas y cuatro más de próxima publicación. Ésta, que podríamos considerar la primera fase del proyecto, porque concluye la edición de las veinticinco obras programadas desde el comienzo del mismo, integran la serie "Edición especial Clema Ponce", titulada así en reconocimiento de quien fuera la promotora de la publicación de la obra del Maestro después de su fallecimiento. A partir de la siguiente partitura que se editará (de la número veintiséis en adelante), el citado rubro será sustituido por el de PROYECTO EDITORIAL MANUEL M. PONCE.

Para ofrecer un parámetro sobre el significado de la cantidad de publicaciones que hemos alcanzado, resulta interesante hacer la siguiente reflexión: capturar y publicar una edición en la que sólo se reproduce la obra, manuscrita o impresa, no representa un gran logro y se puede realizar con cierta celeridad, pero se corre el riesgo de que en la mayoría de los casos se vuelvan a repetir imprecisiones y errores diversos. Nuestro objetivo, en cambio, tiene una función de mayor responsabilidad y por consiguiente de una mayor inversión de tiempo, ya que se trata de un trabajo de investigación y de estudio como a continuación se podrá apreciar.

Los lineamientos trazados para la elaboración de nuestras partituras se pueden resumir de la siguiente manera. El respeto a los textos originales es de primordial importancia; cuando el revisor desee anotar alguna indicación (dinámica, agógica, alteraciones, notas), ésta deberá ir entre paréntesis o entre corchetes. En los casos de la música pianística las digitaciones pertenecientes al compositor, por lo general muy escasas, se escriben en cursivas; aquellas que aparecen en redondas son las que sugiere el revisor. A través de la comparación de todas las fuentes que estén a nuestro alcance, se deben aclarar las dudas que se presenten. Dichas fuentes pueden ser partituras autógrafas (a lápiz o a tinta), esbozos de fragmentos musicales, manuscritos firmados por copistas, o anónimos, diferentes versiones de ciertas obras, primeras ediciones y, en fin, copias fotostáticas de algunos originales que a través del tiempo se han extraviado.

La edición cuenta también con un prefacio en el que se expone el contexto histórico –o incluso analítico– de la obra y, en su caso, características específicas de la misma (armónicas, interpretativas, de estilo). Algunas incluyen una sección final de notas críticas, en las cuales el revisor cita aquellas observaciones que crea necesarias con el fin de aportar esclarecimientos en torno a la partitura. Si dichas anotaciones llegaran a ser escasas, podrán señalarse al pie de página. Como complemento, en una de las solapas se presenta un breve perfil biográfico del compositor, así como una pequeña nota explicativa sobre el punto de partida que dio origen a estas publicaciones. En fin, con propuestas y sugerencias de diversa índole nos proponemos ofrecer una verdadera edición de estudio, aunque el tiempo de realización pueda llegar a ser considerable.

Los programas que se han usado para la captura del texto musical son Finale y Sibelius. Los estilos tipográficos empleados distinguen textos técnicos (cresc., dim., rall., entre otros), de los que no lo son (título, pies de página, notas críticas). El diseño editorial se ha mantenido con las mismas características en todas las partituras. El formato elegido es el tamaño carta, por ser práctico, aunque para el siguiente ciclo de publicaciones se usará uno un poco más grande, acorde a las dimensiones que presentan en general las ediciones comerciales y que, de hecho, nosotros ya llevamos a cabo en la edición de las Mazurcas.

El criterio que se siguió para seleccionar las obras que se han editado, fue el de alternar aquellas de mayor difusión con otras poco divulgadas (o incluso desconocidas), no sólo por pertenecer a ediciones que se perdieron en el tiempo, sino por tratarse de manuscritos que permanecieron inéditos.

Uno de los objetivos del PROYECTO EDITORIAL MANUEL M. PONCE es el de abarcar diversos géneros musicales simultáneamente: instrumental, vocal y música de cámara, para poder cubrir así intereses de diversa índole. Por medio de dicha subdivisión presentamos ahora un panorama de las obras que hemos publicado, con las características de las mismas a través de una síntesis de lo que cada revisor crítico expuso en el prefacio correspondiente.

MÚSICA INSTRUMENTAL

PIANO

La primera serie que salió a luz estuvo integrada por cinco obras para piano sólo: Intermezzo, tres Scherzini, y Suite cubana. El Intermezzo es tal vez la pieza para piano más célebre de Ponce.

Intermezzo para piano.

Revisor crítico: Mtro. Aurelio León Ptacnik.

Fuentes: autógrafo a lápiz; Edición De la Peña Gil, México, 1923.

El tema es de una singular inspiración, las dimensiones reducidas y su forma ternaria -con una breve introducción y una coda- le dan un equilibrio perfecto. Tal vez éstas han sido las razones por las que dicha obra tiene un lugar muy especial sea en el gusto del público como en el de los intérpretes, en el estudiante como en el profesional, en los recitales y en las grabaciones. Es el primero de tres Intermezzi para piano que Ponce escribió y aunque se desconoce la fecha de composición, pertenece a ese momento tan representativo de sus grandes obras románticas. Sobre esta renombrada pieza el Mtro. Aurelio León comenta: "Siguiendo la tradición de autores como R. Schumann y J. Brahms, [Ponce] da a la pieza un tratamiento independiente sin formar parte de una obra de mayores proporciones. La composición es eminentemente romántica, en el estilo de una canción sin palabras."

Un grupo de tres Scherzini (mexicano, maya, y A Monsieur Claude Debussy) nos muestra ya a un Ponce ecléctico.

Scherzino mexicano, para piano

Revisor crítico: Mtro. Aurelio León Ptacnik.

Fuentes: Edición Enrique Munguía, México, 1909.

Es el más conocido de los tres. Su expresiva melodía presentada en terceras nos hace pensar en la canción mexicana, por otro lado, la alternancia de ritmos binarios y ternarios (sesquiálteros) le confieren un particular atractivo regional al estilo de los sones.

Scherzino maya, para piano

Revisor crítico: Mtro. Aurelio León Ptacnik.

Fuentes: autógrafo a lápiz, 1919.

El Scherzino maya está inspirado en el son mestizo del sureste mexicano; es una breve pieza escrita en 1919, de forma binaria, con una ampliación cadencial al final de cada parte y la insistente presencia de un pedal de tónica en la mano izquierda.

Scherzino, A Monsieur Claude Debussy

Revisor crítico: Mtro. Aurelio León Ptacnik.

Fuentes: Edición Wagner y Levien, México, 1912.

El tercero de ellos, como el propio Ponce escribe en su dedicatoria, es un homenaje a Debussy. El autor emplea acordes y giros melódicos derivados de la escala de tonos enteros y la escala pentatónica tan usadas por el célebre músico francés. Compuesto en 1912, debemos recordar que ese mismo año Ponce presentó con sus alumnos de piano el primer recital en México integrado exclusivamente por obras de Debussy.

Suite cubana, para piano

Revisor crítico: Mtro. Aurelio León Ptacnik.

Fuentes: Edición Enrique Munguía, México, 1917.

La Suite cubana está integrada por tres piezas que llevan los títulos de Serenata marina, Plenilunio (cuyo primer manuscrito llevaba el sugestivo nombre de Noches cubanas) y Paz de ocaso (En el río Damují). Fue compuesta en 1916 durante la estancia del compositor en La Habana (1915-1917) y refleja una gran influencia española, por otro lado, presenta también giros melódicos y armónicos característicos de la música cubana. En la Serenata Marina predomina el ritmo de danza andaluza, mientras en la parte central se percibe una atmósfera impresionista. En cambio, la ornamentación melódica y ciertas armonías en algunas secciones de Plenilunio, acentúan el carácter español, pero en el ritmo se percibe el sabor cubano. Paz de Ocaso (En el río Damují) es una obra tímbricamente contrastante a las dos anteriores, ofrece sonoridades de un marcado impresionismo que evocan imágenes acordes al título mismo.

De estas cinco partituras la única que nunca había sido publicada es Scherzino maya.

Trozos románticos, para piano

Revisor crítico: Mtro. Aurelio León Ptacnik.

Fuentes: manuscrito (probablemente autógrafo) que contiene nueve Trozos románticos (aunque uno de ellos, Vespertina, no está incluido en la serie porque Ponce lo introdujo en el Álbum de amor); algunos manuscritos (autógrafos y de copista) de dos de los Trozos; Edición Enrique Munguía, México, 1912.

Los Trozos románticos son un conjunto de 14 piezas y un bello ejemplo de música de salón característica de la primera década del siglo XX. Sólo dos de ellas están fechadas: Hoja de álbum, en manuscrito autógrafo (1911), y Deseo, en un manuscrito de copista (1910). La primera fuente arriba mencionada (nueve Trozos románticos) aclara algunas alteraciones y notas dudosas que aparecen en la Edición Enrique Munguía.

La atmósfera particularmente sugestiva que emanan estas piezas es descrita por su revisor, en el prefacio de la partitura, con las siguientes palabras: Siguiendo la tradición tanto europea como mexicana dentro de este género, Ponce hace gala de un lenguaje romántico por excelencia, evocando la producción musical de Liszt, Chopin, Grieg, Mendelssohn y Schumann.

El siguiente grupo de partituras publicadas lo integran: Balada mexicana, 2ème Caprice, Intermezzo (Nº 3) y Vier Kleine Fugen für den Anfänger.

Balada mexicana, para piano

Revisor crítico: Paolo Mello.

Fuentes: fotocopia del manuscrito a tinta (no autógrafo, cuyo original posiblemente esté perdido); fotocopia de la Edición Wagner y Levien, México; fotocopia de la publicación revisada por Juan Valle.

La Balada Mexicana es la composición más representativa del nacionalismo musical romántico de Ponce y la creación para piano más célebre del compositor después del citado Intermezzo (Nº 1). Con la Balada se estaba acercando la culminación de ese período iniciado alrededor de 1907, tan inspirado y productivo en su vida creadora, en el cual escribió obras como el Concierto para piano y orquesta, el Trío con piano, las dos Rapsodias mexicanas, las colecciones románticas de pequeñas piezas y otras tantas más. Es interesante hacer notar que todas las fuentes de la Balada mexicana presentan numerosas diferencias, las cuales quedaron anotadas en la sección final de las notas críticas.

Esta obra se construye estructuralmente sobre dos temas populares extraídos de la canción mestiza: El durazno y Acuérdate de mi, cada uno de los cuales Ponce desarrolla después de haberlo presentado. La grandiosa coda final se basa precisamente en el segundo de ellos llevado a su virtuosismo más atractivo y brillante.

2ème Caprice, pour piano

Revisor crítico: Paolo Mello

Fuentes: fotocopia del manuscrito a tinta (no autógrafo).

El Segundo capricho fue compuesto en 1907, diez meses después de haber regresado Ponce de su primer viaje de estudio a Europa. Aparece una dedicatoria, A mon cher maitre Prof. Martín Krause (A mi querido maestro Prof. Martín Krause), su maestro de piano en Berlín con quien había estudiado a lo largo de 1906. En esta obra percibimos la influencia de un marcado virtuosismo (de hecho, Martín Krause estudió con Liszt, uno de los más grandes virtuosos del piano en el siglo XIX) y ciertamente supo transmitir a sus discípulos la herencia recibida (no olvidemos que también fueron alumnos de Krause, Claudio Arrau, Edwin Fischer y Rosita Renard). El Segundo capricho nunca se había editado y la única fuente que existe es un manuscrito, no de Ponce ni de copista profesional, sino de una mano inexperta, ya que contiene un número considerable de errores y descuidos.

Es sin duda la obra que más problemas presentó para su publicación, pero en las notas críticas que reportamos al final procuramos aclarar dichas imprecisiones. Esta partitura cuenta con una segunda impresión al final, en la que aparecen sugerencias interpretativas del maestro Carlos Vázquez.

Intermezzo (N° 3), para piano

Revisor crítico: Paolo Mello

Fuentes: fotocopia del autógrafo de la primera versión (Alma triste); publicación del Boletín del Seminario de Cultura Mexicana de la S.E.P., México, julio de 1943.

El tercer Intermezzo fue hallado en la parte interior del citado Boletín de la S.E.P. (julio de 1943), pocos meses antes de la donación del acervo Ponce a la Escuela Nacional de Música, y durante el acto oficial de la entrega se realizó su estreno. La fecha del Boletín anuncia el primer aniversario de la creación del Seminario, siendo Ponce uno de los fundadores. Es interesante observar que esta obra fue compuesta en 1921 bajo el título Alma triste y con el N° XI del Glosario íntimo. Con el nombre de Intermezzo ya había compuesto dos: el primero, de estilo plenamente romántico, que no está numerado y encabeza nuestra lista de publicaciones, y el segundo, único con numeración, escrito en los años de París y bello ejemplo de impresionismo. El que aquí se edita sería por lo tanto el número tres, tomando en consideración que cuando apareció con este título ya existía el segundo; sin embargo, como ya vimos, pertenece a otra época, a los últimos años de su fase romántica. De hecho, bien podemos considerarlo –en la vida musical de Ponce– como de un romanticismo tardío, pero con la presencia de sonoridades que vienen a ser el preámbulo de etapas posteriores.

Vier Kleine Fugen für den Anfänger, para piano

Revisor crítico: Paolo Mello

Fuentes: Edición Otto y Arzoz, México.

Las Cuatro pequeñas fugas para los principiantes son un ejemplo de construcción formal y de admirable dominio contrapuntístico. Como el mismo título lo indica, están pensadas con una finalidad didáctica y pueden servir para iniciar a los alumnos en la música en estilo imitado. Nuestra edición consta de dos partes: la primera presenta el texto original y la segunda propone una versión de estudio en donde se sugieren digitaciones, dinámica, se ofrece una semblanza analítica a lo largo de la partitura y se expone un esquema estructural de cada fuga.

Malgré Tout, danza para la mano izquierda sola (con prefacio también en inglés).

Revisor crítico: Jesús Herrera.

Fuentes: fotocopia de un manuscrito (tal vez autógrafo); fotocopia de un manuscrito (no autógrafo);

Edición Enrique Munguía, México, 1922.

El Mtro. Jesús Herrera presenta una interesante disertación sobre el origen de esta pieza, datos que vienen a puntualizar la descripción anecdótica que aparecía en diversas publicaciones. *Malgré Tout*, fue escrita posiblemente en 1900 como un homenaje al escultor aguascalentense Jesús Contreras, autor de la hermosa escultura en 8 -xx

mármol (que lleva en la parte inferior el epígrafe homónimo), la cual se exhibe en el Museo Nacional de Arte del INBA (hasta hace dos décadas se encontraba en la Alameda Central de la Ciudad de México). Contreras llevó esta obra a la Exposición Universal de París de 1900 y obtuvo la Cruz de la Legión de Honor de la República Francesa y el Gran Premio de Escultura. El artista había perdido el brazo derecho dos años antes y aún así logró su exitoso objetivo, tal vez de allí el nombre de “Malgré Tout” (A pesar de todo). Ponce, seguramente inspirado por tales sucesos, escribe esta danza para ser tocada con la mano izquierda sola.

Sonatine, para piano

Revisión crítica: Héctor Rojas y Carlos Vázquez.

Fuentes: Autógrafo a tinta; autógrafo a lápiz (sólo tercer movimiento).

Desde el punto de vista compositivo la Sonatine es sin duda la obra más compleja del compositor, pero a la vez encierra un especial interés por sus intrincadas armonías. Fue concebida en tres movimientos y concluida en 1932, último año que Ponce permanece en París. Nunca había sido publicada anteriormente y en uno de sus manuscritos el autor anota como título Sonatine neoromantique, lo cual nos revela que aun en las obras más audaces permanecía fiel a su ideal estético.

Mazurcas, para piano (con prefacio también en inglés).

Revisión crítica: Lourdes Rebollo.

Fuentes: mazurcas sueltas publicadas en diversas casas editoriales y en revistas musicales de México; diez autógrafos; manuscrito (¿autógrafo?) que reúne las primeras diecinueve mazurcas.

La partitura de Ponce de mayores dimensiones hasta ahora publicada por la Escuela Nacional de Música es la colección de Mazurcas, integrada por un total de veinticinco piezas que reflejan la intimidad propia de la música de salón, corolario del arte pianístico mexicano de fines del siglo XIX. Las fuentes consultadas, como podemos observar arriba, fueron varias: manuscritos autógrafos, de copistas, así como ediciones impresas. Resulta interesante hacer notar la existencia de esa partitura de cincuenta y cinco páginas que reúne las primeras diecinueve mazurcas en un manuscrito no fechado que probablemente, por el punto, sea de Ponce, aunque no se descarta la posibilidad de que lo hubiese copiado la propia esposa del compositor. La maestra Lourdes Rebollo, en el prefacio, nos dice al respecto: “...ella [Clema Ponce] fue lo suficientemente cuidadosa como para haber realizado el trabajo de recopilación de las mazurcas para una futura publicación.” Sin embargo, ésta nunca se llevó a cabo y sólo ahora finalmente la podemos apreciar, más o menos setenta años después de la posible idea original...

MÚSICA VOCAL

Poésies Chinoises, para canto y piano

Revisión crítica: Alfredo Mendoza, canto, y Teresa Frenk, piano .

Fuentes: autógrafo a tinta.

Uno de los ocho importantes ciclos para canto y piano de Ponce, basados sobre textos de grandes escritores, es el que lleva por título *Poésies Chinoises* (Poemas chinos). La letra es una traducción del chino realizada por el escritor francés Franz Toussaint, especialista en traducciones de lenguas orientales y medio orientales. Esta obra, creada en 1932 al igual que la *Sonatine*, es el único ciclo para canto y piano del compositor que nunca llegó a publicarse anteriormente. El manuscrito causó no pocos problemas a sus revisores, de modo particular en aquellos puntos donde se encuentran anotaciones sobrepuestas, posiblemente realizadas por el propio autor. De especial atracción resulta la atmósfera sonora creada en estos poemas a través de su interesante manejo armónico; como bien se asevera en el prefacio de la edición: "(este ciclo) representa el período experimental de Ponce, predominando en él la atonalidad y un ambiente impresionista".

Esta publicación viene a llenar un vacío para aquellos académicos y alumnos interesados en los lieder de autores mexicanos. Cuatro son las obras originales de Ponce escritas para coro a cuatro voces, ya sea a cappella, o con acompañamiento instrumental (piano u órgano), y dos de ellas son las que hemos publicado: *Pasas por el abismo...*, sobre versos de Amado Nervo, y *Bendita sea tu Pureza*, sobre un texto tradicional de carácter religioso.

Pasas por el abismo... (sobre versos de Amado Nervo).

Revisión crítica: Samuel Pascoe y Paolo Mello.

Fuentes: diversas fuentes manuscritas, algunas originales y otras en fotocopia (no autógrafos).

Escrita en 1919, nunca antes había sido editada y es un homenaje póstumo a la memoria del célebre poeta nayarita fallecido ese mismo año. El único manuscrito autógrafo, del cual sólo existe una fotocopia en el archivo del compositor, está a dos voces (con una tercera agregada en algunas secciones) y quinteto de cuerdas. En cambio, la versión para cuatro voces a cappella, que aquí se publica, es muy probable que sea posterior. Fue difundida por su colega y amigo, el maestro Juan Diego Tercero, quien solía dirigirla con especial interés. De ésta se conservan tres ejemplares realizados por diferentes copistas. El de mayor circulación, cuyo texto aparece con letra de molde, no está firmado, pero fue copiado por el maestro Antonio Armenta, según lo aseveró él mismo. Dicho ejemplar sirvió de base para elaborar la presente edición. Sus revisores consultamos todas las fuentes manuscritas encontradas hasta ahora de esta obra -producto de varios copistas-, las cuales suman nada menos que ocho, lo que convirtió esta revisión en un trabajo de particular interés.

10 -xx

Dichas fuentes por supuesto se mencionan en el prefacio. Al final de una de ellas llama la atención la firma de quien copiara: C. Huizar [sic], tratándose muy probablemente del célebre compositor, o bien, de su esposa Consuelo.

Bendita sea tu pureza, para coro mixto.

Revisión crítica: Samuel Pascoe.

Fuentes: autógrafo (incompleto) a lápiz, Berlín 1906; fotocopia de manuscrito a tinta (no autógrafo); Edición Otto y Arzoz, México.

La otra obra coral, *Bendita sea tu pureza*, fue compuesta durante la primera estancia de Ponce en Europa (1905-1906). Es una pieza de carácter religioso a cuatro voces mixtas con acompañamiento de órgano, que alterna el uso del coro con el de los solistas. En algunas secciones la escritura es básicamente homofónica con elementos contrapuntísticos aislados; en otras, es polifónica, con giros melódicos tratados por imitación e inclusive fugados. El Mtro. Samuel Pascoe concluye el prefacio diciendo: Ponce hace gala de su oficio dominando las diferentes texturas y logrando una gran cohesión que unifica toda la pieza, envolviéndola con melodías románticas que conforman el carácter de devoción plasmado en esta obra de arte.

MÚSICA DE CÁMARA

Sonata para violonchelo y piano

(con prefacio también en inglés).

Revisión crítica: Gustavo Martín, violonchelo; María Teresa Frenk, piano.

Fuentes: fotocopia del autógrafo a tinta (el original está extraviado); partitura y parte de violonchelo en la edición Breitkopf und Haertel.

Junto con el Cuarteto de cuerdas de 1936, esta Sonata es una de las obras de Ponce de mayor extensión y, según afirma el propio revisor, una de las creaciones más sobresalientes del repertorio mexicano para el violonchelo. En el manuscrito aparece anotado por el autor, 1922, año en que la termina; sin embargo, con mucha probabilidad la inició estando en La Habana (1915-1917), ya que todo el primer movimiento encierra características musicales de la isla caribeña, tanto melódicas como rítmicas, sobre todo por el uso constante de la síncopa en la célebre fórmula del cinquillo cubano, tan recurrido por el compositor en obras pertenecientes a ese período.

La presente Sonata consta de cuatro movimientos y es muy probable, por lo tanto, que haya sido iniciada y concluida en un periodo aproximado de seis años.

Jeunesse, para violín y piano

Revisión crítica: Jorge Barrón Corvera, violín; Paolo Mello, piano.

Fuentes: Edición Otto y Arzoz, México.

La primera obra original para estos dos instrumentos que Ponce compuso es Jeunesse (Juventud). Escrita en Europa, entre 1905 y 1906, en un estilo romántico que nos hace recordar a Fritz Kreisler, en quien pudo haberse inspirado el autor al escucharle en Berlín durante su estancia en esos años. Su melodía es de singular belleza y está armoniosamente acompañada con arpeggios, mismos que son sustituidos en la sección central por breves motivos melódicos que dialogan con el instrumento solista.

Romanzetta, para violín y piano

Revisión crítica: Jorge Barrón Corvera, violín; Paolo Mello, piano.

Fuentes: autógrafo a tinta (probablemente 1ª versión); autógrafo a tinta (versión un poco diferente a la anterior y que es la que publicamos); autógrafo a tinta parte de violín; fotocopia autógrafo versión para quinteto de cuerdas.

El Dr. Jorge Barrón Corvera escribe en el prefacio: La Romanzetta para violín y piano, fue concebida por Ponce como primera pieza de dos dípticos: uno incluye un Scherzo, y el otro, un Scherzino, obra distinta a la anterior. La Romanzetta de ambos dípticos, en cambio, únicamente presenta diferencias en algunos puntos, pero se trata de la misma pieza. La que aquí se publica es la que acompaña al Scherzino. El autógrafo a tinta presenta indicaciones adicionales a lápiz, hechas posiblemente por algún violinista, las cuales se omitieron en la presente edición.

Scherzino, para violín o flauta y piano

Revisión crítica: Jorge Barrón Corvera, violín; Horacio Puchet Cánepa, flauta; Aurelio León Ptacnik, piano.

Fuentes: fotocopia autógrafo de la partitura; autógrafo a tinta parte de violín (o flauta).

Este Scherzino es una versión para violín y piano de la pieza homónima, para piano sólo, que cierra la colección Trozos románticos (citados anteriormente), también de Ponce. Aquí el autor añade una melodía -asignada mayormente al solista- y conserva la parte de piano muy semejante a la obra original. Debido a su tesitura y carácter, el Scherzino ha sido frecuentemente interpretado en flauta y piano, posibilidad que se propone en la presente edición. Se desconoce su fecha de composición.

Pajarito y Pastorcito alegre, para flauta y piano

Revisión crítica: Horacio Puchet Cánepa, flauta; Aurelio León Ptacnik, piano.

Fuentes: autógrafo a tinta.

Ponce escribió solamente dos piezas para flauta y piano: Pajarito y Pastorcito alegre. Como sus mismos títulos lo sugieren están pensadas para un público infantil; de hecho, de la primera de ellas, existe también una versión para piano solo que forma parte de la colección de cantos dedicados a los jardines de niños que el compositor nos dejó. Estas dos piezas posiblemente fueron escritas alrededor de 1937, año en que la SEP lo nombró inspector de música de dichas escuelas.

PRÓXIMAS PUBLICACIONES

Para concluir, deseo mencionar las partituras que se encuentran en la última fase del proceso de revisión y próximamente se publicarán:

1. Concierto para piano y orquesta, en la versión para dos pianos (con reducción de orquesta). Revisión crítica: Héctor Rojas.
2. Trío para violín, viola y piano, en un solo movimiento. Revisión crítica: Jorge Barrón, violín y viola; Lidia Ushaopin, piano.
3. Álbum de veinte canciones mexicanas. Revisión crítica: Guadalupe Campos, canto; Gonzalo Ruiz Esparza, piano.
4. Evocaciones, para piano solo. Revisión crítica: Mtra. Monique Rasetti.

Los títulos propuestos para las siguientes publicaciones, que han sido aceptados por el Comité Editorial de la Escuela Nacional de Música (con fecha 20 de octubre de 2005), y que ya estamos revisando, son:

Seis poemas arcaicos, para canto y piano. Revisión crítica: Alfredo Mendoza, canto; Armando Merino, piano.

Granada, para violonchelo y piano. Revisión crítica: Gustavo Martín, violonchelo; Teresa Frenk, piano.

Estudios de concierto, para piano (ocho en total). Revisión crítica: Héctor Rojas.