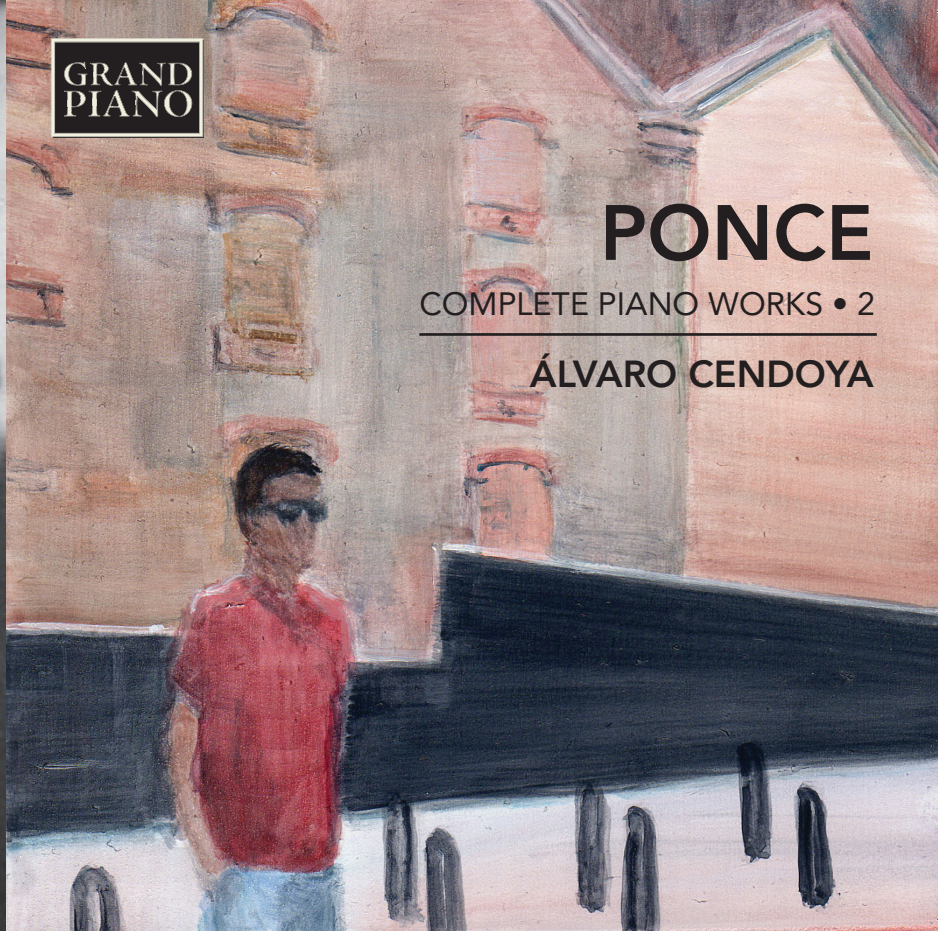

MANUEL MARÍA PONCE

© Archivo MM Ponce, Universidad Nacional Autónoma de México

**GRAND
PIANO**

PONCE

COMPLETE PIANO WORKS • 2

ÁLVARO CENDOYA

**MANUEL MARÍA PONCE
(1882-1948)
COMPLETE PIANO WORKS • 2**

ÁLVARO CENDOYA, piano

Catalogue number: GP764

Recording Dates: 9-10 October 2016

Recording Venue: Musikart, Amezketta, Guipuzkoa, Spain

Producer and Engineer: Mikel F. Krutzaga

Editor: Paolo Mello

Piano Technician: Alberto Loidi

Piano: Steinway Model D

Spanish Booklet Notes: Paolo Mello

English translation by Susannah Howe

Artist photograph: Miguel Baena

Photos of Ponce kindly provided by Archivo MM Ponce,

Universidad Nacional Autónoma de México.

Cover Art: Gro Thorsen: City to City, Madrid no. 11, oil on aluminium, 12x12 cm, 2013

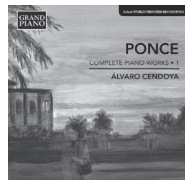
www.grothorsen.com

ÁLVARO CENDOYA
© Miguel Baena

ÁLVARO CENDOYA

The son of a Basque father and an Iranian mother, Álvaro Cendoya was born in San Sebastián in 1960. He first studied at the local Conservatories and then in Madrid. Subsequently he moved to Buenos Aires, where he studied the piano for three years with Bruno Leonardo Gelber and later continued his piano studies in London with Noretta Conci and Peter Feuchtwanger. In 1989 he won the prize for the best interpretation of Spanish music at the international Premio Jaén competition. In 1993 he appeared as soloist in Beethoven's *Piano Concerto No. 1* at the Santander Palacio de Festivales, winning critical praise. He made his début in Geneva in 1995 with the orchestra of that city in the Victoria Hall and a year later made his London début at the Wigmore Hall. He went on to give recitals at St Martin-in-the-Fields, St John's Smith Square and again at the Wigmore Hall in 1998. Álvaro Cendoya has also appeared in South America and different European countries, and from 2001 to 2003 appeared annually in Iran, giving recitals and classes. Under the auspices of the Instituto Cervantes he gave first performances in the United States in 1999 at the University of Connecticut of works by César Cano and Tomás Garbizu. In May 2000, under the same auspices, he played at the American University of Beirut, and in 2001 at the Conservatories of Shanghai and Beijing. In the same year he made a recording of Latin-American Hispanic Music, and for Naxos two recordings of music by the Basque composer Garbizu (8.557630 and 8.572096) and one of Ignacio Cervantes' *Danzas cubanas* (8.572456). He is a professor at the Basque Conservatory of Music.

Cendoya captures the rhythmic swagger and melodic verve that runs through all of these pieces with charming, easy fluency. It's infectious music, beautifully played"
– CBC on Vol. 1 of Ponce's Complete Piano Works (GP638)

KDFC
CD OF THE WEEK

1	RAPSODIA CUBANA I (1914)	12:04
2	GUATEQUE (1916)	02:38
	SUITE CUBANA (1916)	13:12
3	I. Serenata marina	03:09
4	II. Plenilunio	04:26
5	III. Paz de ocase	05:37
6	PRELUDIO CUBANO (1916)	01:25
7	ELEGÍA DE LA AUSENCIA (1918)	02:57
8	CUBANA (DANZA DE SALÓN)	01:41
9	MODERATO MALINCONICO	02:19
10	SCHERZINO (HOMENAJE A DEBUSSY) (1912)	03:04
11	INTERMEZZO NO. 2	04:33
12	PRELUDIOS ENCADENADOS (1927)	07:01
	SUITE BITONAL	12:17
13	I. Preludio scherzoso	03:12
14	II. Arietta	02:25
15	III. Sarabande	03:57
16	IV. Gigue	02:43

TOTAL TIME: 63:11

MANUEL MARÍA PONCE (1882-1948)

COMPLETE PIANO WORKS • 2

Manuel María Ponce (1882-1948) was the author of a substantial and significant body of work and, as one of Mexico's most prolific and well-known composers, is still held in great esteem today. His catalogue takes in virtually all genres and forms of music.

One fundamental characteristic of his work is the use he made throughout his career of different styles, reflecting his range of knowledge and mastery of different compositional techniques. Broadly speaking, his music ranges from the Romanticism of the previous generation of composers to a modernism which made sporadic appearances in his early works but really began to establish itself in the music he wrote during his time in Paris and thereafter.

It is also possible to distinguish the works that form part of a universal Romanticism from the nationalist Romanticism of those inspired by the traditional music of his own country.

In 1915 he travelled to Havana, remaining there until 1917. He assimilated the essence of Cuban music into his own, sometimes incorporating traditional folk tunes into his compositions. On returning to Mexico he married French singer Clementine Maurel.

Between 1925 and 1933, he lived, studied and worked in Paris, taking classes with Dukas and becoming part of the intense musical life of the French capital. It was during these years that he found his own modernist style. He returned to his native country in 1933 and there wrote the music we would classify as his mature works, a key feature of many of which is the use of typically Hispanic elements.

Ponce received many awards throughout his career and was made an honorary member of numerous musical associations, both in Mexico and elsewhere. He was director of the National Conservatory and of the University Music School. Two months before his death the Mexican government awarded him the country's National Prize for Arts and Sciences.

acercamientos que tuvo hacia la música antigua con referencias al barroco, y no sólo en el piano, también en la guitarra, en la música de cámara y sinfónica. De esta manera, las piezas que integran la presente obra, *Preludio*, *Arietta*, *Sarabande* y *Gigue*, forman parte de la tradicional estructura de la *suite* de los siglos XVII y XVIII.

En el *Preludio scherzoso* encontramos insinuaciones de música popular al citar en dos ocasiones un fragmento del tema de *La Paloma* (famosa habanera de Sebastián Iradier) y el de las letanías, motivo religioso de los cantos mexicanos prenavideños (las posadas). En la *Sarabande* introduce un motivo gregoriano y una escala pentátona en la otra mano. En la *Gigue* combina medidas binarias y ternarias, propias del folclor mexicano. Toda la *Suite* ocupa un lugar muy especial dentro del modernismo de Ponce: por la técnica de composición, por el interés que despierta y, sobre todo, por su particular estética e inspirado lirismo.

Paolo Mello

Nota: Para realizar esta grabación, se consultaron los manuscritos autógrafos del compositor y las primeras ediciones, fuentes ubicadas en el "Archivo Manuel M. Ponce", custodiado en la biblioteca de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Moderato malinconico es una breve y expresiva obra fechada en 1928 en París. Los intervalos de cuarta en la introducción y en la coda nos hacen pensar que fue originalmente concebida para la guitarra, lo cual no sería extraño, ya que a ese instrumento Ponce le dedicó su mayor producción durante este periodo.

La inquietud y el deseo de Ponce por incursionar en nuevos estilos de composición, lo llevaron en 1912 a presentar por primera vez en México, a través de sus alumnos, un recital integrado exclusivamente con obras de Claude–Achille Debussy. Poco después escribiría un *Scherzino*, cuya primera y tercera partes están elaboradas sobre la escala hexatónica, procedimiento tan difundido por el célebre músico francés, a quién dedicó esta obra.

La pieza para piano más célebre de Ponce es el primer *Intermezzo* (grabado en el CD 1 de esta colección), que data de sus años de juventud. En París compuso el segundo, con un lenguaje modernista que le confiere un estilo muy diferente al anterior, además de hacer uso de una escritura modal.

Los *Preludios encadenados* fueron compuestos en 1927 y conforman un grupo de cuatro, unidos entre sí (encadenados) por un sonido en común y con carácter y textura muy diferentes en cada uno de ellos. El primero, está escrito en contrapunto imitativo, mientras el segundo es enérgico y contrastante, elaborado sobre un *ostinato* rítmico; el tercero es delicado y con sonoridades “flotantes” que crean una sutil atmósfera impresionista. En el cuarto se escucha un tema autóctono que alterna medidas ternarias y binarias, el cual utilizará, aunque un poco modificado, en el último movimiento de la *Sonatine* (grabada en el CD 1 de esta colección) y en el tercer movimiento de la obra sinfónica *Chapultepec*. Se trata de una primera manifestación indigenista del autor.

Dentro de las nuevas técnicas de composición que Ponce desarrolló en París se encuentra la politonalidad. Las *Quatre Pièces pour piano*, mejor conocidas como *Suite bitonal* y compuestas en 1929, son un ejemplo de ello aunque no el único caso; en las *Quatre Miniatures pour quatuor à cordes*, la última está escrita en cuatro tonalidades diferentes, una para cada instrumento. Ponce utilizó la forma *Suite* como uno más de los diversos

He was the first composer to be honoured in this way and it was the last tribute he was to be paid in his lifetime.

In Mexico, by the second decade of the twentieth century, years of discontent with a dictatorial régime had created a complex political and social situation that ultimately resulted in the outbreak of the Mexican Revolution (c. 1910-20). One consequence of this was that artists and intellectuals found their working lives increasingly constrained, whereupon some made the difficult decision to move away from their native country.

Manuel Ponce was among their number – in March 1915, he and his close friend Luis G. Urbina, a writer, along with violinist Pedro Valdés Fraga, set sail from Veracruz for a kind of self-imposed exile in Havana. There Ponce organised concerts and other literary-musical events, bringing Mexican art to a Cuban audience.

At the same time, as soon as he arrived in Cuba he became fascinated by the many and varied characteristics of the island's folk music. He soon began incorporating typical Cuban rhythms and syncopation into some of his own works, and also wove local melodies into the scores he wrote during his time in Havana.

One of the resulting pieces is his *Rapsodia cubana*, which he performed in April 1915 in the Cuban capital, just one month after his arrival there. The structure of this highly representative work is provided by a grand introduction based on chords using the rhythmic cell known as the Cuban *cinquillo*, improvisatory passages (cadenzas), the *danzón* (a formal Cuban dance), and a quotation from *El arrollo que murmura* (The murmuring stream), a well-known *guajira*. The *Rapsodia* ends with a new, expressive motif accompanied by subtle arabesques.

The delicate sensuality typical of Caribbean music, including the *danzón*, also appears in the rondo-form *Guateque*. The rhythmic character of this piece varies between its two refrains, becoming flexible and expressive, with a more intimate melody.

The introduction and *coda* of *Serenata marina*, the opening movement of the *Suite cubana*, both evoke a guitarist tuning his instrument. The first part, repeated later on, features rhythmic-melodic elements borrowed from Spanish music, as if the composer were harking back to that particular element of Cuba's cultural roots. *Plenilunio* – Full moon – has a *habanera*-like accompaniment, while its inspired melody has made this the best-known movement in the *Suite* (in the original manuscript it was evocatively entitled *Noches cubanas* – Cuban nights). The work ends with *Paz de ocaso* (*en el Río Damuji*) – Peace at sunset (on the River Damuji), which is built on two alternating sections. This movement is very different in style from the rest of the *Suite*, Ponce creating an ambience of impressionistic sonorities.

The *Preludio cubano* is based on a dazzling and seductive melody which is repeated throughout the piece, accompanied by the *cinquillo* and a syncopated rhythm suggesting the playing of the claves.

The composer's nostalgia for his homeland can be heard in the *Elegía de la ausencia* (Elegy of absence). With a melancholy motif and, again, the constant underlying accompaniment of the *cinquillo*, Ponce succeeds in creating a bleak atmosphere, reflecting his own emotions. As well as being far from home, he was also feeling the pain of being separated from his beloved "Clema" (Clementine Maurel), whom he had met four years earlier and would marry in 1917. The *Elegía* is dedicated to her.

Cubana – "Danza de salón", was published in 1922, but its style and subtitle indicate that it was written before Ponce moved to Cuba. In binary form, with a repeat in each of its two parts, it unfolds over a single, syncopated rhythmic pattern from start to finish.

Moderato malinconico is a brief, expressive work written by Ponce in Paris in 1928. The fourths in the introduction and the *coda* suggest that it may have originally been intended for guitar, which would not be surprising, given that the composer was primarily focused on writing for that instrument during this period.

La delicada sensualidad típica de la música caribeña y que encontramos en el danzón cubano la vemos reflejada en el *Guateque*. De forma rondó, en los dos estribillos cambia el carácter rítmico, volviéndose flexible y expresivo, con una melodía más íntima.

La introducción y *coda* de la *Serenata marina*, pieza con la que inicia la *Suite cubana*, sugieren a un guitarrista afinando su instrumento. En la primera parte, que más adelante se repite, hay giros rítmico-melódicos propios de la música española, como si el compositor hubiese deseado evocar la cultura recibida en Cuba por sus ancestros. *Plenilunio* presenta un acompañamiento un poco al estilo de la *habanera* y una inspirada melodía que convierte esta pieza en la más célebre de la *Suite*. En el manuscrito aparece bajo el sugestivo nombre de *Noches cubanas*, estimulando así nuestra imaginación de acuerdo con ese título. La obra concluye con *Paz de ocaso* (*en el Río Damuji*), en donde se presentan dos secciones que se alternan entre sí. El estilo es muy diferente al resto de la *Suite* y se crea una atmósfera de sonoridades impresionistas.

El *Preludio cubano* está basado en una brillante y a la vez seductora melodía repetida a lo largo de la pieza, la cual se acompaña con el *cinquillo* cubano y un ritmo sincopado que sugieren el toque de las claves.

La nostalgia por la lejanía de su patria la percibimos en la *Elegía de la ausencia*. Con un triste motivo temático y el constante acompañamiento del ya citado *cinquillo*, Ponce logra crear una atmósfera desoladora, fiel reflejo de su sentir. Pero además de estar separado de México, tenía también un gran pesar por la "ausencia" de su amada "Clema" (Clementine Maurel), a quien había conocido cuatro años antes y desposará en 1917. Es precisamente ella la destinataria de la dedicatoria.

Cubana, "Danza de Salón", fue publicada en 1922, aunque por su estilo y el subtítulo debe de haberla escrito incluso antes del viaje a Cuba. Tiene forma binaria, con repetición en cada una de las partes y se desarrolla sobre un mismo esquema rítmico sincopado de principio a fin.

A lo largo de su trayectoria, Manuel María Ponce recibió numerosos reconocimientos de sociedades artísticas, fue miembro honorario de diversas asociaciones musicales, tanto mexicanas como extranjeras, llegó a ser director del Conservatorio Nacional y de la Escuela Universitaria de Música. Dos meses antes de fallecer, el gobierno de su país le otorgó el Premio Nacional de Artes y Ciencias, siendo el primer músico en recibir dicha distinción y su último homenaje en vida.

La compleja situación histórica, tanto política como social, por la que atravesaba México durante los primeros años de la segunda década del siglo XX, como consecuencia del descontento que reinaba desde tiempo atrás y que había llevado a la Revolución, limitaba cada vez más las posibilidades de desenvolvimiento de los intelectuales y artistas, por lo que algunos de ellos decidieron abandonar el país.

Ponce no tardó en seguir el mismo destino. De esta forma, en marzo de 1915 se encaminaba hacia el puerto de Veracruz, junto con el escritor Luis G. Urbina, su entrañable amigo, y el violinista Pedro Valdés Fraga, para salir en una especie de singular “autoexilio” rumbo a La Habana. En esta ciudad organizaron conciertos y veladas literario-musicales, llevando el arte de México al público cubano.

Por otro lado, desde su llegada comenzó a interesarse y a profundizar en los diversos aspectos y características propias de la música folclórica de ese País. No tardó en escribir obras utilizando los peculiares elementos rítmicos y las tradicionales síncopas, además de introducir melodías lugareñas en sus partituras allí creadas.

Resultado de lo anterior es su *Rapsodia cubana*, la cual el autor interpretó en abril de 1915 en La Habana, un mes después de haber llegado. Una grandiosa introducción a base de acordes escritos con el ritmo conocido como cinquillo cubano, pasajes a modo de improvisación (cadencias), el característico baile regional del danzón y la cita de la guajira *El arrollo que murmura*, dan estructura al *corpus* de esta emblemática obra. Para terminar, un nuevo y expresivo motivo es acompañado con sutiles arabescos.

Back in 1912, Ponce's restless desire to explore new styles of composition had led him to present the first recital in Mexico devoted exclusively to the music of Debussy (given by his students). Shortly afterwards he wrote the *Scherzino*, whose first and third parts are built on the hexatonic scale, used extensively by Debussy, to whom he dedicated the work.

Ponce's most well-known piano work is the *Intermezzo No. 1* (included in Volume 1 of this series), which dates from his youth. While in Paris, he composed the *Intermezzo No. 2*, in a modernist and modal idiom that distances it stylistically from its predecessor.

The *Preludios encadenados* (Linked preludes) were written in 1927 and comprise a group of four preludes linked by a common sound quality, but varying in character and texture. The first is written in imitative counterpoint; the energetic and contrasting second prelude is built on a rhythmic ostinato; the third is a delicate piece, whose “floating” sonorities produce a subtle, impressionistic atmosphere. In the fourth we can hear an indigenous Mexican theme that alternates between binary and ternary rhythms and which Ponce also used, slightly modified, in the final movement of the *Sonatine* (included in Volume 1 of this series) and in the third movement of the orchestral work *Chapultepec*. This is an early use of indigenous music by the composer.

One of the new compositional techniques Ponce developed during his time in Paris was that of polytonality. The *Quatre Pièces pour piano*, better known as the *Suite bitonal* and composed in 1929, is one example of his use of this technique, although not the only one – the last of the *Four Miniatures* for string quartet is written in four different keys, one for each instrument. Ponce used the suite form, with its Baroque associations, as one of several ways of approaching the music of the past, writing works in the genre for guitar, string trio, and orchestra. The movement titles of the *Suite bitonal* (*Prelude*, *Ariette*, *Sarabande* and *Gigue*) are all traditionally associated with the suites of the seventeenth and eighteenth centuries.

The opening *Preludio scherzoso* twice quotes part of the theme of a well-known *habanera* by the Basque composer Sebastián Iradier, *La paloma* (The dove), and that

of the litany of the *posadas*, part of Mexico's pre-Christmas religious-musical tradition. Ponce incorporates a Gregorian motif into the *Sarabande*, with a pentatonic scale in the other hand. In the *Gigue*, he combines binary and ternary metre, reflecting a characteristic trait of Mexican folk music. The *Suite* as a whole occupies a very special place in Ponce's modernist output on account of both its compositional technique and, above all, its original aesthetic and inspired lyricism.

Paolo Mello

English translation: Susanna Howe

Note: The composer's autograph scores and first editions of his works were consulted in the making of this recording. These sources are part of the Manuel M. Ponce Archive which is housed in the library of Mexico's Faculty of Music within the Universidad Nacional Autónoma de México.

MANUEL MARÍA PONCE, CA. 1910

© Archivo MM Ponce, Universidad Nacional Autónoma de México

MANUEL MARÍA PONCE (1882-1948)

MÚSICA PARA PIANO • 2

Manuel María Ponce (1882-1948) ha sido una de las figuras más fecundas y apreciadas en la vida musical de México, por lo que ocupa un lugar privilegiado gracias a su vasta e importante producción. Abarcó la mayoría de los géneros, así como prácticamente todas las formas musicales.

Uno de los aspectos básicos que caracterizan la obra del Maestro radica en los diversos estilos empleados a lo largo de su intensa trayectoria como creador, lo cual refleja un amplio conocimiento y dominio de las técnicas de composición. A grandes rasgos, percibimos en Ponce un romanticismo que viene a cerrar el capítulo de los músicos que le precedieron, y un modernismo que se manifiesta esporádicamente desde las obras de juventud, pero que se consolidó a partir de su estancia parisina en 1925.

Podemos además distinguir aquellas composiciones que forman parte del romanticismo universal, de otras inspiradas en la música popular de su país y que reflejan un romanticismo nacionalista.

En 1915 viajó a La Habana, en donde permanecerá hasta 1917. Asimiló la esencia de la música local y la expuso en las obras de su autoría, sin dejar de introducir melodías del folclor cubano. De regreso a México, contrajo nupcias con la contralto de origen francés Clementine Maurel.

De 1925 a 1933 se estableció en París, recibió clases de Paul Dukas y se acercó a la intensa vida musical de la capital francesa. Allí, define en sus nuevas composiciones un estilo propio de carácter modernista.

En 1933 vuelve a radicar en su país de origen y posteriormente creó las obras de madurez. Una característica de ciertas composiciones del autor a partir de la segunda mitad de su vida es la admirable expresión de hispanismos.