

An impressionistic painting of a narrow street in a European city. The buildings are rendered in warm, vibrant colors like yellow, orange, and red, with visible brushstrokes. A person with dark hair, seen from the back, stands in the lower right foreground, looking down the street. The sky is a pale blue. The overall style is soft and painterly.

**GRAND
PIANO**

includes WORLD PREMIÈRE RECORDING

PONCE

COMPLETE PIANO WORKS • 4

ÁLVARO CENDOYA

MANUEL MARÍA PONCE (1882–1948)

COMPLETE PIANO WORKS • 4

ÁLVARO CENDOYA, *piano*

Catalogue Number: GP916

Recording Date: 24 March 2024

Recording Venue: Musikene, San Sebastián, Spain

Producer and Engineer: Juanan Ros

Editor: Paolo Mello

Piano: Bösendorfer Concert Grand 280VC

Piano Technician: Alberto Loidi

Booklet Notes: Paolo Mello

English Translation: Susannah Howe

Editions: Composer's manuscripts:

De la Peña Gil Hermanos (1, 5), A. Wagner y Levien (2, 3),

Music Library of the Autonomous University of Mexico (4, 6–9, 11–25), unpublished (10)

Artist Photographs: Miguel Baena (p15), Luis Ibeas (inlay)

Composer Photographs: Archivo MM Ponce, Universidad Nacional Autónoma México

Cover Art: Gro Thorsen: *City to City, Lisbon No. 3*, 12x12 cm, oil on aluminium, 2018

www.grothorsen.com

musikene

Euskal Herriko
goi-mailako musika
ikastegia

Centro superior
de música
del País Vasco

1	ROMANZA DE AMOR (1914)	04:09
2	RAPSODIA MEXICANA I (1911)	09:58
3	RAPSODIA MEXICANA II (1912)	09:47
4	ARRULLADORA (1935)	02:01
5	DOS DANZAS: NO. 1. MEXICANA, DANZA ROMÁNTICA (c. 1916)	04:29
6	EL RIEGO (1908)*	02:48
7	MAZURKA NO. 16 IN B FLAT MINOR (1910)	03:09
8	MAZURKA NO. 17 IN E MINOR (1913)	03:09
9	MAZURKA NO. 18 (27) IN E MINOR (1917)	03:53
10	MELODÍA (c. 1895–99) (version for piano)	03:48
11	INTERMEZZO [NO. 3] (GLOSARIO ÍNTIMO: IX. ALMA TRISTE) (pub. 1921)	02:43

*

WORLD PREMIÈRE RECORDING

	TROZOS ROMÁNTICOS (c. 1907–11)	22:52
	Cuaderno I	
12	No. 1. Barcaroletta	01:12
13	No. 2. Cuando viene la primavera	01:39
	Cuaderno II	
14	No. 3. Souvenir	02:19
15	No. 4. Malinconia	02:22
	Cuaderno III	
16	No. 5. Quimera	02:04
17	No. 6. Su primera mirada	01:03
	Cuaderno IV	
18	No. 7. Berceuse	02:00
19	No. 8. A toi	02:04
	Cuaderno V	
20	No. 9. Deseo	02:04
21	No. 10. Hoja de álbum	03:21
	Cuaderno VI	
22	No. 11. Petit prélude	01:14
23	No. 12. Jeunesse	01:16
	Cuaderno VII	
24	No. 13. Página de álbum	00:53
25	No. 14. Scherzino	02:21

TOTAL TIME: 76:37

MANUEL MARÍA PONCE (1882–1948)
COMPLETE PIANO WORKS • 4

Manuel María Ponce 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.

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 techniques. Broadly speaking, his music ranges from the post-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 compositions he wrote during his time in Paris (1925–33) and thereafter.

It is also possible to distinguish works inspired by European Romanticism (an aspect furthered by his studies in Bologna and Berlin, in 1905 and 1906, with the heirs of the Lisztian school) from others that form part of the vernacular music of his own country and reflect his nationalist leanings.

In 1915 Ponce travelled to Havana, remaining there until 1917. He assimilated the essence of Cuban music and incorporated it into his compositions.

Between 1925 and 1933 he lived 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 began to bring a modernist style to his new works, using a number of Hispanic elements that became a lasting feature of his music. He returned to Mexico in 1933 and there wrote what we would classify as his mature works.

Ponce received many awards and distinctions, including, in 1947, Mexico's National Prize for Arts and Sciences. 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.

This album opens with the moving and expressive *Romanza de amor*, a sublime example of Ponce's Romantic phase. Written in 1914, it was dedicated 'To Clema' – Clema was the composer's fiancée, Clementina Maurel, whom he would marry three years later (see photo on p16).

As mentioned in the notes accompanying Volume 1 in this series (GP638), Ponce made a hugely significant contribution to Mexican nationalist music in the second decade of the 20th century by systematically collecting and harmonising folk songs, some of whose melodies he incorporated into his own original works. In 1911, for example, he wrote *Rapsodia mexicana I*, based on two contrasting motifs borrowed from *Jarabe Tapatío*, a traditional dance from the Mexican state of Jalisco. Both motifs are presented in variation form, with Ponce using various pianistic and compositional devices, including fugato. The second motif is introduced in the middle of the piece.

Rapsodia mexicana II came soon afterwards – it was premiered in January 1913. This work is based on material from *Las mañanitas* (a well-known Mexican birthday song) and, again, a motif from *Jarabe Tapatío*. These themes are elaborated in similar fashion to those used in the first rhapsody, in terms of both the use of variation and the choice of technical-pianistic procedures employed. Shortly before the final part of the work, the left hand plays the second phrase of *Las mañanitas*, while the right accompanies it with delicate arpeggios and chromatic scales (marked *pianissimo*), creating an expressive atmosphere that forms a contrast with what has come before. This then leads into the last section, in which Ponce uses a motif from *Jarabe Tapatío*: 'Vengan a tomar atole' ('Let them take a glass of atole' [a drink made with maize flour]). This brings the second rhapsody to a dazzling, imposing conclusion.

Arrulladora ('Lullaby') was written in 1935 – in other words, after Ponce's return from Paris – which explains its modernist feel. The latter stems from a melody based on fourths heard in the first part of the work and repeated at the end. This lullaby is very different from the *Arrulladora mexicana* (see Volume 1) composed two decades earlier, at the height of Ponce's Romantic period. In the central section of the later *Arrulladora*

he quotes the tune of a Mexican folk song, beneath which the left hand plays an ostinato based on the tonic and dominant.

Mexicana, subtitled *Danza romántica*, dates from the early years of Ponce's nationalist period. It is written in binary form, with a repeat in each part – a typical structure for this genre in late 19th-century Mexico. The work ends with a full repeat. The rhythmic combinations and gentle melodies of the first part give it a touch of nostalgia, while the second part gives us an authentic flavour of the Mexican ballroom dances of the age.

Towards the end of 1904, having just arrived in Italy to study, Ponce was finding life difficult. He found himself alone in Venice on a freezing winter's morning, far from home and family, with little money in his pocket and facing an uncertain future – as he recalled in an interview many years later. These circumstances led him to compose a piece called *En una desolación* ('In a state of grief'). Four years later, in 1908, he was back in Mexico and taking a few days' break at the El Riego spa resort in Tehuacán. He wanted to transcribe that work, from memory and without a piano, and produced a short piece in a different (but enharmonic) key, with a modified rhythm and metre. Ponce did not give it a title, but the name of the place in which it was created, written in the upper left-hand corner of the manuscript, was used to distinguish it from *En una desolación*. The autograph score was discovered in an archive in New York by eminent musicologist and Ponce biographer Dr Ricardo Miranda, who later prepared an edition of the work with the Universidad Nacional Autónoma de México in which he included the details provided here.

Ponce wrote more than 25 mazurkas, almost all in rondo form (A–B–A–C–A) – as mentioned in the notes to Volume 3 (GP772) – with a melancholy, occasionally dramatic refrain, or main theme (A). In all three of the mazurkas recorded here, however, the refrain becomes truly heartbreaking, with markings of *con profundo dolore* ('with deep sorrow'). The B episodes are generally written in a light and flowing tempo, while the C episodes are expressive, often referencing Mexican romantic song. In the case of *Mazurka No. 16*, both B and C are brimming with passion and lyricism. These three works were composed in the second decade of the 20th century but look back to the 1800s with a certain sense of nostalgia.

Melodía is undated, but Ponce must have composed it in the late 19th century, when he was organist at the church of San Diego in Aguascalientes, the city in which he grew up, and its manuscript is headed 'for piano or harmonium'. The music consists of two sections, both of which are repeated, with the first evoking a chorale-like atmosphere.

A modernist-tinged idiom prevails in the *Intermezzo* (No. 3), particularly in the central section, with its impressionistic sonorities and long pedal notes indicated by the composer himself. This piece was published in 1921 under the title *Alma triste* ('Sorrowful Soul'), a late nod to Romanticism. It appeared under its definitive name of *Intermezzo* in 1943 in the Bulletin of the Seminario de Cultura Mexicana, an institution which had been set up by the Secretariat of Public Education one year earlier.

Trozos románticos ('Romantic Pieces') is a collection of fourteen pieces published in 1912. The individual work titles allude to musical forms (*Berceuse*, *Hoja de álbum*, *Petit prélude*, *Página de álbum*, *Scherzino*), abstract ideas (*Malinconia*, *Quimera*, *Deseo*), particular moments in time (*Barcaroletta*, *Cuando viene la primavera*, *Jeunesse*) and specific memories (*Souvenir*, *Su primera mirada*, *A toi*). All are influenced by the salon music of 19th-century European Romanticism. All are dedicated to women – some were Ponce's piano students, others were friends who moved in the same musical circles as he did. Almost all in ternary form, they are written in an elegant style and are predominantly fresh and simple in character. *Scherzino*, with its repeated notes and continuous movement, rounds off both the cycle and this album in bright and vivid style.

Paolo Mello

English translation: Susannah 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 the Music Faculty of the Universidad Nacional Autónoma de México.

Manuel M. Ponce, 1911. Archivo MM Ponce, Universidad Nacional Autónoma México.

MANUEL MARÍA PONCE (1882–1948)

MÚSICA PARA PIANO • 4

Manuel María Ponce 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.

Uno de los aspectos básicos que caracterizan su obra radica en los diversos estilos empleados a lo largo de su intensa trayectoria, 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 consolidó a partir de su estancia parisina en 1925.

Podemos además distinguir aquellas composiciones inspiradas en el romanticismo europeo (acrecentado por sus estudios en Bolonia y Berlín, 1905 y 1906, con los herederos de la escuela lisztiana), de otras que son parte de la música vernácula y que reflejan su aspecto nacionalista.

En 1915 Ponce viajó a La Habana, en donde permanecerá hasta 1917. Allí asimiló la esencia de la música cubana y la expuso en las obras de su autoría.

De 1925 a 1933 se estableció en París, recibió clases de Paul Dukas y se acercó a la intensa vida musical que allí prevalecía. En sus nuevas composiciones definió un estilo modernista, manifestando en algunas de ellas admirables expresiones hispánicas que perduraron ulteriormente. En 1933 volvió a radicar en México y escribió las obras de madurez.

Ponce recibió numerosos reconocimientos e importantes distinciones. En 1948, dos meses antes de fallecer, el gobierno de su país le otorgó el Premio Nacional de Artes y Ciencias, siendo el primer músico en recibirlo y su último homenaje en vida.

Este disco abre con la *Romanza de amor*, una expresiva pieza de sublime y conmovedor romanticismo. Fue compuesta en 1914 y dedicada "A Clema" (Clementina Maurel), prometida de Ponce, con quien llegaría a contraer nupcias tres años más tarde (ver foto página 16).

Ya en las notas al primer CD de esta colección (GP638), hablamos de la destacada aportación de Ponce al nacionalismo musical mexicano en los inicios de la segunda década del siglo veinte, realizando de manera sistemática recopilaciones y armonizaciones de cantos populares, algunos de cuyos temas introdujo en sus obras originales. De hecho, en 1911 escribió la 1ª *Rapsodia mexicana*, basada sobre dos motivos de carácter contrastante del *Jarabe tapatío*, baile típico del estado mexicano de Jalisco. Ambos temas están presentados en forma de variación, utilizando para ello diversos recursos pianísticos y de composición, incluso el *fugato*. El segundo motivo hace su aparición a la mitad de la obra.

Poco tiempo después, compuso la 2ª *Rapsodia mexicana*, misma que estrenó en enero de 1913. Está construida sobre la célebre melodía de *Las mañanitas* (canción de cumpleaños) y sobre un motivo del ya citado *Jarabe Tapatío*, temas elaborados de manera semejante a los de la primera rapsodia, tanto en la variación, como en los procedimientos técnico-pianísticos empleados. Un poco antes de la parte final de la obra, la mano izquierda expone la segunda frase de *Las mañanitas*, mientras la derecha acompaña con delicados arpeggios y escalas cromáticas en *pianissimo*, creando una atmósfera expresiva que contrasta con las anteriores. Al término de la misma, da inicio la última sección, en la que Ponce utiliza un antiguo tema del *Jarabe tapatío*: "Vengan a tomar atole" (bebida de harina de maíz). Con este motivo concluye de manera brillante y grandiosa su segunda rapsodia.

La *Arrulladora* fue escrita en 1935, casi tres años después de que Ponce regresara de París. Por ello, en la primera parte, una melodía escrita sobre intervalos de cuarta, que repite al final, le confiere un aire de cierto modernismo, diferente al de aquella *Arrulladora mexicana* (primer CD de esta colección) compuesta dos décadas antes, durante su pleno romanticismo. En la sección central de la que aquí escuchamos, cita el tema de una

canción popular mexicana, mientras la mano izquierda mantiene un *ostinato* en cada compás, basado en la tónica y dominante.

La danza romántica *Mexicana*, fue escrita en los albores de sus años nacionalistas. Tiene forma binaria con repetición de las partes, estructura típica de este género en México a fines del siglo XIX. Al término de la danza, se repite completa. En la primera sección, las combinaciones rítmicas y la sensible inspiración melódica, le imprimen un toque de añoranza, mientras la segunda parte nos transmite el auténtico sabor de la danza mexicana de salón de aquellos tiempos.

A fines de 1904, recién llegado a Italia para estudiar, Ponce vivió un momento difícil. Arribó a Venecia una gélida madrugada de invierno, solo, lejos de su país y de su familia, con poco dinero en el bolsillo y un futuro incierto... como él mismo relató muchos años después en una entrevista. Ello repercutió en la creación de la pieza llamada *En una desolación*. Cuatro años más tarde, en 1908, se encontraba unos días de descanso en el Hotel Balneario "El Riego", en Tehuacán, México, y deseó transcribirla, de memoria y sin piano, dando como resultado una breve obra en otra tonalidad, pero con los mismos sonidos (enharmónicos), en cambio, modificó el ritmo y la medida. No le asignó título alguno y para distinguirla de la anterior se utilizó el nombre del lugar en que fue realizada, "El Riego", el cual está anotado en el extremo superior izquierdo de su manuscrito. Esta partitura autógrafa de Ponce fue encontrada por el Dr. Ricardo Miranda, destacado musicólogo mexicano e importante biógrafo del compositor y posteriormente la editó con la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también redactó los datos aquí proporcionados.

De las poco más de veinticinco mazurcas que Ponce nos dejó, casi todas, como ya se comentó en las notas al tercer CD (GP772), tienen forma rondó (A–B–A–C–A), cuyo estribillo (A) posee un carácter melancólico y en ocasiones dramático; sin embargo, en las tres aquí grabadas se torna incluso desgarrador, *con profundo dolore*, como anotó el autor al inicio de las mismas. La copla B, presenta generalmente un tiempo ligero y movido, mientras la sección C es expresiva y con frecuencia evoca a la canción romántica mexicana. En el caso de la *Mazurca N° 16*, las dos coplas, B y C, son de un extraordinario

lirismo y una vehemencia desbordante. Estas tres mazurcas fueron escritas en la segunda década del siglo veinte y nos transmiten una nostálgica evocación decimonónica.

La pieza titulada *Melodía* no está fechada, pero Ponce debió haberla compuesto a fines del siglo XIX, en la época que fue organista del templo de San Diego, en Aguascalientes, ciudad en la que vivió su infancia y juventud. De hecho, al inicio del manuscrito anotó “para piano o armonio”. Está dividida en dos secciones que se repiten y a lo largo de la primera mitad se percibe la atmósfera de un coral.

En el *Intermezzo* (Nº 3) prevalece un lenguaje de tinte moderno, particularmente la sección central, de sonoridades impresionistas y largos pedales indicados por el propio compositor. Esta pieza fue publicado en 1921 bajo el título *Alma triste*, tardía expresión romántica. Ya con el nombre definitivo de *Intermezzo*, apareció en 1943 en el Boletín del Seminario de Cultura, de la Secretaría de Educación Pública, en su primer aniversario.

Los *Trozos románticos* para piano, son una colección de catorce piezas publicadas en 1912. Sus títulos aluden a formas musicales (*Berceuse, Hoja de álbum, Petit prélude, Página de álbum, Scherzino*), a sentimientos (*Malinconia, Quimera, Deseo*), a momentos determinados (*Barcaroletta, Cuando viene la primavera, Jeunesse*) y a particulares recuerdos (*Souvenir, Su primera mirada, A toi*). En todos ellos, se percibe la influencia de las breves piezas de los compositores románticos europeos del siglo diecinueve. Estos trozos pianísticos están dedicados a alumnas de Ponce de esa época y a personas relacionadas con su mundo musical. Casi todos tienen forma ternaria y están escritos en un elegante estilo, predominando siempre la frescura y sencillez. El *Scherzino*, con sus notas repetidas y movimiento continuo, cierra brillantemente el ciclo y también este CD.

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.

ÁLVARO CENDOYA

The son of a Basque father and an Iranian mother, Álvaro Cendoya was born in San Sebastián in 1960. He started his piano studies at his local conservatory. At the age of 25 he moved to Buenos Aires, where he studied with Bruno Leonardo Gelber, and later relocated to London for further tuition with Peter Feuchtwanger. In 1989 he won the prize for the best interpretation of Spanish music at the Concurso Internacional Premio Jaén Piano. In 1993 he appeared as soloist in Beethoven's *Piano Concerto No. 1* at the Santander Palacio de Festivales, winning critical praise. In 1995 he made his debut in Geneva at Victoria Hall playing Grieg's *Piano Concerto*, and a year later made his London debut at Wigmore Hall. He went on to give recitals at St Martin-in-the-Fields, St John's Smith Square and again at Wigmore Hall in 1998. Under the auspices of the Instituto Cervantes, in 1999 he played in the United States at the University of Connecticut and in 2000 at the American University of Beirut. In 2004 he gave two recitals in Tehran to help the victims of the earthquake in the city of Bam. In the same year he began recording for Naxos two albums of music by the Basque composer Tomás Garbizu (Naxos 8.557630, 8.572096) and Ignacio Cervantes' *Danzas cubanas* (Naxos 8.572456). He is a professor at Musikene, the Higher School of Music of the Basque Country.

Álvaro Cendoya is currently recording the complete piano music of Manuel M. Ponce across eight albums. *Moderato malinconico*, one of the pieces featured on the second album in the series (GP764), has exceeded two million streams on Spotify to date.

ÁLVARO CENDOYA
© Miguel Baena

Photograph taken at the wedding of Manuel M. Ponce and his fiancée Clementina Maurel, 1917.
Fotografía tomada en la boda de Manuel M. Ponce y su prometida Clementina Maurel, 1917.
Archivo MM Ponce, Universidad Nacional Autónoma México.

MANUEL MARÍA PONCE (1882–1948)

COMPLETE PIANO WORKS • 4

A fundamental characteristic of Manuel Ponce's music is the range of styles and techniques he used throughout his career. The expressive *Romanza de amor* is a sublime example of his Romantic phase, while his huge contribution to Mexican nationalist music is represented in the folk music that appears in *Rapsodia mexicana I* and *II*. Moods of melancholy and nostalgia are evident in the *Mazurkas* as well as more modernist works such as the *Intermezzo* (No. 3). This is the fourth volume in Álvaro Cendoya's critically acclaimed series of Ponce's complete piano works.

ÁLVARO CENDOYA

1	ROMANZA DE AMOR (1914)	04:09
2	RAPSODIA MEXICANA I (1911)	09:58
3	RAPSODIA MEXICANA II (1912)	09:47
4	ARRULLADORA (1935)	02:01
5	DOS DANZAS:
NO. 1. MEXICANA, DANZA ROMÁNTICA (c. 1916)	04:29
6	EL RIEGO (1908)*	02:48
7	MAZURKA NO. 16 IN B FLAT MINOR (1910)	03:09
8	MAZURKA NO. 17 IN E MINOR (1913)	03:09
9	MAZURKA NO. 18 (27) IN E MINOR (1917)	03:53
10	MELODÍA (c. 1895–99) (version for piano)	03:48
11	INTERMEZZO [NO. 3] (GLOSARIO ÍNTIMO:
IX. ALMA TRISTE) (pub. 1921)	02:43
12–25	TROZOS ROMÁNTICOS (c. 1907–11)	22:52

*

WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL PLAYING TIME: 76:37

musikene

Euskal Herriko
goi-mailako musika
ikastegia

Centro superior
de música
del País Vasco

© & © 2025 Naxos Rights (Europe) Ltd. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English and Spanish. Distributed by Naxos.

Naxos Rights (Europe) Ltd, 3rd Floor, Forum House, 41-51 Brighton Road, Redhill, Surrey, RH1 6YS, UK. info.NREU@naxos.com
Contact: Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH, Gruber Str. 46b, DE-85586 Poing, Germany. info@naxos.de

GP916

