

THE
COMPLETE
WORKS FOR
GUITAR

Obra integral
para guitarra

VOLUME

1

Performed by

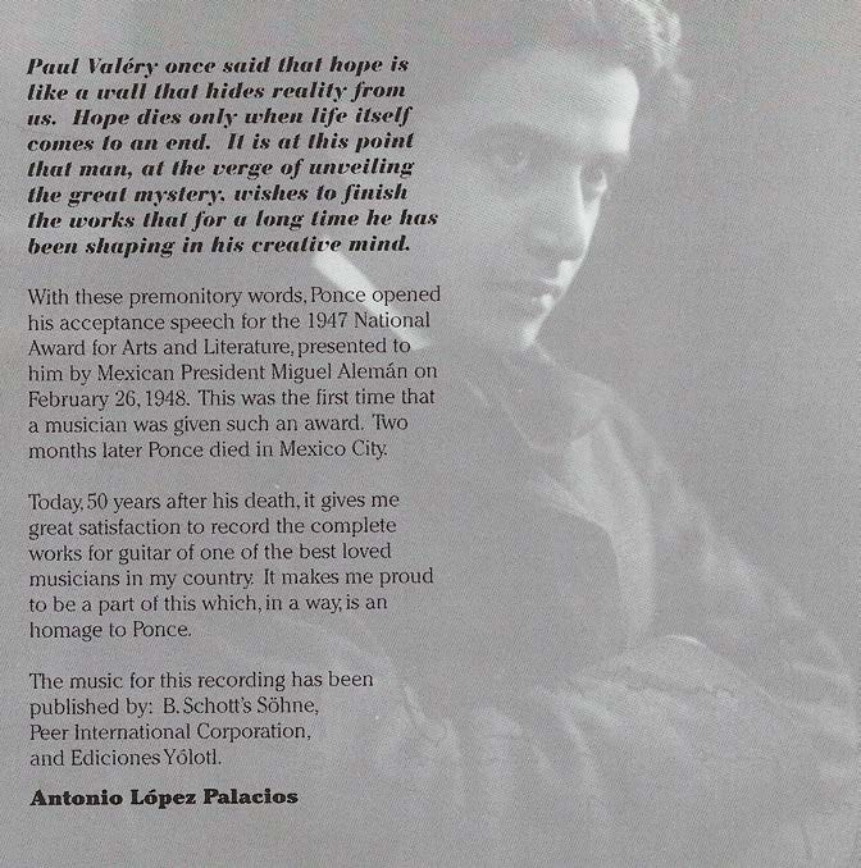
ANTONIO
LOPEZ

20 BIT RECORDING

MANUEL M.
PONCE

Paul Valéry once said that hope is like a wall that hides reality from us. Hope dies only when life itself comes to an end. It is at this point that man, at the verge of unveiling the great mystery, wishes to finish the works that for a long time he has been shaping in his creative mind.

With these premonitory words, Ponce opened his acceptance speech for the 1947 National Award for Arts and Literature, presented to him by Mexican President Miguel Alemán on February 26, 1948. This was the first time that a musician was given such an award. Two months later Ponce died in Mexico City.

Today, 50 years after his death, it gives me great satisfaction to record the complete works for guitar of one of the best loved musicians in my country. It makes me proud to be a part of this which, in a way, is an homage to Ponce.

The music for this recording has been published by: B. Schott's Söhne, Peer International Corporation, and Ediciones Yólotl.

Antonio López Palacios

Manuel María Ponce

Manuel María Ponce (1882-1948) is, without doubt, one of the foremost creators of guitar music in the world. Not only are his guitar works highly appreciated in Mexico, they are also studied and performed by guitarists all over the world who recognize and acknowledge this part of his creative activity. Much has been said about Ponce's encounter with the great Spanish guitarist Andrés Segovia, which occurred in Mexico in 1923, and how this prompted the composer's interest in writing for the guitar. Much has been said also about the close friendship that united both men for the following quarter of a century. Nonetheless, almost as important as this relationship is the fact that Ponce, who was mainly a pianist, was able to generate an output for the guitar that not only is abundant and full of variety, but also technically solid and with a wide range of expression. It is in this context that his guitar pieces become especially valuable vis-à-vis the output of guitarist-composers insofar as they are of the same idiomatic quality that distinguishes the music of Agustín Barrios Mangoré (1885-1944), Antonio Lauro (1917-1986) or Léo Brouwer (1939). They are certainly more "guitaristic" than the works of some of his contemporaries who were not guitarists, such as Alexandre Tansman (1897-1986) and Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968).

❖ Written in 1925, the **Sonata Mexicana** is Ponce's first full-fledged piece for the guitar. Its sound quality, if not strictly Mexican or Mexican-oriented, is nonetheless unmistakably Latin. The piece features, among other traits, an intelligent use of harmonics throughout its four movements. The first movement is very clear in its thematic material and boasts a compact and precise structural development. The second movement, like so many of Ponce's guitar pieces, is imbued with the sounds of popular song, filtered and refined through the composer's special sensitivity. Of the four movements, the third one is clearly the closest to the roots of the vernacular; witness the brief quotation of the popular dance, the Jarabe tapatío, that occurs toward the end of the piece. This *Intermezzo* had been written earlier, in 1923, under the title *From Mexico: a page for Andrés Segovia*, and was not only the beginning of his production for the guitar, but also the start of the long and fruitful collaboration of 25 years between composer and performer. The final *Allegretto* of the *Sonata Mexicana* is very similar to the first movement in its spirit and development, and, in particular its syncopation. Another main feature is Ponce's elegant use of harmonics as integral parts of the melodic material, not simply as ornaments.

❖ The brief **Preludio** was written in Paris toward the end of 1925. It is characterized by sinuous melodic contours built on alternatively ascending and descending figures in which the interval relationships have been wisely balanced by the composer. In his edition of this piece, Segovia suggests using a capotasto, no doubt to facilitate some problems of fingering; however, for this recording and following the letter and the spirit of Ponce's original manuscript, Antonio López Palacios performs the *Preludio* without the capotasto. In the extensive correspondence between Ponce and Segovia there are hints that the Mexican composer originally had intended to write a fugue to complement this *Preludio*; regrettably, this intention remained unfulfilled.

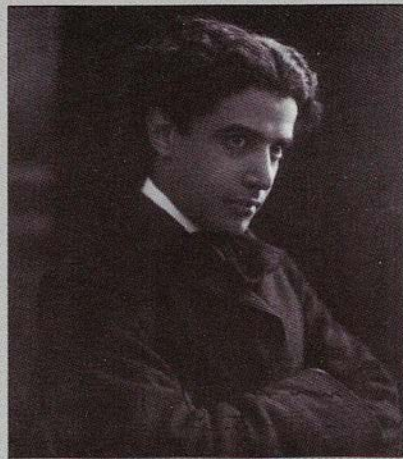
❖ **Thème varié et Finale** is especially noteworthy for its balance between the variations, an attitude that openly contradicts the usual custom of writing sharply contrasting series of variations. In fact, all the variations in this work are very similar in their spirit and their development. Especially interesting is the fifth variation, in which Ponce adds a few touches that are clearly Spanish in inspiration but subtly harmonized in a manner that elegantly evades any lapse into picturesque folklore. Moreover, instead of concluding the set of six variations with a brilliant and powerful finale, as is the usual custom, Ponce chooses a quiet and moderate ending (although technically quite demanding) much in the spirit of the original theme. Written in 1926 and premiered that same year by Segovia in the French city of Evian, this was the first of many guitar pieces by Ponce published by the house of Schott in Segovia's editions.

❖ In the **Sonata III** (1927) Ponce uses a harmonic language that is more modern than that of the *Sonata Mexicana* and it is cast only in three movements, a structure in which a scherzo or minuet would be missing. The second movement, *Chanson*, is especially noteworthy. Its title seems to refer to Ponce's French affinities, but in reality it is very similar to the old Catalan song *El testamento de Amelia*, widely known through the guitar arrangement made by Miguel Llobet (1878-1938). This subtle *Chanson* also has a middle section that is livelier in its rhythm. In the third movement, Ponce again refers to Spanish music with thematic material anchored in scales and repeated notes that convey a very attractive rhythmic impulse. This *Allegro non troppo*, in its structure and its spirit, at times seems like a *rondo capriccioso*. Here, Ponce utilizes an unusual resource, generating repetitions of a particular scale from a tremolo. The ending is atypical of fast movements with its delicate mood and soft touches in harmonics. Because of its language, simultaneously modern and neoclassical, the *Sonata III* has elements in common with the *Sonata for guitar and harpsichord*, the *Variations and fugue on Las Follas de España*, the *Preludio* and the *Thème varié et Finale*, works written by Ponce in Paris in the period between 1925 and 1929.

❖ Those who listen to Ponce's **Sonata Clásica** (1928) for the first time are immediately transported to the nineteenth century, and perhaps even earlier. Written as an homage to the great Catalan guitarist Fernando Sor (1778-1839), the *Sonata Clásica* is surprising in its inclusion of certain figurations that seem to come from a keyboard instead of a plucked-string instrument. Nevertheless, most of the thematic material is clearly and unmistakably suited for the guitar. The *Andante* is in a courtly vein, and this is also true of the *Menuet*. In this movement, clearly built on a three-part (A-B-A) layout, Ponce uses a quite interesting effect of muted strings (*pizzicato*) to produce a very attractive color. As is the case with his other sonatas, the fourth movement is very similar to the first movement in its conception and its realization.

❖ Ponce's versions of the **Cuatro canciones populares** recorded here are a good example of the kind of light and discreet nationalism the composer practiced in some of his works. **Estrellita**, surely the best-known and appreciated (although not necessarily the best) of Ponce's works, is a song which clearly belongs in the more sentimental vein of the popular ballad. **Por tí mi corazón** belongs to the same spirit, but it is indeed a bit less romantic. The other two songs in the series, **La Pajarera** and **La Valentina** come from the world of Mexican country music. Here Ponce has managed to sidestep the strict use of the traditional harmony in parallel thirds (although he seems to flirt with it at certain points); this new treatment of harmony is, in fact, the main asset of Ponce's song transcriptions. *La Valentina* is probably the composer's best achievement in this field.

Juan Arturo Brennan

Paul Valéry ha dicho que la esperanza es un muro que nos oculta la realidad de las cosas. La esperanza muere cuando termina la vida del hombre, quien en vísperas de conocer el gran misterio, piensa y desea dar fin a las obras que durante largo tiempo ha preparado en sus ensueños de creador.

Con estas palabras premonitorias Ponce inició su discurso de aceptación del Premio Nacional de Artes y Letras 1947. Esta fue la primera vez que un músico recibía esta distinción. El premio le fue otorgado por el presidente de la República, Miguel Alemán, el 26 de febrero de 1948. Dos meses después Ponce falleció en la Ciudad de México.

Hoy, 50 años después de su muerte, me emociona enormemente llevar a cabo la grabación de la obra integral para guitarra de uno de los músicos más queridos de mi país. Me enorgullece ser parte de esto que, de alguna forma, es un homenaje a Ponce.

La música para esta grabación ha sido publicada por: B. Schott's Söhne, Peer International Corporation, y Ediciones Yólotl.

Antonio López Palacios

Manuel María Ponce

Manuel María Ponce (1882-1948) es, sin duda, uno de los más destacados exponentes de la música para guitarra en el mundo. Además del aprecio que su producción guitarística tiene en México, Ponce es estudiado y tocado por intérpretes de todas las latitudes, quienes reconocen el valor de este segmento de su actividad creativa. Mucho se ha dicho sobre el hecho de que fue el contacto de Ponce con el gran guitarrista español Andrés Segovia, ocurrido en México en 1923, lo que generó el interés del compositor por la guitarra; mucho se ha escrito también sobre la larga y cercana amistad que los unió durante el siguiente cuarto de siglo. Sin embargo, casi tan importante como la relación con Segovia es el hecho de que Ponce, siendo fundamentalmente pianista, logró una producción guitarística no sólo numerosa y variada, sino también técnicamente sólida y muy amplia en cuanto a su rango expresivo. Es en este contexto que sus obras para guitarra adquieren un valor especial frente a las de guitarristas-compositores, en el sentido de que están señaladas por la misma calidad idiomática que distingue la música de Agustín Barrios Mangoré (1885-1944), Antonio Lauro (1917-1986) o Leo Brouwer (1939), y ciertamente superan en este aspecto la producción de contemporáneos suyos no-guitarristas como Alexandre Tansman (1897-1986) y Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968).

❖ Escrita en 1925, la **Sonata Mexicana** es la primera obra que Ponce escribió para la guitarra. Su ambiente sonoro, si no estrictamente mexicano o mexicanista, sí es inconfundiblemente latino. Esta obra presenta, entre otras cualidades, un delicado e inteligente uso de los armónicos a lo largo de sus cuatro movimientos. El primero de ellos es temáticamente muy claro y su desarrollo estructural es compacto y preciso. El segundo movimiento, como tantos otros momentos guitarrísticos de Ponce, tiene mucho del ambiente de la canción popular, depurado y refinado a través de una sensibilidad muy especial. El tercer movimiento es, de los cuatro, el que más claramente se acerca a las raíces de lo vernáculo, entre otras cosas por la breve cita del Jarabe tapatío que Ponce incluye hacia el final del trozo; este *Intermezzo* había sido escrito por Ponce en 1923 bajo el título *De México: página para Andrés Segovia*, y fue no sólo el inicio de su catálogo guitarrístico, sino también el inicio de una larga y fructífera relación de 25 años entre Ponce y Segovia. El *Allegretto* final de la *Sonata Mexicana* es muy similar al primer movimiento, tanto en su espíritu como en su desarrollo y, de manera particular, en su uso de la síncopa. Aquí, Ponce emplea los armónicos como parte integral del material melódico, y no como simples ornamentos. Otra de las cualidades principales de esta obra de Ponce es su refinado tratamiento armónico.

❖ El breve **Preludio** fue escrito por Ponce en París hacia fines del año 1925. Se trata de una pequeña pieza caracterizada por un desarrollo melódico sinuoso construido a base de figuras alternativamente ascendentes y descendentes, en las que las relaciones interválicas han sido sabiamente equilibradas por el compositor. En su edición de este *Preludio*, Andrés Segovia indica el uso del capotasto, sin duda para facilitar la digitación de la pieza. En esta grabación, siguiendo la letra y el espíritu del manuscrito original de la pieza, Antonio López Palacios interpreta el *Preludio* sin la ayuda del capotasto. En la interesante correspondencia Segovia-Ponce hay indicios de que el compositor mexicano tuvo la intención original (nunca llevada a cabo) de componer una fuga para complementar este *Preludio*.

❖ En el **Thème varié et Finale** destaca sobre todo el equilibrio expresivo entre las variaciones, actitud que contradice la costumbre usual de componer series de variaciones muy contrastadas entre sí. De hecho, las variaciones son muy semejantes en su espíritu y su desarrollo. Destaca entre ellas la quinta variación, en la que Ponce propone giros de inspiración claramente española, pero matizados con un trabajo de armonización que, de modo sabroso e inteligente, evade cualquier asomo de folklorismo pintoresco. Asimismo, ahí donde otras series de variaciones son concluidas con un final brillante y poderoso, el *Thème varié et Finale* termina en una dinámica moderada (aunque de escritura virtuosística) muy acorde con la presentación del tema y el desarrollo de las seis variaciones. El *Thème varié et Finale* fue escrito por Ponce en 1926, y fue estrenado ese mismo año por Segovia en Evian, Francia. Fue esta, por cierto, la primera de las muchas obras para guitarra de Ponce editadas por la casa Schott en las revisiones de Andrés Segovia.

❖ En la **Sonata III** (1927), Ponce hace gala de un lenguaje armónico más moderno que el utilizado en la *Sonata Mexicana*. La obra presenta una estructura poco usual de tres movimientos, en la que, en términos tradicionales, faltaría un minueto o scherzo. Destaca aquí el segundo movimiento, *Chanson*, que si en su título parece aludir a la filiación francesa de Ponce, en realidad es muy similar a la antigua canción catalana *El testamento de Amelia*, que conocemos a través del famoso arreglo de Miguel Llobet (1878-1938). Esta *Chanson*, además, presenta una breve sección central de ritmo más vivo. En el tercer movimiento, Ponce alude una vez más a lo español. El material temático de este *Allegro non troppo* está anclado en escalas y notas repetidas que le dan un atractivo impulso rítmico; por su estructura y su espíritu, el *Allegro ma non troppo* semeja por momentos un rondó caprichoso. Aquí, Ponce utiliza un recurso muy poco usual de la escritura guitarrística, la generación repetida de una escala a partir de un trémolo. Este movimiento finaliza de modo atípico para un allegro, en un ámbito delicado, con suaves toques de armónicos. Por su lenguaje simultáneamente moderno y neoclásico, esta *Sonata III* tiene numerosos puntos de contacto con la *Sonata para clavecín y guitarra*, las *Variaciones y fuga sobre Las Folias de España*, el *Preludio y el Thème varié et Finale*, obras escritas en París en el período 1925-1929.

❖ Quien escucha por primera vez la **Sonata Clásica** (1928) se transporta de inmediato al siglo XIX y, quizá, un poco más atrás. Escrita como homenaje al gran guitarrista catalán Fernando Sor (1778-1839), la *Sonata Clásica* sorprende por la inclusión de ciertas figuraciones que parecen surgir del teclado y no del instrumento de cuerdas punteadas. La mayor parte del material es, sin embargo, clara e inconfundiblemente guitarrístico. El *Andante* es de clara inspiración cortesana, al igual que el *Muetet*. En este tercer movimiento, construido claramente en el esquema ternario A-B-A, Ponce utiliza un interesante efecto de sordina que da a la pieza un color muy atractivo. Como en el caso de las otras sonatas de Ponce, el cuarto movimiento es muy semejante en concepción y realización al primero.

❖ Las versiones de Ponce a las **Cuatro canciones populares** grabadas aquí son una buena muestra del tipo de nacionalismo discreto y ligero que el compositor practicó en algunas de sus composiciones. **Estrellita**, sin duda la más conocida y apreciada (aunque no necesariamente la mejor) de las obras de Ponce, es una canción inscrita plenamente en la vertiente más sentimental de la balada popular. En esta misma vena, aunque en un ámbito menos romántico, se mueve la pieza **Por ti mi corazón**. Las otras dos canciones de la serie, **La Pajarera** y **La Valentina**, provienen del ámbito de la canción campirana, y en sus versiones Ponce ha logrado evadir el uso estricto de la tradicional armonía en terceras paralelas, aunque no deja de coquetear con ella en determinados momentos. De hecho, la virtud principal de estas transcripciones de Ponce está precisamente en el trabajo de armonización, que alcanza sus mejores logros en *La Valentina*.

Juan Arturo Brennan

❖ Classical guitarist **Antonio López Palacios** was born in Mexico City in 1955. He began playing the guitar at age 13, and at age 15 began formal training under Guillermo Flores Méndez, first at the Escuela Superior de Música and later at the Conservatorio Nacional in Mexico City. He was 16 when he played his first concert at Mexico's most prestigious concert hall, the Palace of Fine Arts. Since then, he has appeared in concert in Spain, Italy, France, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico and the United States.

Although Mr. López is in command of a wide and varied repertoire ranging from Renaissance music to the latest works by contemporary composers, it is his Latin American repertoire that has set him apart. He has been invited to give lecture-demonstrations on this music at the University of Southern California, the University of California at Santa Barbara, Chapman College, Westmont College and the San Francisco Conservatory of Music. He is currently on the faculty of the Conservatorio de Música del Estado de México.

Mr. López has been a soloist with the following orchestras: Santa Barbara Chamber Orchestra, West Coast Symphony Orchestra, Bakersfield Chamber Orchestra, Festival Orchestra of the Music Academy of the West, Orquesta Sinfónica del ISSSTE, Orquesta Sinfónica Carlos Chávez and Orquesta Filarmónica de Querétaro.

Previous recordings include two CDs featuring works for guitar by Mexican composers: one with the Mexico City Guitar Trio and the other, entitled **Lejanias**, as a soloist.

In 1995 Mr. López was invited to perform for the Guitar Foundation of America International Convention at California State University Northridge and in 1996 he was soloist with the Orquesta Sinfónica de Michoacán for the closing concert of the Morelia International Guitar Festival. In 1997 he played at the Foro Internacional de Musica Nueva "Manuel Enriquez," Mexico's most important festival of new music.

In 1993 Mr. López received a grant from Mexico's National Fund for Arts and Culture (**FONCA**) for his project, **The Complete Works for Guitar by Manuel M. Ponce**. This was presented in Mexico City in September at the Carlos Chávez Auditorium in a four-concert series featuring all of Ponce's compositions for solo guitar. The success of this project led to another grant in October, 1995, by FONCA to record a five-CD set containing all of Ponce's guitar music.

❖ **Antonio López Palacios** nació en la ciudad de México en 1955. Comenzó a tocar la guitarra a los 13 años de edad, y a los 15 inició sus estudios formales de guitarra con el maestro Guillermo Flores Méndez; primero en la Escuela Superior de Música y más tarde en el Conservatorio Nacional. Dio su primer recital a los 16 años en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes iniciando así una brillante carrera que lo ha llevado a tocar en España, Italia, Francia, Argentina, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico y Estados Unidos, lugar este último en el que ha realizado una importante labor difundiendo la música latinoamericana y en especial la de autores mexicanos.

Ha actuado como solista con las siguientes orquestas: Santa Bárbara Chamber Orchestra, West Coast Symphony Orchestra, Bakersfield Chamber Orchestra, Festival Orchestra of the Music Academy of the West, la Orquesta Sinfónica del ISSSTE, la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez y la Orquesta Filarmónica de Querétaro.

Ha impartido clases de interpretación en: la Universidad del Sur de California, el Conservatorio de Música de San Francisco, la Universidad de California en Santa Bárbara; en los colegios Westmont y Chapman, y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Actualmente imparte la cátedra de guitarra en el Conservatorio de Música del Estado de México.

Cuenta con dos discos compactos dedicados a compositores mexicanos: uno con el Terceto de Guitarras de La Ciudad de México, y otro como solista que lleva por título **Lejanías**. Su tercer disco compacto es parte de la serie *La Guitarra En El Mundo* producida por Radio Universidad Nacional Autónoma de México. En 1995 fue invitado a tocar en el prestigioso Festival Internacional de Guitarra que organiza la Guitar Foundation of America y que se llevó a cabo en la Universidad de Northridge, en California. En 1996 fue invitado al Encuentro Nacional de Composición que organizó la Universidad Nacional Autónoma de México. También participó como solista con la Orquesta Sinfónica de Michoacán en el concierto de clausura del Festival Internacional de Guitarra Morelia '96. En 1997 participó en el Foro Internacional de Música Nueva "Manuel Enriquez."

En 1993 el Fondo Nacional Para La Cultura y Las Artes (**FONCA**) le otorgó una de sus becas para ejecutantes por su proyecto: **La obra completa para guitarra de Manuel M. Ponce**. Este proyecto fue presentado en septiembre de 1994 en la Sala Carlos Chávez en un ciclo de cuatro conciertos dedicados a la obra de esta gran compositor mexicano. Al finalizar este proyecto el FONCA le otorgó otro apoyo para llevar a cabo la grabación de la obra integral para guitarra de Manuel M. Ponce.

Producer: Todd Hallawell
Associate Producer: Frank Koonce

Production assistance:

Kay Hallawell

*Recording, digital editing,
and mastering:* Todd Hallawell

Technical support: Lee Furr
& Randy Starace

Cover design: Tim Fisher,

Leanne Koonce,

Maura Muñoz Ledo

Program booklet: Leanne Koonce

Program notes:

Juan Arturo Brennan

Photographs of Antonio López:

Maura Muñoz Ledo

With special appreciation to:

John Campbell, Corazón Otero,
Scott Smiley & Carlos Vázquez

*Antonio López plays a
Gregory S. Byers guitar.*

© 1997

SR 1006

Soundset Recordings, LLC

16627 N. 61st Way, Scottsdale, AZ 85254

All rights reserved.

MANUEL M. PONCE

Sonata Mexicana

1	I Allegro moderato	4:06
2	II Andantino affettuoso	3:14
3	III Intermezzo	1:09
4	IV Allegretto	3:34

5 Preludio

2:14

6 Thème varié et Finale

9:35

Sonata III

7	I Allegro moderato	6:59
8	II Chanson	3:02
9	III Allegro non troppo	5:20

Sonata Clásica

10	I Allegro	6:17
11	II Andante	3:20
12	III Menuet	3:37
13	IV Allegro	3:23

Cuatro canciones populares

14	Estrellita	2:36
15	La Valentina	2:01
16	La Pajarera	1:17
17	Por ti mi corazón	2:48

Total time: 65:41

Manuel M. Ponce • Vol 1 Antonio Lopez, Guitar

Soundset SR 1006

Sonata Mexicana

Preludio

Thème varié et Finale

Sonata III

Sonata Clásica

Cuatro canciones populares

Estrellita

La Valentina

La Pajarera

Por ti mi corazón

FONCA

TOTAL TIME: 65:41

SR 1006 © 1997

SOUNDSET RECORDINGS ALL RIGHTS RESERVED

DDD

MANUEL M.
PONCE

THE COMPLETE
WORKS FOR GUITAR

Obra integral
para guitarra

VOLUME 1

Performed by
ANTONIO
LOPEZ

Soundset
RECORDINGS

Manuel M. Ponce • Vol 1 Antonio Lopez, Guitar

Soundset SR 1006