

Manuel M. PONCE (México, 1882 - 1948)

ESPAÑOL:

Junto con *Silvestre Revueltas* (1899–1940), Manuel M. Ponce fue el principal compositor mexicano de la primera mitad del siglo XX. Fundador del nacionalismo musical mexicano, Ponce armonizó y fusionó desde muy temprano los cantos populares e indígenas con técnicas, formas y estilos de la música clásica europea. Creador de magníficas obras para guitarra, piano, música de cámara y orquesta, Ponce también ganó fama mundial por sus propias canciones inspiradas del folclor mexicano (*Estrellita, A la orilla de un palmar, Alevántate, La Pajarera, Marchita el alma, Una multitud más*, etc.).

Como acontece con los Creadores, una de las constantes en la diversa obra musical de Ponce fue su búsqueda personal de justas expresiones para los mensajes literarios y/o atmósferas intuidos en sus creaciones. Inicialmente, (principios del s. XX) sus composiciones revistieron un estilo “romántico europeo” con incipientes tintes modernistas y de inspiración popular. Esta primera etapa evolucionó (sobre todo a partir de 1925) hacia otra de un mayor eclecticismo, que incorpora distintos estilos (arcaico, modernista, folclórico, romántico, etc.) y presentando sus figuras desde contornos elaborados hasta de sencillez neoclásica, pero siempre con una gran sutileza en sus diversos coloridos y matices.

Ponce compuso canciones sobre poesías en español, francés, inglés e italiano - incluyendo varios ciclos para voz y piano. Su remarcable selección de textos, obra de extraordinarios poetas (*Tagore, Negri, Lessona, Brull, Icaza, Lermontov, González Martínez. Juan del Encina** y autores arcaicos*), invita en diferentes formas a la reflexión profunda sobre los misterios del amor y del ciclo eterno entre la vida y la muerte. En estas obras, Ponce demuestra su genio remarcable, lleno de sensibilidad y de conocimientos, capaz de expresar exactamente con música, lo que con palabras expresan estas extraordinarias poesías.

SEIS POEMAS ARCAICOS (1934 - 1939)

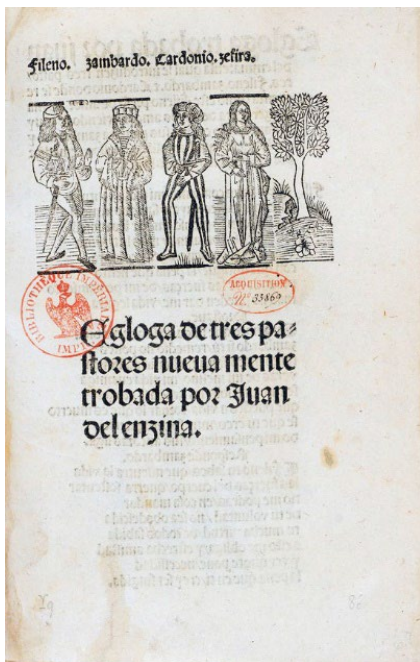
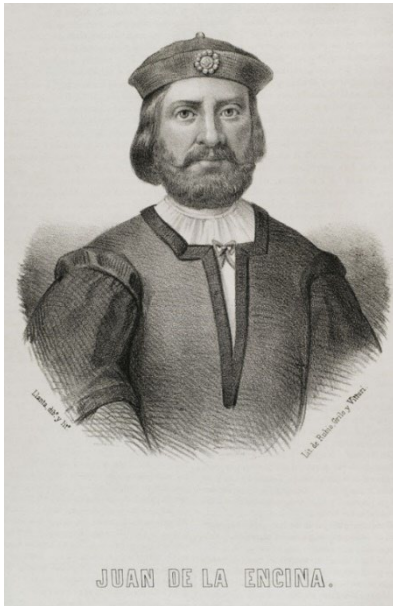
Basado en seis poemas del *Cancionero Musical de los siglos XV y XVI* (España), Ponce creó un muy original ciclo de canciones con sabor popular, que combinan técnicas modernas con evocaciones renacentistas de un refinado y apasionado gusto español. A pesar de ser un ciclo bastante homogéneo, los Seis Poemas Arcaicos revelan grandes contrastes de tonalidad, tempo, carácter y color, tanto entre las piezas como al interior de cada canción. Típicamente, Ponce fusiona melodías, ritmos y texturas sencillas con rápidas modulaciones armónicas de gran riqueza e imaginación. La voz fluctúa entre formas silábicas, melismas muy expresivos y arabescos acertadamente situados. Los tempi moderados y una cuidadosa configuración de los textos facilitan la escucha clara de los poemas, escritos por *autores anónimos* y por *Juan del Encina***. La discreta parte del piano despliega eficaces ejemplos del **figuralismo***.

Sin embargo, detrás de la aparente austeridad se perciben las huellas de un artista maduro, el mismo que compuso durante su última etapa creativa varias obras sinfónicas maestras como *Ferial* (1940), el *Concierto para Guitarra* (1940) y el *Concierto para violín* (1943). Ponce dedicó los Seis poemas arcaicos a su esposa *Clema Maurel*, (contralto Franco-Mexicana), quien la estrenó con el mismo Ponce al piano.

***Figuralismo:** técnica de composición musical aplicada a la música vocal, que estuvo activa entre los siglos XVI y XVIII, en consonancia con los preceptos estéticos del Renacimiento y del Barroco, y que busca reflejar musicalmente el sentido literal de las palabras de una canción.

****Juan del Encina (1468 – 1529)** fue un poeta, músico y autor teatral del renacimiento español. Se le considera, junto al guipuzcoano *Juan de Anchieta*, como uno de los mayores exponentes de la polifonía religiosa y profana en España de finales del siglo XV y principios del XVI. Alcanzó gran altura lírica en sus glosas y villancicos a los que se le atribuye su invención. Como dramaturgo está considerado iniciador y patriarca del teatro español, cuando representó ante los duques de Alba en la Navidad de 1492 dos **Églogas***** en las que unos pastores anuncian el nacimiento de Cristo.

*****Églogas:** composiciones poéticas del género bucólico donde, por lo común, dos pastores dialogan acerca de sus amores o de la vida campestre.

J. del ENCINA – Égloga de Tres Pastores
 BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA (BNF) Rés. Yg. 86.
www.cervantesvirtual.com

J. del ENCINA - Cancionero Musical de Palacio
 BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
www.cervantesvirtual.com

ENGLISH:

Together with *Silvestre Revueltas* (1899–1940), Manuel M. Ponce is the main Mexican composer from the first half of the 20th century. He was the founder of the “nationalist” movement, blending early on Mexican folk and Indian songs with styles, forms and techniques from European classical music. Creator of superb works for guitar, piano, chamber music and orchestra, Ponce won worldwide acclaim for his own songs, which he composed greatly inspired by Mexican folk (*Estrellita, A la orilla de un palmar, Alevántate, La Pajarera, Marchita el alma, Una multitud más, etc.*).

A constant feature in Ponce’s diverse body of works – a commonplace among Creators - is his own search for the “right expression” to convey the feelings and literary messages surmised in his creations. At the onset (b. 20th century), his compositions were in the “European romantic” style, with emerging stains from modernism and popular inspiration. This period evolved (after 1925) into one of greater eclecticism, blending diverse styles (archaic, modernist, folkloric, romantic, etc.), bolstering musical figures from great elaboration to neoclassical simplicity, yet always subtle in his colors and nuances.

Ponce's vocal output, predominantly music for voice and piano, is vast and diverse. It contains nearly 150 individual folk (mostly transcriptions) and art songs, including eight cycles that are among his finest works. He wrote songs on Spanish, French, English and Italian lyrics, covering the work of outstanding poets (*Tagore, Negri, Lessona, Brull, Icaza, Lermontov, González Martínez, Juan del Encina*** and Archaic authors), with their different insights into the mystery of love and the eternal cycle between life and death. Ponce deploys his musical genius, full of sentience, wisdom and skills, to convey beyond what these poetries do express with words.

SEIS POEMAS ARCAICOS (1934 - 1939)

Based on six poems from the Spanish *Cancionero Musical de los siglos XV y XVI* (Musical Songbook from the XV and XVI Centuries), Ponce created original music of folk-like flair that mixes both modern techniques with Renaissance evocations of a refined, yet passionate, Spanish flavor. Although it is a well unified collection, it nonetheless reveals much contrast of key, tempo, character, and color, both between pieces and within each song. He typically employs simple melodies, rhythms, and textures, but with rich, imaginative progressions of fast harmonic pace. The vocals fluctuate from syllabic to expressive melismatic designs, in addition to wisely placed arabesques. Moderate tempos and careful text setting allow for clear intelligibility of the poems written by anonymous authors and by *Juan del Encina**. A discrete piano part displays efficient examples of **word painting***.

Still, behind an apparent austerity lie the strokes of a mature artist, the same who wrote in his last creative stage such symphonic masterpieces as *Ferial* (1940) and the *concertos for guitar* (1940) and *for violin* (1943). Ponce dedicated the Seis poemas arcaicos to his wife *Clema Maurel*, (a French-Mexican contralto), who premiered the work with Ponce himself at the piano.

***Word painting:** composition technique widely used in vocal music during the Renaissance and the Baroque (between 16th to 18th centuries), striving to reflect musically the literal meaning of a song.

****Juan del Encina (1468 – 1529)** was a poet, musician and playwright from the Spanish Renaissance. He is, with *Juan de Anchieta*, one from the main exponents of Spanish polyphonic music (both sacred and profane) by the end of the 16th and the beginning of the 17th centuries. His known ballads and carols reach high lyricism. As playwright, he is considered the starter and patriarch of Spanish theater, when he performed before the Duke of Alba during Christmas 1492 two theater **Eclogues***** in which shepherds announce the birth of Christ.

*****Eclogues:** bucolic poetries (pastorals) where, usually, two shepherds converse about their loved or about rural life.

Clementina Maurel (“Clema” Ponce) & Manuel M. Ponce

Agradecimientos / acknowledgements:

Alfredo Mendoza & Paolo Mello - Facultad de Música UNAM

Textos libres y traducciones por Carlos Egry, sobre notas y comentarios de / Free texts and translations by Carlos Egry, from notes and comments by:

Mello, Paolo – Edición especial CLEMA PONCE – Facultad de Música UNAM (México, 2006)

Merino, Armando @ FESTIVAL CULTURAL DE MAYO – JALISCO, MÉXICO 2007
<https://www.festivaldemayo.org/fcmj2007/8ciclos.htm>

Jorge Barron Corvera - Journal of Singing (Vol. 74, Issue 5) – NATIONAL ASSOCIATION OF TEACHERS OF SINGING, U.S.A. 2018
GALE ONE FILE (paste the link underneath on your browser / insertar el enlace de abajo en su buscador):

link.gale.com/apps/doc/A539774137/HRCA?u=anon~2a9683bb&sid=bookmark-HRCA&xid=1d3482d0

Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_del_Encina