

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

CASINO
NEGRO

Ponce exacerbado

Julio César Jiménez Moreno Guitarra
Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAZ
Directora Cristina Pestana Alpizar

Algunas consideraciones respecto de las obras interpretadas

... Sin duda alguna Ponce en Méjico es el compositor más inspirado a lo que va unido su gran cultura en todo orden de cosas y una nobleza de alma que forma un acervo capaz de atraer la simpatía de todo público que lo escuche y que mantenga con él un trato personal.

A pesar de todo, Ponce no ha sido lo suficientemente comprendido en su patria en la cual debió de estar colocado en un pedestal de prestigio y de altas consideraciones, pero aquí los chilenos lo sabemos apreciar y estamos seguros de que en su próximo concierto del 25 de noviembre, se le tributarán ovaciones espontáneas, sinceras y entusiastas al talentoso compositor que va cosechando tantos laureles para su tierra que le es tan querida (Soro, 1941, en Barrón 2014).

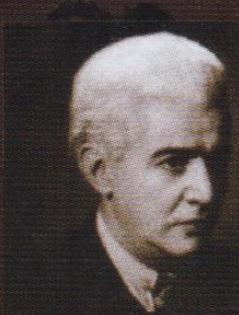
Este disco recoge tres obras importantes dentro del repertorio original para guitarra del compositor fresnillense Manuel M. Ponce; cada una de ellas responde a un estilo compositivo muy diferente, en primera instancia la *Sonata clásica* (1928) se trata de un ejercicio de estilo –aunque va más allá de un simple ejercicio para convertirse en una obra de gran formato que se apega a los cánones de la forma sonata– que al igual que todo el repertorio compuesto por Ponce para este instrumento, responde a un encargo del guitarrista Andrés Segovia, en el que solicita al compositor mexicano, una obra que asemeje la escritura de Fernando Sor.

En la segunda obra, *Tema, variaciones y fuga sobre las Folías de España* (1932), basada en el tema antiguo de La Folía, Ponce desarrolla una escritura mucho más personal, en la que hace gala de su dominio de un estilo francés mucho más cromático, aprendido durante su periodo formativo en París, periodo en el que trabajó con el gran maestro de la época Paul Dukas.

Finalmente, en la tercera obra, el *Concierto del Sur* (1940), de carácter decididamente español, la parte solista de la guitarra, dialoga de manera magnífica con la contraparte orquestal, alternando la brillantez y el virtuosismo de la guitarra, con el colorido y el entramado de la orquestación, en un equilibrio que resulta notable.

Tres obras pues, en las que se pone de manifiesto el tan mencionado eclecticismo de Manuel M. Ponce, capaz de componer en los estilos más diversos, siempre con conocimiento y dominio, pero a la vez manteniendo su sello muy particular, que hace posible que independientemente de que uno esté escuchando una suite barroca, una sonata romántica o una obra de corte nacionalista, siempre encuentra el trazo refinado de un compositor que sabe imprimir su propio gesto creativo por encima de la convención estilística.

Manuel M. Ponce Cuéllar

Nació en Fresnillo, Zacatecas, el 8 de diciembre de 1882, aunque a los pocos meses de nacido su familia se fue a vivir a la ciudad de Aguascalientes. Fue el menor de los 12 hijos de los señores Felipe de Jesús Ponce, tenedor de libros de la negociación minera de Proaño, una de las más importantes en esa época y María de Jesús Cuéllar.

Josefina, una de sus hermanas, que era pianista, se dio cuenta de la rapidez con la que Manuel aprendía y empezó a darle clases de piano. Así, a la edad de seis años, Manuel ya ejecutaba, entre otras piezas, La marcha de Zacatecas y una gavota de nombre Amor secreto. También estudió piano con el maestro Cipriano Ávila. En 1897 fue organista del templo de San Diego, de Aguascalientes.

En 1900 se mudó a la Ciudad de México e ingresó al Conservatorio Nacional de Música, permaneciendo ahí hasta 1903. En 1904 fue a estudiar cursos superiores en el Liceo de Bolonia, Italia, con los maestros Enrico Bossi y Luigi Torchi; posteriormente viajó a Alemania, en donde estudió entre 1906 y 1908, para perfeccionarse en el piano con el maestro Martin Krause, regresando finalmente a México, para dedicarse a la docencia con clases de Piano e Historia de la Música, ocupando la cátedra que tuviera el Mtro. Ricardo Castro en el Conservatorio Nacional.

En 1915 Ponce viajó a la Habana, Cuba, en compañía del poeta Luis G. Urbina; ahí impartió clases de piano y colaboró en algunos diarios de la isla, dándose cuenta de la necesidad de hacer un método que rescatara la música popular, la considerara algo valioso y se pudiera difundir por el mundo.

En 1918 se casó con Clementina Maurel y ese mismo año fue nombrado director de la Orquesta Sinfónica de México. En 1925 obtuvo una licencia para poder trabajar en París. Dándose cuenta de los avances musicales tan rápidos que se daban en Europa, decidió quedarse ahí hasta 1933.

De regreso a México, se hizo cargo de su clase de piano en el Conservatorio, al mismo tiempo que fundaba una cátedra en la Escuela de Música de la Universidad, dedicada al estudio del folklore nacional, esfuerzo que extendió al Conservatorio Nacional, cuando obtuvo el nombramiento de Director.

De 1936 a 1937 fundó y dirigió la revista Cultura Musical. Fue autor de numerosos artículos y ensayos, algunos de los cuales se recogieron póstumamente en el libro Nuevos Escritos Musicales. En 1945 fue nombrado director de la Escuela Nacional de Música.

Otra influencia importante en su producción es la del impresionismo, ya que junto a José Rolón, los dos compositores han sido considerados como los mejores representantes de ese importante movimiento musical en México. Manuel M. Ponce compuso para varios instrumentos y dominó especialmente la guitarra, gracias a la amistad que sostuvo con el guitarrista español Andrés Segovia. Fue el primer compositor mexicano cuya música tuvo proyección internacional, y su nombre fue ampliamente conocido en el extranjero.

Suite en estilo antiguo y Poema elegíaco compuestos y estrenados en París, fueron algunas de las obras que impulsaron el merecimiento al Premio Nacional de Ciencias y Artes, que recibió en 1947, convirtiéndose así en el primer músico en recibir esa distinción.

Entre sus obras de música de cámara figuran Trio romántico, para violín, cello y piano; Trio para violín, viola y cello; Canción de otoño, para violín y piano; Sonata breve, para violín y piano.

Tiene algunas piezas para gran orquesta, entre las que destacan las Instantáneas mexicanas, Poema elegíaco, Concierto romántico para piano y orquesta, Concierto para violín y orquesta, Ferial y Chapultepec.

En 1945 fue nombrado director de la Escuela Nacional de Música.

Manuel M. Ponce falleció el 24 abril de 1948 en la ciudad de México, y cuatro años después, el 4 de octubre de 1952, sus restos fueron depositados en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores (extracto de la biografía publicada por la Sociedad de Autores y Compositores de México SACM).

Julio César Jiménez Moreno

Como concertista se ha presentado en más de trescientas ocasiones y en algunas de las más importantes salas de México, así como en España, Austria, y Cuba. Constituyéndose como uno de los guitarristas más destacados de su generación en su país.

Nació en la Ciudad de México en 1975. A la edad de 10 años comenzó a tocar la guitarra. Cursó estudios en la Escuela de Música de La Paz, el Conservatorio Nacional de México y se recibió como maestro de grado superior en el Conservatorio Superior de Música "Oscar Esplá", de Alicante, España.

En 2001 recibió una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), para realizar estudios de posgrado en guitarra en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. En 2008 recibió una beca de Banco Santander para realizar estudios de máster-doctorado en música en la Universidad Politécnica de Valencia, obteniendo el grado de Doctor en música en 2014.

Es autor del libro *La complejidad de la interpretación musical*, publicado en 2015 por la editorial Policromía. Sus maestros de guitarra han sido; Fernando Cruz (Conservatorio Nacional de México); José Antonio Ballester, Manuel Babiloni, José Tomás (Conservatorio Superior de Alicante, España) y Álvaro Pierri (Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena).

Asimismo ha recibido clases magistrales de Heriberto Soberanes (México), Ernesto Bitetti (Argentina), Iván Rijos (Puerto Rico), Norio Sato (Japón), Juan Carlos Laguna (México), Eliot Fisk (USA), Fabio Zanon (Brasil), Pablo Márquez (Argentina), Andrea Vetoretti (Italia), Hopkinson Smith (USA), Adam Holzman (USA) y Gerardo Arriaga (México). Obtuvo el primer lugar en el Concurso de Guitarra "Ciudad de la Paz" (Baja California 1989), Segundo lugar en el Concurso "Guitarra sin Fronteras" (Chihuahua 2005) y fue finalista en el Concurso "Premio Valencia" (Valencia 1996) en España.

Ha actuado como solista con la Orquesta Filarmónica de Zacatecas en dos ocasiones, interpretando el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, bajo la dirección de José Luis Castillo (España) y el Concierto Andalúz para cuatro guitarras del mismo compositor, esta vez bajo la dirección de José Miramontes y como integrante del Cuarteto de Guitarras Kánari con quienes ha grabado dos discos (*Una guitarra para cada tiempo 2006* y *Tres generaciones de guitarra universitaria 2008*). En 2019 se presenta su primer disco solista, *Ponce exacerbado*.

Ha sido coordinador del "Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Guitarristas" (México D. F. 1998); "Primer Encuentro Internacional de Jóvenes Guitarristas" (México D. F. y Chiapas 1999); Así como del Ciclo Internacional de Guitarra de Zacatecas en 2006, 2007 y 2008; participando en estos festivales maestros de la talla de Álvaro Pierri (Uruguay), Pavel Steidl (República Checa), Hopkinson Smith (USA), Oscar Ghiglia (Italia), Elena Papandreu (Grecia), Fabio Zanon (Brasil), Pablo Márquez (Argentina), Adam Holzman (USA), Eduardo Isaac (Argentina), Carlos Pérez (Chile), Tillmann Reinbeck (Alemania), Iván Rijos (Puerto Rico), Miguel Trápaga (España), Xenia Axelroud (Rusia), Dae Kun Yang (Corea del Sur), Juan Francisco Padilla (España), Jorge Labanca (Argentina), Krishna Sol Jiménez (México), Juan Carlos Laguna (México), José Javier Navarro (España), Gerardo Arriaga (México), Manuel Espinás (Cuba), Remi Boucher (Canadá), Stephan Schmidt (Alemania) entre otros.

Ha sido profesor y coordinador de la Academia de Guitarra en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Actualmente es profesor con perfil PRODEP impartiendo las materias de guitarra, educación somática para músicos y música de cámara en la Universidad Autónoma de Zacatecas, desempeñándose también como líder del cuerpo académico UAZ-CA-115, desde donde coordina diversos proyectos de indole artístico y académico asimismo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I.

García Salinas". Insertada en el quehacer artístico y cultural del estado, desde el año 2006 ha participado en diversos Festivales y Encuentros Musicales Internacionales realizados en la República de Ecuador: Enero del 2008, donde obtuvo la Medalla Musical "Franz Liszt"; Mayo 2011, 1er Festival de Música Clásica en la ciudad de las Flores: Ambato. Octubre del 2014 Festival de Esposol: FIAMA 2014. En Bélgica, Mayo del 2011, participó en el 59th Festival Musical Internacional de la Juventud en Neerpelt, donde obtuvo el Gran Premio Summa Cum Laude; En Bratislava, Eslovaquia, Julio del 2013: 5th Festival Internacional Musical de la Juventud en el que obtuvo el 1er Premio Banda de Oro. En Cuba; Septiembre del 2015, Gira de Concierto en el marco de las celebraciones del Grito de Dolores en dicho país, teniendo la oportunidad de compartir atril con jóvenes cubanos, estudiantes de música de la ciudad de Matanzas, con presentaciones en las ciudades de Matanzas, Cárdenas y La Habana. Desde el año 2005 ha participado en todas las ediciones anuales del Festival Cultural Internacional de Zacatecas. Por su actividad musical ha sido galardonada con diversos reconocimientos de parte de la Universidad y del Gobierno del Estado. Ha participado en dos ocasiones como Orquesta anfitriona de las Convenciones de Orquestas Juveniles Universitarias.

Cristina Juliana Pestana Alpizar

Originaria de Matanzas Cuba e Integrante de la Planta Docente de la Escuela de Música de la UAZ desde noviembre del 1993, ha tenido una vida artística muy activa en el contexto zacatecano: integrante fundadora del grupo musical Ensamble Cubano y de la Orquesta Filarmónica de Zacatecas; integrante de la Camerata Ponce y de la Camerata "Silvestre Revueltas".

A partir de agosto del 2003 fundó la Orquesta Sinfónica juvenil de la UAA UAZ, con la que ha desarrollado un intenso trabajo de apoyo al desempeño académico de los estudiantes de la Licenciatura en Música, como de difusión del talento artístico musical de los jóvenes talentos locales, destacando la participación de la Agrupación en eventos internacionales, donde han obtenido los siguientes premios: 1er Premio Summa Cum Laude y Medalla en el 59th Festival Musical de la Juventud en Neerpelt, Bélgica en Mayo del 2011 y 1er Premio "BANDA DE ORO" en el 5th Festival Internacional Musical de la Juventud en Bratislava, Eslovaquia en Julio del 2013. Participación con la Camerata PLATA DE LA Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAA UAZ en el Festival FIAMA organizado por el Politécnico de Guayaquil, Ecuador, en octubre del 2014. Gira de Concierto por Cuba en el marco del Proyecto "Celebrando el Grito de Dolores en la Isla de la Libertad", en septiembre del 2015. Participación con Alex Lora y el TRI Sinfónico en el Festival Internacional de Música de Saltillo, Coahuila en Julio del 2016.

Ha sido galardonada con las preseas; Medalla al Mérito Ciudadano "Benito Juárez", Estatuilla del Minero; Estatuilla Candelario Huizar; la Medalla al Mérito Musical "Candelario Huizar", otorgada en Febrero del 2013 en el marco de las Jornadas Musicales del mismo nombre. Es miembro de la Orquesta Internacional de Directores de Orquestas O.I.D.O. con sede en Huelva, España

para su publicación. Para mi interpretación tomo como base la cadencia tal como se editó en la versión de Peer, pero rescato de la primera propuesta de Ponce, algunos de los elementos que fueron eliminados por Segovia.

Ponce exacerbado es pues una propuesta en la que el manejo de los tempos se hace muy contrastante, los elementos se polarizan, se exageran, se exallan, se contraponen, se complementan... a algunos pudiera parecerles seguramente algo exacerbante en el sentido de irritante, la pretensión no es esa, la pretensión es la de exacerbar en su acepción de hacer más profunda la experiencia, más intenso el sentimiento, más agudo el dolor, pero si tan solo consigue exacerbar aunque sea en el primero de los sentidos ya no resultará estéril el esfuerzo.

Julio César Jiménez Moreno.

Fuentes:

Alcázar, M. (2000) *Obra completa para guitarra de Manuel M. Ponce*. De acuerdo a los manuscritos originales. México. CONACULTA-Ediciones Étoile.

Barrón, C. J. (2014) *Escritos en torno a la música mexicana*. Zacatecas. Universidad Autónoma de Zacatecas-Miguel Ángel Porrúa.

Orquesta Sinfónica Juvenil de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Agrupación musical con más de quince años de trayectoria artística ininterrumpida. Está integrada por jóvenes estudiantes de los niveles previos y de la Licenciatura en Música de la Unidad Académica de Artes, así como de otras Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas "Francisco

largo de la obra, exagerando el toque característico del estilo barroco, en la re-exposición el toque cambia al *legato* y se ajusta a los parámetros de la estética romántica, no como una señal de inconsistencia estilística, sino como un eco a la propuesta compositiva de Ponce que es capaz de fusionar dos estilos antagonistas al interior de una forma tan rígida y tan canónica como lo puede ser una fuga.

El *Concierto del Sur* (1940) fue estrenado por Segovia en Montevideo en 1941, con la presencia de Ponce quien dirigió esa noche, aunque cedió la dirección de la obra a Lamberto Baldi, director titular de la orquesta del S.O.D.R.E para su estreno. A propósito de dicho estreno, el propio Ponce nos relata en un diario que recoge la gira sudamericana de 1941 y publicado recientemente por el Dr. Jorge Barrón:

4 de Oct.

El teatro del Sodre concurrendísimo -a las 6.30 de la tarde. Ministros, diplomáticos, gente chic y, en la galería, una muchedumbre expectante. Aparezco. Nutridos aplausos. La 'Suite en estilo Antiguo' sale bien. El prelude a regular velocidad. Al terminar la Fughetta, ovación. Salgo varias veces a dar las gracias. Pequeño intermedio. Voy al palco de Paquita para escuchar mi 'Concerto'. Magnífica interpretación de Andrés. Ovación delirante. Tengo que acompañar a Andrés y a Baldi numerosas veces a dar las gracias. Pero el público insiste y se repite el final del 'Concerto'. Éxito rotundo. 'Chapultepec' es muy aplaudido. Gran número de personas vienen a saludarnos [...] Cenamos en casa, como todas las noches. Yo, mi 'Cafecito con un poco de leche' y pan (Ponce, 1941, en Barrón, 2014, p. 208).

Por su parte el musicólogo Francisco Curt Lange comentó respecto a Ponce y su *Concierto del Sur*:

...Hasta donde puede llegar su don de evocación, límpido y carente en absoluto de influencias, lo demuestra su maravilloso "Concierto del Sur", que recibirá en Montevideo su fe de bautismo. Difícilmente se hallará terreno más propicio para incurrir en reminiscencias que el de la música española, pero este concierto, que figurará conjuntamente con la Suite antigua, la elegiaca escrita en memoria de Urbina, y Chapultepec, el poema del parque milenario de la Ciudad de Méjico, es una creación absoluta, en la más pura acepción de la palabra. En ella, el maestro se muestra poseedor de un don de distribución equitativo de las sonoridades, estableciendo un tejido diáfano como el cielo de Andalucía, que podría ser igualado, pero jamás superado (Curt Lange, 1941, en Barrón 2014 p. 223).

Para el *Concierto del Sur*, no existe propiamente un manuscrito que se haya conservado íntegro, lo que presenta Alcázar es el manuscrito de la cadencia, que posteriormente fuera modificado sustancialmente por el propio Ponce a petición de Segovia; en la correspondencia que sostienen ambos queda constancia de ello. Según explica el propio Alcázar, únicamente se conserva una fotocopia del manuscrito en el Conservatorio Nacional de México, de donde éste toma la cadencia

Quiero, que me hagas unas variaciones brillantes sobre el tema de las Folias de España, en Re menor, y cuya copia del manuscrito de Berlín te envío. En un estilo que linde entre el clasicismo italiano del XVIII y los albores del romanticismo alemán. Esto te lo pido de rodillas... Si tú no la quieres firmar se las adjudicaremos a Giuliani, de quien hay muchas cosas por descubrir, y de quien acaban de darme un manuscrito en Moscou. Quiero que esta obra sea la mejor pieza de esa época, el pendant de las de Corelli para violín sobre el mismo tema. Ve haciendo variaciones y mándamelas, y procura que contengan todos los recursos técnicos de la guitarra, por ejemplo variaciones en acordes simultáneos de tres notas, en octavas, en arpeggios, sucesiones rápidas que asciendan hasta el Si^bsobreagudo y que expiren en el Re grave, enlace de voces en nobles movimientos polifónicos, notas repetidas, un mayor cantábile que realce la belleza del tema, entrevisto a través del enredo ingenioso de la variación, y volver a él, para concluir con grandes acordes, después de derrochar toda la noble astucia musical de que tú eres capaz, para distraer al que oye, ¡de la proximidad definitiva del tema...! En todo doce o catorce variaciones, obra de toda una parte del programa, que no se hará larga, por el contraste de cada variación con la que la precede y la sigue (Alcázar, 2000, p. 192).

En la versión presentada en este disco se respeta en buena medida la propuesta de digitación de Segovia, no obstante un estudio sobre la partitura editada por Alcázar, permitió repensar algunas digitaciones puntuales. Se omitió el preludio tal como Segovia propuso, aunque probablemente –como lo comenta el propio Alcázar– él lo haya hecho de manera más bien circunstancial, por haberlo grabado con anterioridad con el nombre de *postlude*. Yo por mi parte me inclino a pensar que fue una decisión bien meditada. Segovia quería también que Ponce le escribiera un final brillante, pero terminó aceptando el final con la fuga como lo propuso Ponce, lo cual nos deja ver el proceso de negociación entre compositor e intérprete, que, contrario a lo que pudiera pensarse no siempre se inclinó hacia el segundo.

Tema, variaciones y fuga sobre las Folias de España, escrita en la tonalidad de re menor, mantiene un carácter sombrío a lo largo de la obra, aun a pesar de que algunas de las variaciones sean claramente virtuosísticas, nunca se pierde la solemnidad inherente al conjunto, que denota la madurez compositiva de Ponce, para constituirse en una de las obras más importantes del repertorio original para guitarra en el siglo XX. La fuga que corona la obra, está escrita de manera que combina magistralmente, por un lado la escritura contrapuntística propia de esta forma, y por el otro un desarrollo que se sale de los cánones establecidos en la fuga escolástica. Ello se puede apreciar con claridad en el tratamiento de la exposición que se fusiona con el desarrollo en un entramado bastante libre en cuanto a la forma, pero riguroso en cuanto al tejido polifónico. La parte que correspondería a la re-exposición, no es propiamente tal, aparece nuevamente el tema del sujeto pero en una tesitura diferente y tratado en *stretto*, hacia una progresión armónica que mantiene un pedal con un tratamiento más romántico que nos conduce a la sección climática de la obra. Por ello en mi interpretación que propone una articulación en *staccato* para el tema del sujeto cada vez que aparece a lo

y espada lo plasmado en los manuscritos originales, hasta aquellos que por tradición, por comodidad o por indiferencia, asumen las ediciones de Segovia sin mayor cuestionamiento. En mi opinión es necesario mantener una posición crítica frente a esta situación y un estado de alerta constante ante el diálogo sostenido entre Ponce y Segovia. Para ello bien vale acercarse a los manuscritos originales de Ponce, que podemos conocer a raíz de ediciones críticas como la realizada por Miguel Alcázar (2000), y contrastar con las ediciones de Segovia, entonces, en este ejercicio de contraste surge de pronto la necesidad de tomar decisiones interpretativas y es ahí donde algunos preferirán asumir una u otra versión de manera íntegra, o bien hacer su propio consenso. Sea cual fuere la postura adoptada, después de este ejercicio de contraste, en todo caso estaría motivada por un conocimiento de causa y respondería a la validez de una postura interpretativa.

En mi caso opté por establecer mi propio consenso en donde por decirlo de alguna manera más coloquial, y como pretendiendo establecer de forma simultánea un nivel de interlocución tanto con Ponce, como con Segovia, pero sobretodo estando muy atento al diálogo sostenido entre ellos, es que en ocasiones pudiera decir "me voy contigo Manuel" o "aquí te la compro Andrés". Es por ello que el escucha encontrará en la propuesta de este disco, momentos en los que la interpretación se basa en los manuscritos originales de Ponce, tomados en esta ocasión de una segunda fuente como lo es la edición de Miguel Alcázar, y en otras ocasiones encontrará que será la versión de Segovia plasmada en la edición de Schott, la que predominará, añadiendo un tercer momento en el que de manera muy puntual asumí algunas decisiones propias, diferentes a las de ambos.

Es así por ejemplo que en la *Sonata clásica (1928)*, la versión que predomina es la de Alcázar, por tratarse en mi opinión de una obra en la que es importante mantener las grandes líneas propuestas por Ponce, favorecidas por una escritura más transparente, acorde con la sobriedad del estilo clásico en los términos más *haydnianos*, aunque sin renunciar de manera definitiva a algunos momentos en los que Segovia complementa el discurso armónico o la hace más idiomático para la guitarra.

En contraposición, para el *Tema, variaciones y fuga sobre las follas de España (1932)*, no existe un manuscrito; se presume que probablemente se haya perdido en la guerra civil española, tras el saqueo a la casa de Segovia en Barcelona. La obra fue comisionada por el guitarrista español y fue recibida en entregas, hasta llegar a la extensión final con la que se publicó para Schott, que constó de tema, 20 variaciones y fuga, omitiendo el preludio que originalmente fue escrito para esta obra. La versión que presenta Alcázar entonces, responde a la publicada por Schott, pero omitiendo la digitación de Segovia y restituyendo el preludio. A mi parecer la revisión de Segovia sí aporta algunos elementos en materia de digitación, que se traducen en propuestas interpretativas en términos de color, sonoridad y articulación. Existe una relación epistolar entre ambos personajes en la que se puede ver con claridad como Segovia va pidiendo cosas muy concretas respecto a la obra y de hecho así lo hace desde el principio, lo cual nos da una idea del nivel de colaboración entre intérprete y compositor y de hasta que punto el primero preconizó la obra:

Querido Manuel:

Té tuteo desde el más hondo respeto que me inspira tu figura, pero también desde el cariño entrañable que me despierta tu persona. Cualquiera palabra que pudiera yo proferir para referirme a tí quedaría corta ante la presencia que habitas. Desde muy joven tuve la oportunidad de acercarme a tu música. Hoy, sin embargo, siendo yo ya un hombre de mediana edad siento que la deuda moral que tengo contigo, rebasa con mucho lo que podré pagarte en el resto de mis días.

¿A qué deuda me refiero? Al legado que tu has dejado como músico, que es como una fuente de la cual uno podría beber siempre sin agotarla. No me refiero únicamente a las joyas que has sabido aprisionar bien entre cinco líneas (más algunas cuantas adicionales), sino también y de manera muy significativa a aquellas otras que has dejado más allá de lo mensurable en una partitura; me refiero a tu hacer como músico que lo mismo vagabundea en los horizontes literarios, en las veredas del editor, en las cavernas del filósofo, en las canteras del docente, en las guaridas del funcionario. Desde todos esos sitios supiste amar la música y hacer que ella te amara a tí, desde todos esos sitios nos enseñaste que un músico tiene la obligación de integrar el conocimiento para convertirlo en sabiduría.

Nos enseñaste también que así como el ámbito del músico se puede extender a todos los terrenos, el ámbito del ser humano, es nuestra primera obligación. Y así, antes que nada fuiste humano, con tus padres, con tus hermanos, con tu amada esposa Clema, tu "pingüinita", que se convirtió en tu más fiel seguidora; que compartió contigo austeridad material y riqueza de espíritu.

Tu personalidad cándida, tu cabeza blanca, tu fortaleza interior, doblegaron ante tí personalidades imponentes como las de Segovia o Stokowsky, alinearon embajadores y presidentes y conmovieron a simples mortales como yo.

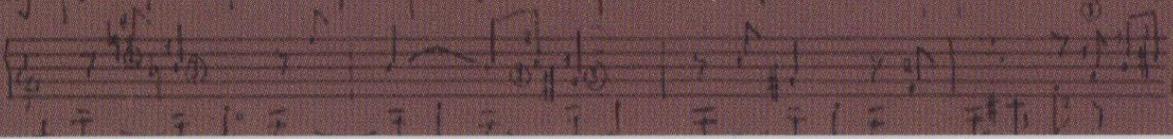
Cuando la modestia deriva de la humildad verdadera, cuando la fortaleza proviene de las convicciones profundas y la verdad de una persona emana de su autenticidad, entonces nos encontramos ante un ser humano digno de ser imitado por los demás.

Hoy yo me precío de ser músico, de ser mexicano, de ser zacatecano por adopción y de ser parte de la especie humana, solo porque personas como tú dignificaron todo ello mucho antes de que yo naciera. Por someterme a tus disonancias consonantes, por ser un referente para mi profesión, por obligarme a dialogar con tu estatua de bronce, desde mi condición de carne y hueso ¡Por todo eso gracias querido Manuel!

Breve nota de agradecimientos

No quisiera pasar de dejar de mencionar de manera muy escueta pero no por ello menos importante a las diferentes personas que hicieron posible la grabación de este mi primer disco como solista. En primer lugar a la parte institucional en donde destacaría el apoyo para la realización de este proyecto al maestro Alfonso Vázquez Sosa en su actuación decisiva a cargo de la Coordinación del Área de Arte y Cultura, desde donde se aprobaron los recursos por medio del programa PFCE. En la parte técnica, la intervención de David Durón como ingeniero de sonido, quien estuvo a cargo de los diferentes procesos de grabación y postproducción, siempre con una disposición excepcional para afrontar los retos en un proyecto de este nivel de complejidad. A la maestra Cristina Pestana y a la Orquesta sinfónica juvenil de la UAZ sin cuya complicidad no habría sido posible la concreción de un disco tan ambicioso como este. En cuanto al equipamiento, a mi querido compadre Abel García, quien me ha dotado de una compañera inseparable e insuperable, con la guitarra que construyó para mi, hecha de maderas añejas y de sabiduría ancestral. En la parte profesional a mi querido maestro Álvaro Pierri con quien tuve la oportunidad de trabajar este repertorio, entre muchas otras cosas en aquel lapso formativo hace ya más de 15 años en Viena, siempre ha representado para mi una inspiración y un privilegio su amistad. En la parte personal a mi esposa, compañera de ésta y mil aventuras y madre de mi adorado hijo Fabio Kairós.

Desde hace más de diez años, he estado esencialmente inactivo como ejecutante, debido a una lesión profesional (disonía focal), que me ha mantenido lejos de la práctica y de los escenarios, lo cual ha representado una interrupción de mi carrera como guitarrista (que no como músico). De alguna manera este disco es un acto de rebelión ante esa condición que durante años ha amenazado con separarme definitivamente de mi profesión, sin embargo, las ganas de tocar mi instrumento, al final han sido más fuertes que mis limitaciones, las cuales he podido sortear dándoles la vuelta con alguno que otro "apañe" como tocar con dos dedos de la mano izquierda en lugar de cuatro, para lo cual uno de mis ídolos, el gran Django Reinhardt, ha sido un ejemplo invaluable de coraje. Él me enseñó que el amor a la música está por encima de las adversidades. En mi caso a pesar de no estar en plenitud de facultades técnicas como se puede advertir en este disco ello no me impidió acercarme a este repertorio maravilloso del gran Manuel M. Ponce, a quien agradezco también su legado inconmensurable, que me dio el pretexto perfecto para la realización de este disco.

Cabe mencionar el nivel de influencia o de intervención que tuvo en su momento la figura de Andrés Segovia, no solo por ser quien comisiona el repertorio para guitarra de Ponce, y quien además lo hace con especificaciones muy precisas en cada una de ellas, sino por el trabajo que realiza de manera simultánea al proceso compositivo, en donde el guitarrista interviene en más de una ocasión para sugerir cambios, hacer revisiones, o incentivar al compositor para que finalice la obra. Posterior a ello, Segovia nuevamente interviene para digitar, editar, estrenar y grabar este repertorio, son muchos momentos en los que el criterio del virtuoso español participa en una suerte de co-creación que pudiera resultar para algunos más o menos afortunada, pero que sin duda forma parte hoy día del imaginario *ponciano* en el repertorio para guitarra. Lo anterior es así hasta tal punto, que cuando uno revisa los manuscritos originales de Ponce, puede llegar a experimentar cierta extrañeza, cuando las revisiones de Segovia son las que tenemos instaladas "en el oído".

En todo caso parto del entendido de que el propio Ponce aceptó las observaciones de Segovia en múltiples ocasiones y de que la amistad que los unía y el respeto profesional mutuo fue una tónica permanente en su relación, como lo ejemplifica el siguiente fragmento tomado del diario de Ponce de la gira sudamericana:

25 de Oct.

Recepción casa del maestro Williams. Asiste Monseñor Martínez, obispo, a quien oí hablar en un festival del Instituto Argentino de Cultura Integral. Hombre distinguidísimo, cordial, inteligente. En la misma reunión, encuentro a un general del ejército. Hay artistas y damas de la mejor sociedad de Buenos Aires.

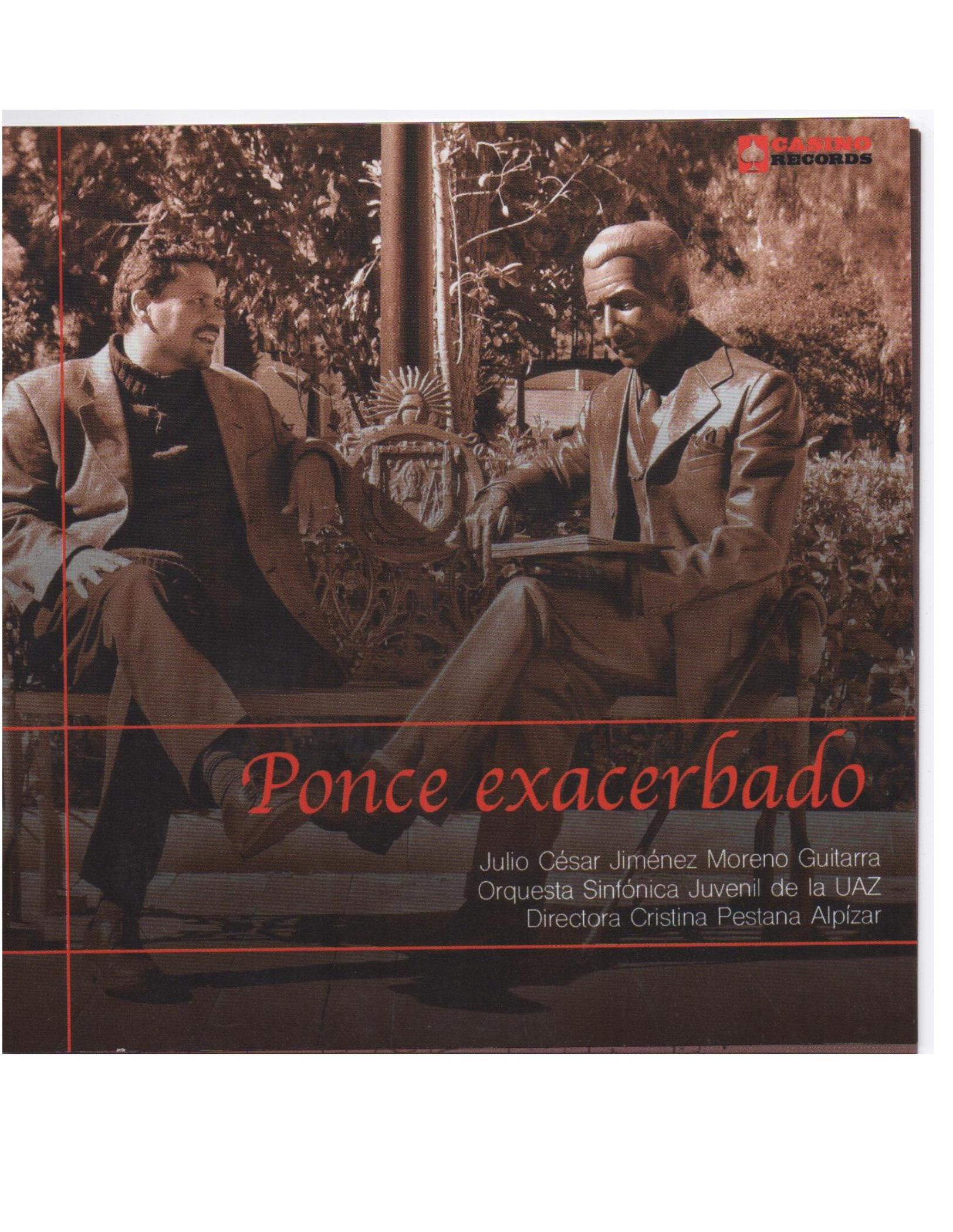
El maestro Williams tiene un verdadero palacio, en el barrio de Palermo. Los autos entran hasta el jardín. Salones enormes. Biblioteca muy rica. La señora muy amable y la hija, Irma, la joya de la casa. Muchacha de tipo norteamericano, deportiva, pianista y..... compositora. Me pidieron que le diera un tema para que improvisara sobre él. Se lo di, pero durante toda la improvisación no apareció por ninguna parte... Fue un civet sin liebre.

Por la noche, despedida de los Segovia. A las 9 nos abrazamos. No permitieron que fuera hasta el barco. Me emocioné tanto, que no pude hablar. Me fui a llorar a mi cuarto. ¡Adiós, Andrés y Paquita! Hermanos generosos a quienes debo mi viaje a estas tierras y lo que en ellas he podido obtener (Ponce, 1941, en Barrón 2014 p. 213).

Llegados a este punto vale la pena detenerse un momento a reflexionar sobre la conveniencia o no, de interpretar los manuscritos originales versus las ediciones de Segovia. Existen posicionamientos en ambos sentidos, desde los más puristas que denostan la intervención de Segovia y defienden a capa

CASINO
RECORDS

Ponce exacerbado

Julio César Jiménez Moreno Guitarra
Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAZ
Directora Cristina Pestana Alpizar

Créditos

Grabado en el Auditorio de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas y en el Teatro Fernando Calderón

Ingeniero de Grabación, edición, mezcla y masterización: David Durón

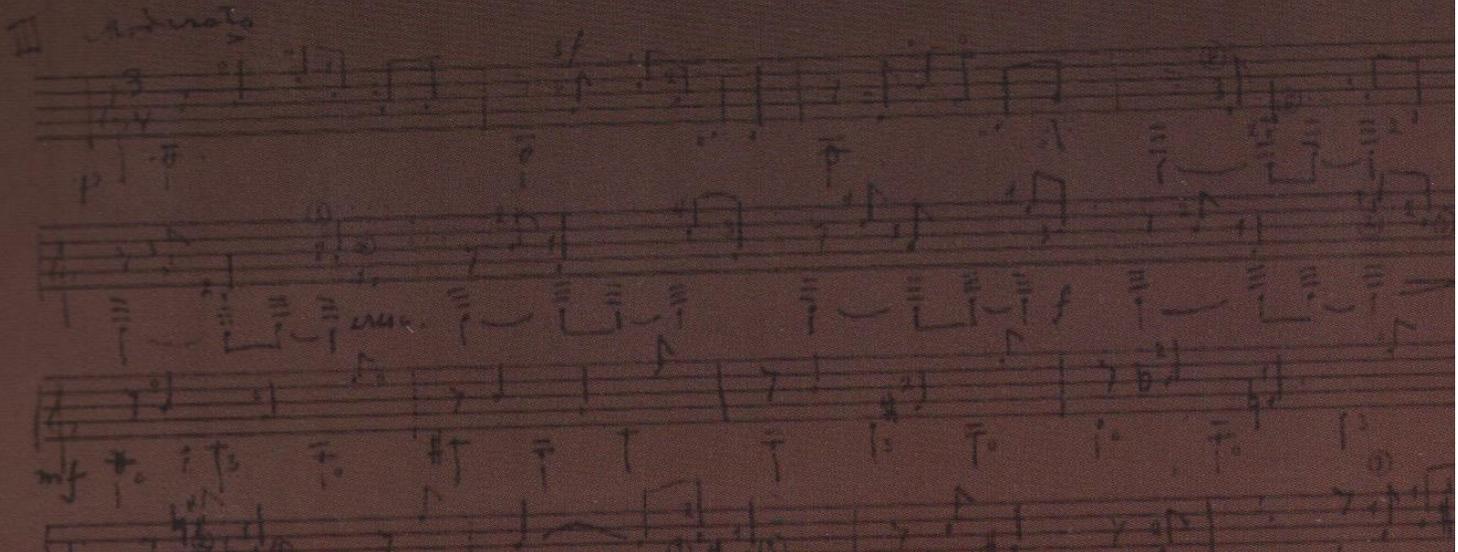
Grabado con una guitarra del constructor Abel García López con tapa de pino abeto alemán y palo de rosa de Brasil. Se utilizaron cuerdas Knobloch.

Fotos de portada, contraportada e interiores de Julio César Jiménez; Jaime Soria Porto

Diseño: David Durón

Este proyecto fue financiado con recursos PFCE 2016

Este es un proyecto del Cuerpo Académico Consolidado UAZ-115 Guitarra, arte y disciplina en el siglo XXI

Ponce exacerbado

Sonata Clásica

1. Allegro
2. Andante
3. Menuet - Trio
4. Allegro

Tema, Variaciones y Fuga sobre las Folias de España

5. Tema - Lento
6. Variación I - Poco vivo
7. Variación II - Allegretto mosso
8. Variación III - Lento
9. Variación IV - Un po' agitato
10. Variación V - Andantino
11. Variación VI - Allegretto espressivo
12. Variación VII - Andante
13. Variación VIII - Moderato
14. Variación IX - Andantino affectuosso
15. Variación X - Presto
16. Variación XI - Andantino
17. Variación XII - Animato
18. Variación XIII - Sostenuto
19. Variación XIV - Allegro non troppo
20. Variación XV - Allegro Moderato,
energico

21. Variación XVI - Moderato
22. Variación XVII - Allegro ma non troppo
23. Variación XVIII - Allegro scherzando
24. Variación XIX - Vivo e marcato
25. Variación XX - Andante
26. Fuga - Moderato

Concierto del Sur

27. Allegro Moderato ed espressivo
28. Andante
29. Allegro Moderato e festivo

Julio César Jiménez Moreno
Orquesta Sinfónica Juvenil de
Directora Cristina Pestana

PFCE

