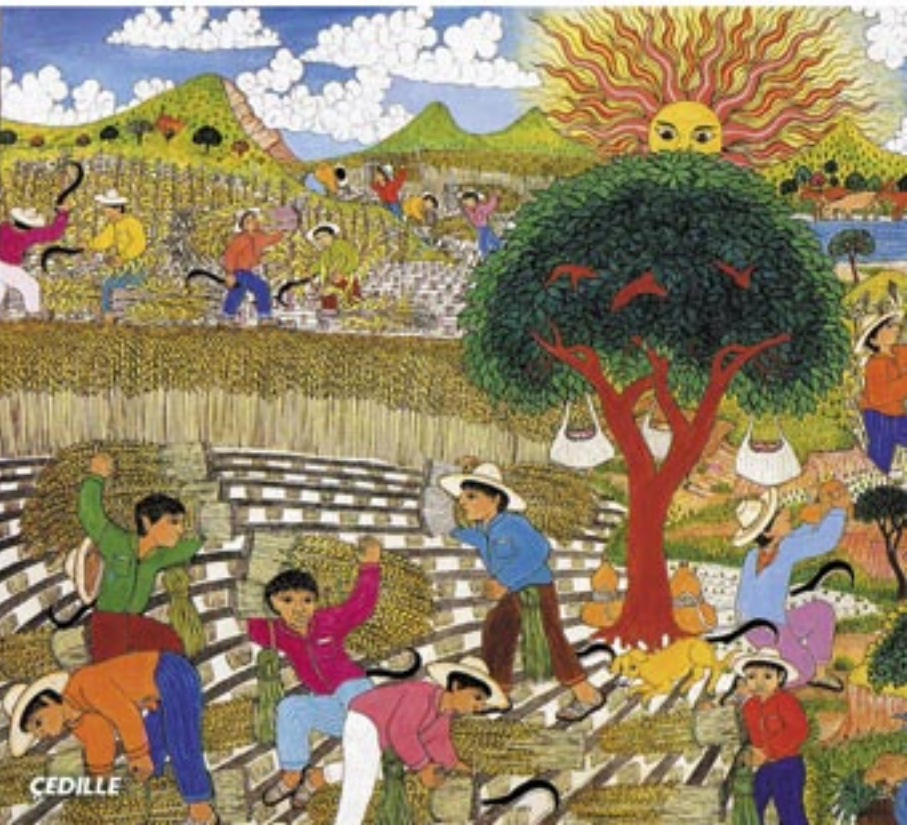

MEXICAN PIANO MUSIC BY MANUEL M. PONCE
JORGE FEDERICO OSORIO, PIANO

CEDILLE

MEXICAN PIANO MUSIC BY MANUEL M. PONCE

JORGE FEDERICO OSORIO, PIANO

Producer

James Ginsburg

Engineer

Bill Maylone

Recorded

July 12 & 13, 2005 at WFMT-Chicago

Steinway Piano

Piano Technician: William Schwartz

Microphones

Sennheiser MKH 40, Schoeps MK 21

Graphic Design

Melanie Germond & Pete Goldlust

Front Cover

"Recolección de cosecha" ("Taking in the Harvest")
by Inocencio Jiménez Chino (Oapan, Mexico), 1994

CDR 90000 086

©&© 2005 Cedille Records, trademark of
The Chicago Classical Recording Foundation
DDD • All Rights Reserved

CEDILLE RECORDS

5255 N. Lakewood Ave Chicago IL 60640 USA
773.989.2515 • info@cedillerecords.org
www.cedillerecords.org

Cedille Records is a trademark of The Chicago Classical Recording Foundation, a not-for-profit foundation devoted to promoting the finest musicians and ensembles in the Chicago area. The Chicago Classical Recording Foundation's activities are supported in part by contributions and grants from individuals, foundations, corporations, and government agencies including the Alphawood Foundation, the Chicago Department of Cultural Affairs (CityArts III Grant), and the Illinois Arts Council, a state agency. Contributions to The Chicago Classical Recording Foundation may be made at www.cedillerecords.org or by calling 773-989-2515.

CANCIONES MEXICANAS

- 1 "Estrellita..." (2:36)
- 2 "La barca del marino..." (2:28)
- 3 "Cuiden su vida" (4:14)

ESTUDIOS DE CONCIERTO

- 4 No. 7, "Juventud" (2:09)
- 5 No. 12, "La vida sonrie" (5:07)
- 6 No. 3, "Hacia la cima" (3:36)

From "TROZOS ROMANTICOS"

- 7 *Souvenir* (1:50)
- 8 *Quimera* (2:07)
- 9 *Deseo* (1:55)
- 10 *Hoja de album* (2:39)

11 LEGENDE (5:38)**MAZURCAS**

- 12 No. 3 in A-flat Major (2:31)
- 13 No. 8 in C-Sharp Minor (2:46)
- 14 No. 9 in G Minor (2:49)
- 15 No. 11 in A Minor (2:57)
- 16 No. 13 in F Minor (2:22)
- 17 No. 14 in D-Flat Major (2:27)
- 18 No. 16 in B-Flat Minor (3:18)
- 19 No. 23 in A Minor (3:27)

SUITE CUBANA (12:27)

- 20 1. *Serenata marina* (3:06)
- 21 2. *Plenilunio* (4:11)
- 22 3. *Paz de ocase* (5:03)

DEUX ÉTUDES POUR PIANO (À ARTUR RUBINSTEIN) (3:52)*

- 23 I. Allegretto mosso ma espressivo (2:43)
- 24 II. Allegro non troppo (1:09)

Total Time: (74:40)

© G. Schirmer, 1942

MEXICAN PIANO MUSIC BY MANUEL M. PONCE

NOTES BY RICARDO MIRANDA

For most music lovers, the name Manuel Ponce is usually associated with guitar repertoire. The great Andres Segovia championed Ponce's music and established it as standard repertoire for guitarists. Yet Ponce wrote for the guitar almost entirely on demand; his favorite instrument had always been the piano. Trained in his hometown of Aguascalientes and during a one year residence in Mexico City, where he studied with Vicente Mañas, Ponce was a pianist through and through. In this sense, his first trip to Europe, in 1903, proved revealing. His original intention was to study composition in Italy, where he had a few lessons with Puccini's mentor, Cesare Dall'Olio. He abandoned this plan after a year, however, and went to Berlin to further his pianistic training. Ponce aimed to study with Martin Krause, the renowned disciple of Liszt. In order to gain access to his class, Ponce sought help from the young Edwin Fischer, then a leading pupil of Krause. Ponce managed a year in the master's studio before his meager resources ran out, forcing him to return to Mexico. Nevertheless, Ponce's playing had improved considerably, and his Berlin experience only strengthened his dedication and love for the piano.

It should come as no surprise that during the first years of his artistic career, piano and composition went hand in hand. Indeed, his crucial and decisive concert in Mexico City in 1912 featured the premiere of his *Piano Concerto* with the composer as soloist conducted by Julián Carrillo. On that occasion, which established Ponce as a major figure in Mexico's musical scene, he also premiered some of his solo pieces after Mexican folk themes, including his *Tema variado mexicano* and his first *Rapsodia mexicana*. Interestingly, he was appointed professor not of composition but of piano at Mexico's National Conservatoire. He maintained this position for several years and helped propel the careers of noteworthy Mexican pianists such as Joaquín Amparán and Esperanza Cruz. That Ponce never taught composition at either the Conservatoire or the National Music School might seem puzzling. But paradox and irony emerge often in Ponce's biography. Take, for example, the unfortunate circumstances of his American debut: he was scheduled to appear in New York's prestigious Aeolian Hall on March 27th, 1916. But Ponce's New York debut took an unfortunate turn when news broke on that same day of

Pancho Villa's attack on the border town of Columbus, New Mexico. Who could blame New Yorkers for failing to attend or appreciate the performance of a pianist whose countrymen just invaded the United States? Ponce paid dearly for this unfortunate coincidence: his other U.S. engagements were all cancelled. He endured several days of economic and personal uncertainty before returning to Cuba, where he lived from 1915–1917, a political exile induced by the Mexican Revolution. Sadly, Ponce never returned to the United States, either as a composer or a pianist.

Ponce's acquaintance with the piano and its idiomatic possibilities are evident from his music. Pieces such as *Legende* or his *Études* demonstrate a composer absolutely at home in writing for the piano. The elegance and flair of such music reveal its author as an heir to the romantic piano tradition. Indeed, it is in Ponce's piano repertoire that Mexican Romanticism finds some of its most eloquent landmarks. In his piano etudes, some of which he wrote while studying in Berlin, technical demand goes hand in hand with lyrical inspiration. Even his *Deux études pour piano*, written in Paris in 1930 and dedicated to Arthur Rubinstein, while revealing Ponce's adoption of a modern harmonic language, nev-

ertheless betray the technical prowess of a pianist immersed in the *fin de siècle* virtuoso tradition. Romanticism in Ponce's music is nowhere more evident than in *Legende*, a piece in which a single lyrical idea is constantly transformed, giving rise to an imaginative and expressive work. On the other hand, Ponce closely follows the Romantic ideal of finding what is most natural and unspoiled in folk music. His first arrangements of Mexican folk songs were published in 1911 and signaled the birth of Mexican Nationalism. Of that famous five song compilation, *La barca del marino* is performed on this program along with *Cuiden su vida*, one of Ponce's favorite Mexican songs. These are supplemented by *Estrellita*, Ponce's best known song, redolent of both his subtle lyrical inspiration and his assimilation of Mexican folk songs.

It was during his exile that Ponce became aware of and captivated by Cuban folk music. Particularly fond of the local *danzón*, he wrote a series of Cuban pieces in the same manner as his rhapsodies and ballades on Mexican themes. Foremost among these, *Suite cubana* is particularly striking for its harmonic and rhythmic sensuality. Not surprisingly, Cubans were very fond of this music. When Ponce premiered his Suite in Havana in November

1914, local critics were ecstatic. One wrote: "Ponce is a sublime and inspired composer. He has captured our ambience; he has enclosed our sky's clarity and beauty and has distilled our flowers' scent onto his music."

In addition to writing music based on folk songs and composing pieces of virtuosic character, Ponce followed other paths of the romantic style. In writing dances and album leaves, Ponce revealed himself as an intense and poignant artist. *Trozos románticos* (Romantic Sketches) is a fine example of his capacity for writing characteristic pieces, such as those of Schumann or Mendelssohn. Written between 1910 and 1911, *Trozos* are a series of 14 pieces, from which a selection is offered on this recording. These short, touching pieces combine melodic inspiration with a subtle harmonic palette. These same characteristics can be found in Ponce's mazurkas. For those unacquainted with 19th Century Mexican music, the writing of mazurkas by a Mexican composer may come as a surprise. However, the Polish dance first arrived in Mexico around 1850 and became a favorite of both public and composers — so popular that, outside of Poland, the Mexican repertoire may well hold the largest collection of them. Foremost among these are Ponce's, which he wrote between

1900 and 1917. Although some were lost during the Revolution, twenty Ponce mazurkas survive. (Ponce's collection stands as one of the two largest sets of mazurkas written in the 20th century. The other is by Ponce's exact contemporary, Polish composer Karol Syznanowski.) They all follow the standard A–B–A–C–A structure typical of the Mexican mazurkas, but pay tribute to Chopin in their capacity to convey a unique musical universe and in their elegant and idiomatic writing. The third theme of each mazurka usually has a lyrical character associated with Mexican folk songs, although all of the melodies are Ponce's own.

Although Ponce's piano repertoire is little known, it remains one of the most original and expressive voices of Latin American music of the twentieth century. Its lyricism and elegance, as heard on this recording, will no doubt lead to its growing dissemination and a wider appreciation of this remarkable composer's ample production.

Dr. Ricardo Miranda is Professor of Musicology and head of Postgraduate Studies at the Music Department of the Universidad Veracruzana. A specialist in Mexican music, Dr. Miranda received his PhD at the City University of London in 1992. His published books include "Manuel M. Ponce, ensayo sobre su vida y obra" (Conaculta, 1998).

Para la mayoría de los amantes de la música, la figura de Manuel María Ponce suele asociarse con la guitarra y fue nadie menos que Andrés Segovia quien se encargó de situar la música del compositor mexicano al centro del repertorio de los guitarristas. Sin embargo, Ponce escribió la mayor parte de sus obras para guitarra por comisión, pues su instrumento favorito era y había sido siempre el piano. Educado como pianista tanto en Aguascalientes como en un breve pero fructífero viaje de estudios a la ciudad de México, donde estudió con el madrileño Vicente Mañás, Ponce fue un acabado intérprete en el más amplio sentido. Al respecto, su primer viaje a Europa en 1903 resulta revelador: aunque su intención original había sido la de estudiar composición en Italia — donde tomó algunas clases con Cesare Dall'Olio, el maestro de Puccini — abandonó este proyecto para trasladarse a Berlín, donde quiso estudiar piano con el célebre alumno de Liszt, Martin Krause. A fin de preparar su audición para entrar a esa clase famosa, solicitó la ayuda de un joven alumno del mismo Krause, el entonces desconocido Edwin Fischer. Con semejante ayuda sobra decir que Ponce pudo estudiar un año con Krause antes de

que sus recursos financieros se agotaran, forzándolo a volver a México. Sin embargo, aquel año en Berlín dio a su ejecución una fuerza y técnica renovadas que sólo aumentaron su dedicación y amor por el piano.

De tal suerte, no sorprende saber que a su regreso a México y durante los primeros años de su carrera profesional, el piano y la composición fueron indisolubles su trayectoria. Por ejemplo, en un crucial concierto ofrecido en 1912 que estableció a Ponce como una de las figuras centrales de la escena musical mexicana, el autor actuó como solista en el estreno de su propio Concierto para piano, dirigido por Julián Carrillo. En esa misma ocasión, Ponce interpretó también algunas de sus obras para piano solo basadas en melodías populares como su Tema variado mexicano y la primera Rapsodia mexicana. Con el correr de los años, la carrera docente de Ponce fue como maestro de piano: en tal capacidad fue contratado en el Conservatorio Nacional donde formó alumnos tan destacados como Esperanza Cruz y Joaquín Amparán. Paradójicamente, Ponce nunca enseñó composición ni en el Conservatorio ni en la Escuela de Música

de la Universidad Nacional, donde también fue maestro. Pero la ironía y la paradoja suelen acompañar la biografía de Ponce. Véase, por recordar un caso, el desafortunado incidente de su presentación en los Estados Unidos. Invitado por la importante firma manufacturera de pianos y pianolas Aeolian, se programó su aparición neoyorquina para el 27 de marzo de 1916. Pero aquella presentación tomó un cariz desafortunado cuando el mismo día se supo que Francisco Villa y sus dorados habían atacado la población estadounidense de Columbus, cerca de la frontera mexicana. Ante semejantes circunstancias, ¿quién podría culpar al público y prensa neoyorkinos por responder con indiferencia o enojo ante la presentación de un buen pianista y fino compositor pero cuyos conciudadanos invadían los Estados Unidos? Ponce pagó con creces esta mala coincidencia, y durante algunos días deambuló por Nueva York sin dinero y sin posibilidad de volver a La Habana, donde residía entonces debido a un exilio provocado por la llegada de Carranza y los suyos a la presidencia de México. Sin duda para pérdida de todos, Ponce nunca volvió a los Estados Unidos, ni como pianista ni como compositor.

Pero un escucha atento no necesitará tantas explicaciones históricas para notar que un artista como Ponce se siente a sus anchas al escribir para piano. Piezas como *Legende* o sus *Estudios* son elocuentes al respecto y denotan en su elegancia y atinada concepción que su autor es heredero de la tradición pianística romántica. De hecho, es en la música de Ponce donde el romanticismo mexicano encuentra algunas de sus páginas más relevantes y esta grabación ofrece un amplio recorrido por tales obras. En *Juventud*, *Hacia la cima* y otros estudios para piano, algunos de los cuales fueron escritos mientras estudiaba en Berlín, la demanda técnica va aunada a un inspiración lírica notable; incluso en sus *Deux études pour piano*, escritos en el París de 1930 y dedicados a Arthur Rubinstein, si bien se aprecia un lenguaje armónico más acorde a la estética moderna que Ponce adoptó por entonces, la concepción técnica de las obras nos remite a la tradición lisztiana y delata la mano de un pianista inmerso en la tradición del virtuosismo romántico. Por lo demás, el romanticismo de Ponce nunca fue tan evidente como en *Legende*, una obra donde una sola idea se transforma incesante, para generar una composición orgánica, expresiva y plena de imaginación

cuyo romanticismo es conspicuo. Por otra parte, Ponce sigue muy de cerca el ideal romántico que buscó a menudo la belleza natural que las melodías folklóricas preservan. Sus primeros arreglos de canciones populares fueron publicados en 1911 y señalaron el nacimiento del nacionalismo musical mexicano. De aquella famosa compilación de cinco canciones mexicanas de salón, se escucha en este disco *La barca del marino*, al lado de otra canción que fue una de las favoritas de Ponce, *Cuiden su vida* (también utilizada en su poema sinfónico *Ferial*). Además, cómo olvidarse de *Estrellita*, la canción original de Ponce que lo hizo tan famoso y cuya factura es reveladora tanto de la sutil inspiración lírica del compositor como de su perfecta asimilación de la canción mexicana y sus características.

Se ha mencionado que Ponce pasó dos años de exilio en Cuba entre 1915 y 1917. Fue ahí donde conoció la música popular de la isla, misma que lo cautivó. Entusiasmado por la sensualidad del danzón, compuso algunas obras donde siguió procesos similares a los ya experimentados con sus rapsodias o balada mexicanas y escribió una serie de piezas cubanas. A la

cabeza de éstas se encuentra la *Suite cubana*, obra particularmente notable por su sensualidad armónica y rítmica. Del éxito de tales piezas dan testimonio los propios críticos cubanos, quienes al escuchar el estreno de la *Suite*, realizado en La Habana en noviembre de 1914, ensalzaron a Ponce por lo más alto. “Manuel Ponce se ha revelado como un compositor inspirado” — escribió un crítico — “adueñándose de nuestro ambiente, arrancando de nuestro cielo su limpidez y hermosura, recogiendo el hálito perfumado de nuestras flores y transcribiendo al pentagrama el alma inspirada de nuestra adorada Cuba”.

Además de escribir música basada en melodías populares y de componer piezas de carácter virtuoso, Ponce transitó por otros senderos del estilo romántico. Al escribir danzas y hojas de álbum, el compositor se reveló como un artista intenso y pujante. Sus *Trozos románticos* — escritos entre 1910 y 1911, y de cuyos catorce números aquí se ofrece una selección — son un ejemplo acabado de su capacidad para componer piezas de carácter, como aquellas que escribieran Schumann o Mendelssohn, y de cómo en su intensa brevedad se combinan un sutil sentido

armónico y una conmovedora inspiración melódica. Esas mismas características, por cierto, se localizan en su serie de mazurcas. Para quienes conocen poco de la música mexicana del siglo XIX, la escritura de mazurcas por parte de un compositor mexicano pudiera resultar sorprendente. Sin embargo, desde que la danza llegó a México hacia 1850 se convirtió en un género muy popular y es posible afirmar que, con la lógica excepción de Polonia, es en México donde se localiza uno de los más grandes repertorios de dichas danzas. Entre las más sobresalientes, la veintena de mazurcas compuestas por Ponce entre 1900 y 1917 — algunas de las cuales se perdieron durante los años de la Revolución — destaca por su idiomática y elegante escritura, que rinde un homenaje a Chopin en su capacidad para construir en cada breve pieza un universo musical en sí mismo. La gran mayoría de las mazurcas de Ponce siguen el modelo típico de las mazurcas mexicanas decimonónicas A-B-A-C-A y, si bien todos los temas empleados son originales, el tercer tema suele caracterizarse por dar cauce a una profusión lírica que recuerda las canciones populares mexicanas. Valga recordar que, al lado de Karol Szymanowski, estricto

contemporáneo de Ponce, el conjunto de mazurcas del compositor mexicano es uno de los más grandes escritos en el siglo XX, un logro sobrecogedor en virtud del alto parámetro establecido por Chopin, pero en cuya factura el compositor mexicano alcanzó un éxito evidente y definitivo.

Aunque la producción para piano de Ponce es relativamente poco conocida, la originalidad y fuerza expresiva de su música le convierten en una de las voces más destacadas de la música latinoamericana del siglo XX. Su elegancia y lirismo, tal y como se escuchan en el presente disco, habrán de servir a una mayor valoración de su amplio repertorio.

Dr. Ricardo Miranda es Catedrático de Musicología y Coordinador de la Maestría en Música de la Universidad Veracruzana. Especialista en música mexicana, recibió su doctorado en musicología en 1992 de la City University de Londres. Entre sus libros se cuentan "Manuel M. Ponce, ensayo sobre su vida y obra" (Conaculta, 1998).

ABOUT JORGE FEDERICO OSORIO

Jorge Federico Osorio has been internationally acclaimed for his superb musicianship and absolute command of the instrument. He has performed with many of the world's leading orchestras, including the Chicago, Dallas, Detroit, and Seattle Symphonies; the Concertgebouw, French National, Philharmonia, Moscow State, and Royal Philharmonic Orchestras; and the Israel and Warsaw Philharmonics. Osorio has played under the batons of such distinguished conductors as Lorin Maazel, Bernard Haitink, Klaus Tennstedt, Eduardo Mata, and Enrique Bátiz. His concert tours have taken him to Europe, Asia, North, Central and South Americas. His American festival appearances have included the Hollywood Bowl, Ravinia, and Grant Park Festivals.

Mr. Osorio is also an avid chamber musician; he has served as artistic director of the Brahms Music Festival in Mexico, and has performed with the late Henryk Szeryng, the Moscow Quartet, and the Tel Aviv Quartet. Born in Mexico, Mr. Osorio began his musical studies at the age of five. He studied at the conservatories of Mexico, Paris, and Moscow; his teachers have included Luz Maria Puente, Bernard Flavigny, Jacob Milstein, Nadia Reisenberg, and Wilhelm Kempff.

This is Jorge Federico Osorio's second recording for Cedille. His extensive discography on labels such as EMI, CBS, Artek, IMP, and ASV include recent Brahms recordings that have received accolades from *Gramophone*, *American Record Guide*, and the *Chicago Tribune*. Other recordings include Beethoven's Five Piano Concertos and Choral Fantasy; concertos by Brahms, Mozart, Ponce, Rodrigo (world premiere recording), Rachmaninov, Schumann, and Tchaikovsky; several Beethoven Sonatas; and solo piano works of Manuel M. Ponce.

Photo: Arcos-Alcazar

**ALSO WITH JORGE FEDERICO OSORIO
ON CEDILLE RECORDS**

PIANO ESPAÑOL • CDR 90000 075
Works by Albéniz, Falla, Granados, and Soler

"Make no mistake about it, Osorio is a major pianist, and this handsome collection of Spanish masterpieces is proof of that fact. . . . If you want the best possible introduction to Spanish piano classics, played by the successor to De Larrocha, get this gorgeous-sounding recording. Highly recommended." **FANFARE**

"This recording, his first for Cedille, is a gorgeous piece of work, played with passion, intelligence, idiomatic understanding and absolute flair." **ST. LOUIS POST-DISPATCH**