

Exposición sobre (1)

Manuel M. Ponce

(8-Dic-1882 - 24-Abril-1948)

Romántico y Nacionalista

1.- Conversaciones en el Jardín de San Marcos (1902-1903)

a) "Es amigo de Saturnino Herrán y de Ramón López Velarde... - narra Carlos González Peña - y los tres, así el pintor como el poeta, como el joven músico, se ilusionan con realizar un arte nacional" (p. 15, v. Ricardo Miranda)

Manuel M. Ponce. Ensayo sobre su vida y obra
ENACUETA, 1998

2.5) Lo nacional...

"Por supuesto, Ponce no fue el primero en acercarse a la búsqueda de lo nacional en la música. Pero, a diferencia de antecesoras ilustres que esporádicamente hicieron songs algunos sobre populares, esta aproximación a lo mexicano dejó de ser un recurso excepcional para convertirse en una constante de su obra: la música popular mexicana servirá como fuente de materiales

→

Ponce... (2)

⇒ El reloj de Koudina fue un regalo de la familia del compositor Isaac Albéniz, ya que Ponce concluyó la ópera Martin de dicho compositor entre 1928-38 (v. R. Miranda, p. 60)

Época vanguardista:

- vgr. "Chapultepec"

- Regreso a México (1933)

- vgr. "Canto y danza de los antiguos mexicanos"

- funda la cátedra de Historia musical en la Esc. Univ. de Música

- Diferencia de valores e ideas con Chávez... p. 82

v. Texto de Bouce, p. 100
(de R. Miranda...) sobre
- s/nacionalismo musical

"En el caso de Bouce, ese romanticismo nacional nos devuelve a Aguascalientes y a su jardín de San Marcos, donde se reúnen los jóvenes artistas cuyas vidas coincidieron brevemente en la mítica plaza. Tal parece que ahí se forjó una vocación mexicana y romántica que lo mismo se aprecia en los colores de Saturnino Herrán que en las jerótanas de López Velarde. Los puntos de confluencia entre estos artistas y Bouce llegan a ser tan claros,

Declaro que
"la producción de Bouce, al vivir a igual entrañable pasado con su presente, se distingue por poseer en nada común equilibrio artístico" (p. 103)

- Sobre la guitarra y el piano: p. 113

- Siu Lo si: . . . p. 119
"gran parte del catálogo de Bouce es resultado de una actividad ecléctica, de diversos procesos de síntesis donde conviven estilos y lenguajes diferentes" (p. 119)

"Con su producción, lo mexicano en la música deja de ser una referencia ocasional, fuente de colorido para un poporri o un grupo de cantantes, y

- en su mayoría melodías - para la elaboración de partituras de concierto" (ibid. p. 29)

- Vgr. "Las marañitas" en Rapsodia mexicana II

- "... esa abierta búsqueda de lo mexicano que nuestro autor adoptó, coincidió con lo que debía ser una de las razones fundamentales de la Revolución: re-esperear al México olvidado, volver al derramo hacia lo venaculo, acabar con el antídoto de una cultura que prefería buscar su identidad al otro lado del océano" (p. 30)

- Vgr. "Toto"

Manuel M. Ponce dijo:

"... mi temperamento ha sido contrario a la violencia - explica -, he querido servir mejor a mi patria exultando sus canciones populares, cristalizando sus melodías..." (cit. por. p. 43)

1940 uº

- Vgr. "Concierto del sur"

- "Ferial"

"Ferial es una composición cuyo sincretismo propio de nuestra cultura - la coexistencia de distintos mundos, creencias, clases y valores culturales - se trasladó a una partitura múltiple, con la que el autor consigue integrar en microcosmos sonoro cuyos elementos primarios - un cántico oriello, una melodía indígena y un coral religioso - no pueden ser más disimulados" (p. 85)

que a veces sus obras parecen referirse a lo mismo a través de distintos medios. Así, la trajinera de campesinillos que pinta Herrera pareciera la misma barcaleta de Xochimilco de Ponce, mientras que la suave patria no es sino una insuperable Balada mexicana (p. 100 y 101)

López Velarde:

"El arte formal cuando se anima de una pretensión nacionalista - dice López Velarde - debe contener no lo obrizo ni lorobio, sino esta cañita con leche que nos tiene" (cit. por P. Linares, p. 102)

Se conviene cada menor que en la razón de ser de su arte" (p. 100)

- Obras Canciones armonizadas:
 - Marchita al alma, edición crítica, p. 120
- Utiliza temas populares:
 - "Acordate de mí" (Balada mexicana 1915)
 - Los mananitas (Rapsodia mex. II)
 - Soaba te patío (Rapsodia mex. I, 1911)
- Nacionalismo y moderno
 - Cuatro danzas mexicanas (1941)
 - Poema alegórico
- De lo romántico a lo moderno, Sus conciertos
 - Concierto p/ piano (1912): romántico
 - " " p/ violín y orquesta (1943): moderno
 - Concierto del sur (1941) " " - guitarra
 - Ferial: obra de síntesis