

Rodolfo Pérez Berrelleza
(Culiacán, Sin, 1977)

Guitarrista, investigador y productor musical reconocido por la Academia Latina de la Grabación con un Latin Grammy en el 2017. Es egresado de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de quince años de trayectoria artística y la crítica especializada lo ha definido como un músico de primer orden, expresivo y poseedor de una técnica magistral. Como guitarrista ha ofrecido conciertos en importantes escenarios de México, Estados Unidos, Canadá, España, Rumania e Italia, entre otros. Como solista estrenó la *Fantasía Sinaloense* de José Ángel Ramírez con la Orchestra Giovanile del Venetto (Italia), el *Concierto Insurgente* del mismo autor con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y con la Filarmónica Oltenia (Rumania) el estreno en Europa de *Música para escena* de Manuel M. Ponce. En su actividad como investigador actualmente colabora en el Proyecto Editorial Manuel M. Ponce de la UNAM y lleva más de diez años investigando todo lo referente a la música como profesión. Creó el programa de Músicos en Acción donde a partir de estudios científicos sobre la materia y su experiencia en el mundo empresarial, ofrece programas de formación para aquellos músicos que deseen construir un legado que ayude a los demás y que transforme sus vidas.

Música incidental de Manuel M. Ponce para *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón

The incidental music of Manuel M. Ponce for Juan Ruiz Alarcón's
La verdad sospechosa

Rodolfo Pérez Berrelleza

Universidad Nacional Autónoma de México

rodolfo.perez.fce@uas.edu.mx

ORCID: 0000-0001-5238-8535

Resumen

Este artículo presenta un avance del trabajo de investigación sobre la música incidental compuesta por Manuel M. Ponce en 1934 para *La verdad sospechosa* de Juan Ruiz de Alarcón, llevada a la escena en septiembre de 1934 con motivo de la inauguración del Palacio de Bellas Artes de México. La información que se muestra es resultado de la revisión de libros, tesis y artículos, así como la consulta de manuscritos en bibliotecas, museos y archivos de personas cercanas a herederos de Manuel M. Ponce. Esta recopilación de información busca reunificar los movimientos de dicha obra.

Palabras clave

Manuel M. Ponce, Bellas Artes, guitarra, orquesta, música incidental, teatro.

Abstract

This article shows the progress of a research about the incidental music composed by Manuel M. Ponce in 1934 for Juan Ruiz de Alarcón's *La verdad sospechosa*, on the occasion of the inauguration of Mexico's Palacio de Bellas Artes. The information shown is the result of a literature review of books, thesis, and articles, as well as

Esta obra está bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

the consultation of library manuscripts and personal records from people close to Manuel M. Ponce's heirs. This is done with the objective of reuniting the different movements of this musical work.

Keywords

Manuel M. Ponce, Bellas Artes, guitar, orchestra, incidental music, theater.

Recibido: 28/10/22 Aceptado: 18/11/22

En el catálogo de música escrita por el compositor Manuel M. Ponce puede identificarse que tres de ellas fueron compuestas para obras escénicas. La primera es *El patio florido*, una ópera inconclusa fechada en 1913; la segunda es la música incidental que escribió en 1934 para *La verdad sospechosa* del dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón y la tercera es *Kimbombo*, otra obra inconclusa para ballet sobre un argumento de Mariano Brull (Miranda, 1998).

De las tres obras mencionadas, la única presentada en público fue la música incidental escrita para *La verdad sospechosa*, cuya puesta en escena se realizó el 29 de septiembre de 1934 cuando la inauguración del Palacio de Bellas Artes.

A pesar de la relevancia del evento y del papel que representa Manuel M. Ponce como uno de los compositores más importantes de México, al día de hoy no existe un trabajo que permita conocer y apreciar la obra musical y el contexto histórico que gira en torno a esta música incidental.

Motivado por lo anterior y a dos años de coincidir con el nonagésimo aniversario del Palacio de Bellas Artes, este trabajo pretende sacar a la luz esta obra mediante una edición crítica de la partitura para que vuelva a interpretarse, ya sea como parte de la puesta en escena de *La verdad sospechosa* o para tocarse en concierto. Además, otro propósito es realizar por vez primera la grabación discográfica.

Antecedentes

La primera vez que tuve conocimiento de esta música fue en el año 2000, durante una conferencia impartida por el maestro Paollo Mello, coordinador del Proyecto Editorial Manuel M. Ponce de la UNAM. Al mostrarle mi interés por la obra, tuvo la gentileza de regalarme una copia del manuscrito que se encontraba en el acervo. Sobre el resto de la obra, me orientó a que consultara el archivo del ingeniero Emilio Díaz Cervantes y Dolly de Cervantes, ya que ellos habían tenido acceso a la música de Ponce debido a su cercanía con el pianista Carlos Vázquez, quien fuera heredero de la obra del compositor mexicano,

En el año 2013 me entrevisté con el ingeniero Cervantes y en su archivo encontré, en fotocopias, dos movimientos más de la obra. Este hallazgo me dio la oportunidad de tocarla, aunque incompleta, en dos ocasiones: una en la Ciudad de Culiacán en el 2015, y otra en el año 2016 en la ciudad de Craiova, Rumania, con la Filarmónica de Oltenia.

El trabajo de investigación.

El tocar en dos ocasiones esta música me brindó la oportunidad de escuchar la opinión de dos directores de orquesta, dos directores de coro y también la de colegas instrumentistas que integraron las dos orquestas. Así es que después de esta experiencia, la conclusión fue que lo que yo tocaba estaba incompleto y que la obra debía tener más movimientos, por lo que decidí emprender una nueva búsqueda.

Este nuevo trabajo se desarrolla como parte del Doctorado en Interpretación en la Facultad de Música de la UNAM, habiendo iniciado el proceso en el año 2020, y los resultados que hasta el momento se han obtenido han sido a partir de:

- 1). Revisión literaria en libros, tesis y artículos con el propósito de encontrar referencias o información sobre la obra.
- 2). Búsquedas en el Museo de Zacatecas y en el archivo personal del ingeniero Díaz Cervantes con el propósito de encontrar los manuscritos originales de los tres movimientos que hasta el momento se conocían, así como para encontrar otras partes que integran esta obra.

Revisión Literaria

La vida y obra de Manuel M. Ponce ha merecido una atención especial a través de los años por parte de músicos e investigadores de amplia y reconocida trayectoria. Lo prueba la gran cantidad de grabaciones y publicaciones de carácter científico que existen alrededor de su música. Conforme pasa el tiempo, han aparecido en bibliotecas, acervos, museos o archivos personales algunas páginas con movimientos o borradores de música del compositor mexicano, hallazgos que requieren nuevos trabajos de investigación para actualizar y explicar mejor su legado musical.

En cuanto a la música compuesta por Ponce para *La verdad sospechosa*, la revisión literaria da cuenta de escasos trabajos que, sin embargo, aportan datos relevantes para encontrar nuevas informaciones.

Ricardo Miranda (1998) en su libro *Manuel M. Ponce: Ensayo sobre su vida y obra, y en Manuel M. Ponce (2020)* menciona esta obra y afirma que fue estrenada durante la inauguración del Palacio de Bellas Artes, y en una amplia descripción musical, distingue en ella una estructura de tres movimientos describiendo la instrumentación general para guitarra, quinteto de cuerdas y coro.

Por otro lado, Jorge Barrón (2004) en su libro *Manuel M. Ponce: A Bio-Bibliography* es más preciso sobre su orquestación y agrega un instrumento más, mencionando que fue escrita para “coro, guitarra, orquesta de cuerdas y órgano” (p. 42). Aunque en su libro Barrón no especifica el número de movimientos de la obra musical, si explica que la canción del tercer acto está basada en la comedia *Los empeños de una casa* de sor Juana Inés de la Cruz. Barrón también cita a Smith (1948), quien aseguraba que un Andante para órgano escrito por Ponce forma parte de esta música incidental.

Esta misma búsqueda también ha permitido identificar en cuantas ocasiones se ha interpretado en partes después de su estreno en 1934.

Emilio Díaz Cervantes en su libro *Ponce, Genio de México. Vida y Época* (2013) menciona que se tocaron los primeros tres movimientos en el Segundo Festival Manuel M. Ponce realizado en el Conservatorio Nacional de Música el 15 de Octubre del 2013. El programa lo anunciaba como estreno mundial.

Posteriormente, el autor del presente artículo tocó los mismos tres movimientos en el marco de los festejos del aniversario de Culiacán en Septiembre del 2015 y en el año 2016 en la ciudad de Craiova, Rumania, con la Orquesta Filarmónica de Oltenia. Este concierto fue transmitido por la televisión rumana y, hasta ahora la actualidad, la grabación de ese concierto es la única referencia audiovisual de los primeros tres movimientos de esta música incidental.

Recuperación de la partitura

En el año 2005, Paolo Mello tuvo la gentileza de compartirme una copia del manuscrito del I. Preludio y él mismo me aconsejó entrevistar al ingeniero Emilio Díaz Cervantes, quien fue amigo de Carlos Vázquez y que digitalizó toda la obra de Ponce, antes de que fuera donada a la entonces Escuela Nacional de Música para su resguardo y estudio en 1998. Posteriormente, gracias a la generosidad del ingeniero Díaz Cervantes obtuve en el año 2014 una copia del manuscrito de los movimientos II. Interludio y III. Coro.

Durante el verano del año 2021 visité el archivo del Museo de Zacatecas y el archivo personal del ingeniero Emilio Díaz Cervantes con el propósito de encontrar el *Andante* para órgano que Smith (1948) mencionó en la revista *Guitar Review*. Finalmente, el cuarto movimiento de esta obra apareció en junio del 2022 en este archivo, dentro de una carpeta de música para piano.

La partitura original de este *Andante* se encuentra en el Fondo Reservado de la biblioteca de la Facultad de Música de la UNAM. Así me lo hizo saber Paolo Mello, toda vez que después de haberle relatado que estaba en el archivo del Ing. Cervantes, se dio a la tarea de buscarlo en el acervo de la Biblioteca Cuicacalli de la FMUNAM encontrándolo también en la carpeta de obras escritas para piano.

La música

Las partituras que hasta el momento han sido recuperadas y digitalizadas son:

I. **Preludio**: Partitura de 4 páginas manuscritas con sus respectivas partichelas para guitarra y orquesta de cuerdas.

II. **Interludio**: Partitura de 7 páginas manuscritas con sus respectivas partichelas para orquesta de cuerdas.

III. **Coro**: Partitura de 7 páginas manuscritas con sus respectivas partichelas, con una partitura incompleta de reducción para piano y el coro masculino.

IV. **Andante** para órgano: 2 páginas.

A partir de un primer acercamiento general a estos documentos se ve que el *Preludio* fue finalizado el 20 de agosto de 1934, el *Interludio* Ponce lo concluyó el 3 de septiembre de 1934, la fecha del *Coro* es del 8 de septiembre de 1934 y aunque en el *Andante* solo aparece escrito "Septiembre de 1934", se deduce que tal vez fue posterior al coro.

Un análisis preliminar de la partitura hace notoria la influencia que tiene en esta obra la música barroca y andaluza, pero en especial la escritura para guitarra en el pensamiento sonoro de Ponce. Así lo demuestra el *Interludio*, que prácticamente es un arreglo del *Preludio en mi mayor* que el compositor mexicano escribió para guitarra en 1931.

Con la aparición de este *Interludio* se puede afirmar que hasta el momento existen tres versiones o movimientos de esta obra; *El Preludio para guitarra* (1931), *El Interludio* (1934) y el *Preludio para Guitarra y Clavecín* (1936), los tres en la tonalidad de *mi mayor*. Al parecer, este preludio, que fue muy querido por Andrés Segovia y elogiado por Manuel de Falla, iba a formar parte de una suite para guitarra escrita al estilo de Bach. Así lo menciona Andrés Segovia en una de sus cartas:

II Interludio

Manuel M. Ponce

Allegro non troppo

The image shows a musical score for the Interludio by Manuel M. Ponce. The score is in 3/4 time and the key signature is three sharps (F#, C#, G#). The tempo is marked 'Allegro non troppo'. The score is arranged for Violin I, Violin II, Viola, Violonchelo, and Contrabajo. The Violin I part starts with a rest, followed by a melodic line with a triplet of eighth notes marked 'mf'. The Violin II part starts with a rest, followed by a melodic line with a dynamic marking of 'p' and later 'f'. The Viola part starts with a rest, followed by a melodic line with a dynamic marking of 'p' and later 'f'. The Violonchelo part starts with a rest, followed by a melodic line with a dynamic marking of 'p'. The Contrabajo part starts with a rest, followed by a melodic line with a dynamic marking of 'p' and a 'pizz.' (pizzicato) marking.

Yo te ruego, encarecidamente, que poco a poco los vayas recopilando, según tus notas, y me los remitas. Sobre todo, aquellos que no fueron aún publicados, como la primera Sonata que escribiste en México para mí, el primer tiempo de la sonatina homenaje a Tárrega, la sarabanda en Mi mayor que debía seguir al preludio enmascarado, otra Sarabanda en La menor y todo el homenaje a Bach (Alcázar, 1989, p.165).

Tres años después, cuando se le solicitó componer la música para *La verdad sospechosa*, hizo una nueva versión para orquesta de cuerdas en la misma tonalidad, y posteriormente, en 1936, escribió su tercera versión para guitarra y clavecín, como regalo de bodas para Andrés Segovia y Paquita Madriguera en 1936, lo cual se confirma de en la carta escrita por Segovia el 22 de marzo de 1936:

Has tejido una exquisita tela contrapuntística alrededor de tu antiguo Preludio, tan amado por Falla [...] Es el mejor regalo de bodas que Paquita y yo hemos recibido. Nos sirve a los dos al mismo tiempo y el usarlo nos produce un placer inefable (Alcázar, 1989, p. 161).

El Coro

El tercer movimiento de esta obra es para orquesta de cuerdas, guitarra y coro masculino y el texto está tomado de *Los empeños de una casa* de Sor Juana Inés de la Cruz estrenada en 1683 (Fernández, 2019).

La canción aparece en el segundo acto y dice lo siguiente:

¿Cuál es la pena más grave
que en las penas de amor cabe?
El carecer del favor
será la pena mayor,
puesto que es el mayor mal.
No es tal.
Sí es tal.
Pues ¿Cuál es?
Son los desvelos
a que ocasionan los celos,
que es un dolor sin igual.
No es tal.
Sí es tal.
Pues ¿Cuál es?
Es la impaciencia
a que ocasiona la ausencia,
que es un letargo mortal.
No es tal.

Sí es tal.
 Pues cuál ¿Cuál es?
 Es el cuidado
 con que se goza lo amado,
 que nunca es dicha cabal.
 No es tal.
 Sí es tal.
 Pues cuál ¿Cuál es?
 Mayor se infiere
 no gozar a quien me quiere
 cuando es el amor igual.
 No es tal.
 Sí es tal.
 Tú, que agora has respondido,
 conozco que sólo has sido
 quien las penas de amor sabe.
 ¿Cuál es la pena más grave
 que en las penas de amor cabe?
 (De la Cruz, 2010).

Conclusión

Hay tres aspectos que explican la relevancia de esta obra: el primero se refiere a que representa la única música escénica completa dentro del catálogo de Manuel M. Ponce; el segundo tiene que ver con el aspecto histórico debido a que fue encargada

III Coro
 Música para escena

Manuel M. Ponce

Allegro non troppo

Tenor I
 Tenor II
 Baritono I
 Baritono II
 Bajo

¿Cuál es la pe-na más gra - ve que en las pe-nas de a mor ca - - - be?

para la puesta en escena con la que abrió por primera vez sus puertas el Palacio de Bellas Artes de México, y el tercero se relaciona con el valor que le aporta a la música para teatro en México e Hispanoamérica.

El camino a seguir en este trabajo es revisar la obra de Ponce que se encuentra en el Fondo Reservado de la Biblioteca Cuicacalli de la Facultad de Música de la UNAM con el propósito de encontrar más movimientos que integren esta obra, y también realizar investigaciones en la Hemeroteca Nacional, los archivos del Palacio de Bellas Artes, el CENIDIM y la Biblioteca Virtual Cervantes con el propósito de encontrar información que permita construir el contexto histórico que gira alrededor de esta obra.

Referencias

Díaz Cervantes, E. (2013). *Ponce, genio de México. Vida y época*. México: UJED.

De la Cruz, S. J. (2010). *Los empeños de una casa; Amor es más Laberinto*. México: Cátedra.

Fernández, E. (2019). Los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, Compañía Nacional de Teatro Clásico, 6 de diciembre de 2018, Teatro de La Comedia, Sala Tirso de Molina (Madrid). , 7.2, 955-960.

Miranda, R. (1998). *Manuel M. Ponce, Ensayo sobre su vida y obra*. México: Ríos y raíces. CONACULTA.

Pérez, R. (2020). *Variaciones sobre un tema de Jean Tisserand*. México: UNAM.