

Repositorio de Investigación y Educación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento:

La obra para piano de Gerhart Muench, México: Conaculta, INBA,
Cenidim, UNAM, 1994 (Siglo XX, vol. XIII) [CD]

La Obra para piano de

Gerhart Muench

Rodolfo Ponce Montero, Pianista

Kreisleriana Nova

1	I Leidenschaftlich Bewegt	3'36"
2	II Zauberisch, Fließend	8'23"
3	III Träumerisch durchwegsart	9'24"
4	IV Schattengleich, Staccatissimo, vivace	3'33"

Dos poemas

5	I Poème tenebreux	2'45"
6	II Poème lumineux	3'48"

7	Ricercare	4'52"

8	Tessellata Tacambarensia No. 1*	9'43"

Cuatro presencias

9	I	2'18"
10	II	2'03"
11	III	1'41"
12	IV	2'18"
13	Un petit rêve*	1'57"
14	Second petit rêve*	5'19"
15	Correspondencias	9'18"

(Obra compuesta en colaboración con Mario Lavista)

La música para piano de Gerhart Muench marcada con * ha sido publicada por Ediciones Coral Moreliana; los *Dos poemas* por Ediciones Mexicanas de Música; las *Cuatro presencias* por la Revista Plural; *Correspondencias* no ha sido publicada.

CNCA / INBA / UNAM / CENIDIM

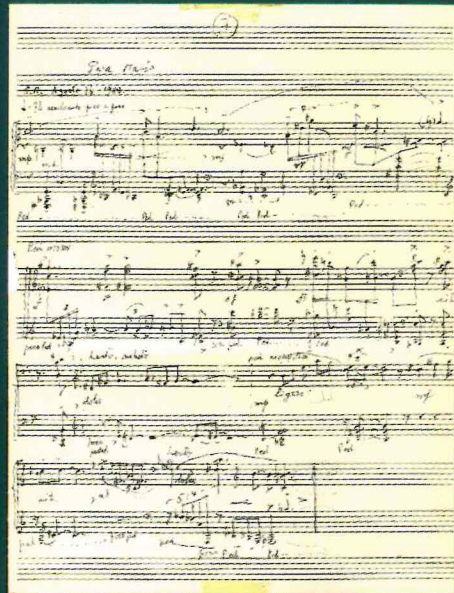
DDD

Duración total: 70'57"

© Hecho en México • Printed in Mexico 1994

La Obra para piano de

Gerhart Muench

Rodolfo Ponce Montero, Pianista

SIGLO XX

Gerhart Muench

La obra para piano de **Gerhart Muench**

Rodolfo Ponce Montero, Pianista

Gerhart Muench Lorinz nació el 23 ó el 25 de marzo de 1907 en Dresde, Alemania. Recibió sus primeras enseñanzas musicales de su padre, quien fuera profesor del Conservatorio de aquella ciudad. Ofreció su primer recital a los nueve años, y a los catorce interpretó el segundo concierto de Liszt con la Orquesta Filarmónica de Dresde, de donde se inició una brillante carrera como solista por toda Europa. A los quince años se graduó en el Conservatorio, y a los veinte se graduó en el Vitzthum Humanistic Gymnasium en latín, griego y francés.

A fines de los años veinte presenta sus primeras composiciones, entre ellas un concierto para piano, maderas y cuerdas seleccionado por Paul Hindemith para el festival de Donaueschingen, y composiciones para piano mecánico. Poco después colaboró con la Bauhaus, donde Paul Klee le interpretó una composición, y posteriormente viajó por ocho años por Francia e Italia, donde cultivó la amistad de numerosos intelectuales de la época -Ezra Pound le dedicó un poema- y conoció a la poeta estadounidense Vera Lawson, con quien se casó en 1937.

Muench regresó a Alemania poco después de su boda, pero allí le fue difícil la vida por causa de su renuencia ante la imposición nacionalsocialista. Movilizado forzosamente por el ejército alemán en 1940, causa baja por enfermedad en 1944. Ante la catástrofe de su país tras la derrota bélica, Muench y su esposa emigraron a Estados Unidos en 1947. A pesar de convivir con grandes intelectuales, su obra y su persona nunca se acomodaron al mercantilizado ambiente estadounidense, por lo cual Muench se trasladó definitivamente a México en 1953.

En México destacan tres grandes rubros de su actividad: como pianista, ofreció innumerables recitales, haciendo énfasis en el repertorio de autores contemporáneos; como docente, impartió cátedra de piano y composición en diversas escuelas del país; como compositor, produjo la mayor parte de su obra en nuestro país, dejando un catálogo de más de ciento veinte obras para prácticamente todas las dotaciones.

Gerhart Muench murió el 9 de diciembre de 1988 en Tacámbaro, Michoacán, donde llevaba muchos años de feliz residencia.

La producción pianística de Muench revela el trabajo de un profundo conocedor de la técnica del instrumento -Muench podía ejecutar de memoria un impresionante repertorio que incluía las sonatas de A. Scriabin-, así como una exploración detallada de las posibilidades armónicas propias de un cromatismo postromántico.

La *Kreiseriana Nova* (1939) constituye un homenaje al virtuosismo pianístico, sugerido desde el título de obvia referencia a Robert Schumann; con sus frases breves, abruptas pero de un fluir constante, o bien con sus encadenamientos de motivos temáticos cada vez más complejos, esta obra cautiva desde el inicio como un reto de habilidad para el solista, y un placer de "caos organizado" en el oyente.

Los *Dos poemas* (1979) y las *Cuatro presencias* (1978-1979) se proponen evocar el peculiar estilo de Scriabin, y por ende el autor les añadió, con humor, los subtítulos de "Dos poemas, Op. 76 (Posth), y

Cuatro preludios, Op. 75 (Posth), de Alexander Scriabin" -el catálogo del compositor ruso llega hasta el Opus número 74. Las obras exploran, en efecto, una libertad de sucesiones armónicas que remiten a procesos escriabinianos característicos; en el caso de los *Dos poemas*, los títulos para cada uno de ellos expresan con suficiente elocuencia los ambientes que en ellas predominan: *Poème tenebreux* el primero, *Poème lumineux* el segundo.

El *Ricercare* (1950) esconde, tras la aparente sencillez de una "improvisación", atractivos retos para la mano izquierda y juegos de cambio de compás sorpresivos por momentos, de 6/8 a 5/8 y hasta 3/8, en un trayecto aún más sorpresivo por breve.

La *Tesselata Tacambarensis No. 1* (1964) inicia una serie de "mosaicos" acústicos -en latín, *tessella* es una teja con la que se pavimentaban pisos de mosaicos decorados- donde predomina la creación de un ambiente ornamentado, por momentos barroco en cuanto se refiere a agrupación de sonidos -no de procedimientos compositivos. Esta primera *Tesselata* de la serie se apoya en recursos como el uso de notas extremas de la gama o la extrema libertad rítmica -sin indicaciones expresas de compás- para la proposición de su ambiente tacambarensense.

Los dos "pequeños sueños", *Un petit rêve* (1984), y *Second petit rêve* (1985) fueron sendos regalos de cumpleaños del compositor a su esposa Vera. Ambos recrean atmósferas cromáticas de cierta densidad emotiva, que podrían interpretarse como pesimismo o melancolía sostenidas.

Correspondencias (1983) debe su título al hecho de haber sido compuesta por Muench con Mario Lavista (1943) por medio de una serie de "misivas sonoras", las cuales no sólo reflejan la estrecha amistad que los dos compositores sostuvieron, pero asimismo expone las afinidades y coincidencias en las búsquedas y exploraciones de ambos. La disposición de Muench a este tipo de ejercicios creativos da una clara imagen de su personalidad, su talento y sus inmensas calidades humanas.

Eduardo Contreras Soto

Rodolfo Ponce Montero

Es particularmente encomiable la labor de Rodolfo Ponce Montero en relación a la difusión de la obra para piano de Gerhart Muench, entrañable compositor y pianista, quien además fuera uno de sus maestros. Rodolfo Ponce Montero ha llevado el mensaje musical del piano mexicano a importantes salas de concierto tanto de

México como de los Estados Unidos y se ha presentado también como solista de las más importantes orquestas del país. Buena parte de su labor se ha canalizado a través de la enseñanza, ejercida principalmente en el Conservatorio de las Rosas de la ciudad de Morelia y en la Escuela de Música de la Universidad de Guanajuato, de la cual ha sido también director. A la fecha, Ponce Montero ha dejado un importante registro de su labor de difusión a través de cuatro discos dedicados a la música de diversos compositores mexicanos.

A la par con su admirable labor de difusión de nuestra música, Rodolfo Ponce Montero ejerce también la composición, añadiendo así sus propias creaciones a ese repertorio que con tanta generosidad estudia, toca, difunde y graba para la posteridad.

Juan Arturo Brennan

Piano music by **Gerhart Muench**

Rodolfo Ponce Montero, Pianist

Gerhart Muench Lorinz was born on March 23 or 25, 1907 in Dresden, Germany. He received his first musical training from his father, who was a teacher at the Dresden Conservatory. Gerhart Muench gave his first recital when he was nine years old, and when he was fourteen performed Liszt's second piano concerto with the Dresden Philharmonic Orchestra, beginning thus a brilliant career as soloist all over Europe. At the age of fifteen he was graduated at the Conservatory, and when he was twenty he graduated at the Vitzthum Humanistic Gymnasium in Latin, Greek and French.

By the end of the 1920's Muench premiered his first compositions, among them a concert for piano, woods and strings selected by Paul Hindemith for the Donaueschingen Festival, as well as compositions for player piano. Shortly after he collaborated with the Bauhaus, where Paul Klee performed one of his compositions, and thereafter he traveled eight years through France and Italy, where he cultivated the friendship of several intellectuals of the era -Ezra Pound dedicated to him a poem- and met the United States born poet Vera Lawson, with whom he married in 1937.

Muench returned to Germany soon after his wedding, but life was difficult for him there because of his reluctance to accept the Nazionalist imposition. Forcibly mobilized by the German army in 1940, he was dismissed by disease in 1944. Facing the catastrophe of his country after the war, Muench and his wife migrated to United States in 1947. In spite of his relationship with great intellectuals, his work and his person never found a place in the mercantillist environment of the United States; therefore, Muench moved definitely to Mexico in 1953.

There are three remarkable aspects of Muench's stay in Mexico: as a pianist, he offered countless recitals, emphasizing the repertoire by contemporary authors; as a professor, he taught piano and composition at several schools of the country; as a composer, he produced most of his work in our country, a corpus of more than one hundred and twenty works for most of the instruments, Gerhart Muench died December 9, 1988 in Tacámbaro, Michoacán, where he had lived for many years.

Muench's piano production reveals the work of a deep connoisseur of the technique for the instrument -Muench could perform by heart an amazing repertoire including A. Scriabin's sonatas-, as well as a detailed exploration of the harmonic possibilities within the post-romantic chromatism.

The *Kreisleriana Nova* (1939) constitutes a homage to pianistic virtuosity suggested since its very title with its obvious reference to Robert Schumann. The piece captivates both the soloist -with its ability challenge- and the listener -with the pleasure generated in its "organized chaos". The piece's special charme extends to its structure by its array of short phrases, abrupt and at the same time constantly flowing, and, one the other hand, by its linking of thematic motives that become increasingly complex.

The *Two poems* (1979) and the *Four presences* (1978-1979) are proposed to evoke the singular style of Scriabin, and therefore the author added them, with humor, the subtitles of "Two poems, Op. 76

(Posth), and *Four preludes, Op. 75* (Posth), by Alexander Scriabin" -the catalogue of the Russian composer reaching just up to the Opus number 74. Indeed the works explore the freedom of harmonic successions which remind characteristic Scriabinian procedures; in the case of the *Two Poems*, the titles for each one of them express eloquently enough the environments prevailing in them: *Poème Tenebreux* the first, *Poème lumineux* the second.

The *Ricercare* (1950) hides, behind the apparent simplicity of an "improvisation", attractive challenges for the left hand and surprising games of rhythmic changes, from 6/8 to 5/8 and even 3/8, over a path yet more surprising by its shortness.

The *Tessellata Tacambarensia No. 1* (1964) begins a series of acoustic "mosaics" -in Latin, *tessella* is a tile with which decorated mosaic floors were paved- where the creation of an adorned environment prevails, reaching "baroque" moments, referred to the acumulation of sounds -not to compositive procedure. This, the first *Tessellata* of the series, is supported by the use of resources such as an intensive rhythmic freedom -without explicit indications of time- which add up to the construction of some kind of a Tacambarian environment.

The two "little dreams", *Un petit rêve* (1984) and *Second petit rêve* (1985), were birthday gifts of the composer to his wife Vera. Both of them evoke chromatic atmospheres of certain emotive density, which could be interpreted as pessimism or sustained melancholy.

Correspondences (1983) owes its title to the fact of having been composed by Muench with Mario Lavista (1943) by means of a series of "sound letters", which not only reflect the close friendship shared by the two composers, but also exposes the affinities and coincidences in the search and exploration of both. The inclination of Muench to this type of creative exercises offers a clear image of his personality, his talent and his immense human qualities.

Eduardo Contreras Soto.

(English translation by CENIDIM)

Rodolfo Ponce Montero

Rodolfo Ponce Montero's work deserves particular praise in relationship to the promotion of the work for piano by Gerhart Muench, dear composer and pianist, who was one of his masters.

Rodolfo Ponce Montero has taken the musical message of the Mexican piano repertoire to important Mexican and American concert halls and he has also appeared as soloist of the most important orchestras of Mexico. An important part of his work has been developed through teaching in the Conservatorio de las Rosas of Morelia, Michoacán and in the Music School of the University of Guanajuato, from which he was director. To date, Ponce Montero has left an important record of his role as promoter through the recording of four longplays containing the music of several Mexican composers.

Together with his admirable work of dissemination of Mexican music, Rodolfo Ponce Montero has worked as well as composer thus adding his own creations to the repertoire which him, with great generosity, studies, performs, spreads and records for posterity.

Juan Arturo Brennan

(English translation by CENIDIM)

Producción: Ana Lara
Grabación: Humberto Terán
Edición digital: Salvador Tercero
Masterización: Estudios Mactrax
Notas: Eduardo Contreras Soto
y Juan Arturo Brennan
Portada: Partitura de Gerhart Muench
Diseño: Ricardo Mendoza C.

Grabación

© Hecho en México • Printed in Mexico 1994