

MANUEL M. PONCE

SONATA DE PAGANINI
(Versión Libre)

Para Guitarra

Editada por
Alberto Ubach

© Alberto Ubach 1999

www.ubachmethod.com

PREFACIO

Posiblemente ninguna otra obra del repertorio guitarrístico de todos los tiempos ha generado tanta polémica, ni ha sido objeto de tantas adaptaciones y arreglos, como la Gran Sonata para guitarra sola con acompañamiento de violín de Niccolò Paganini.

Cuenta la leyenda que Luigi Legnani (1790-1877), por algún tiempo guitarrista acompañante de Paganini, pidió a este escribiera una obra donde la guitarra desempeñara un papel más protagónico que el que tradicionalmente se le confería en este tipo de dúos. Paganini, sabiendo que Legnani también tocaba el violín, propuso mejor un cambio de instrumentos en su próximo encuentro, ocasión que seguro, Legnani esperó ansiosamente, para encontrarse finalmente con la partitura de un acompañamiento aún más insignificante que los anteriores, mientras Paganini desplegaba su habitual virtuosismo, ahora sobre la guitarra.

Esta broma musical explicaría perfectamente la *sui generis* parte del violín de la Gran Sonata, pero según Ruggero Chiesa (editor de las obras completas para guitarra sola de Paganini y autor de un ensayo sobre la Gran Sonata publicado en los Cuadernos del Instituto de Estudios Paganinianos de Génova), y Maria Rosa Moretti (co-autora del Catálogo Temático de la música de Niccolò Paganini), con quienes tuve oportunidad de entrevistarme en 1990, la leyenda carece de fundamento, sobre todo respecto a la intervención de Legnani, quien todavía era un niño cuando Paganini escribe su Gran Sonata (c. 1803).

Cualquiera que hubiera sido el origen de esta Sonata, la gran mayoría de los guitarristas (y por supuesto de los violinistas), se niega a tocarla en ese formato; pero no podemos darnos el lujo de simplemente desdeñarla, ya que la parte de guitarra *per se* significa uno de los mejores trabajos de juventud de Paganini, y la obra se puede tocar incorporando a la guitarra las notas del violín (existen múltiples versiones de este tipo), o incluso omitiéndolas por completo como sugiere Ruggero Chiesa, quien considera la parte de violín banal, fastidiosa, sin función, ridícula, y por lo tanto prescindible.

Los intentos por resolver esta partitura problemática no se han limitado a “quitarle lo que le sobra”; también ha habido quien proponga como solución “ponerle lo que le hace falta”: tal es el caso de la versión para guitarra y piano de Ivanov Kramskoi, el arreglo de la Romanza (segundo movimiento) para guitarra y cuerdas publicado por Fried Walter, diversas orquestaciones considerando o no la parte original de violín como la de los violines primeros, etc.

Mención muy aparte debe hacerse a la versión libre del mexicano Manuel M. Ponce quien, a solicitud de Andrés Segovia, realiza una nueva Sonata de la que ya no es un simple transcriptor o arreglista, sino co-autor.

En septiembre de 1930 Segovia escribe a Ponce: “Mi querido Manuel: he recibido la remozada Sonata de Paganini. Antes era imposible tocarla. Ahora es imposible no tocarla. La transformación la ha embellecido hasta el punto de que la tengo en el atril desde que llegó, y todas las otras cosas siguen debajo de ella”.

Segovia llevó al disco la romanza y el Andantino Variato y publicó este último movimiento como obra independiente (que en cierta forma lo es, ya que Ponce no trabaja sobre las variaciones originales de Paganini sino que compone su propia serie).

Para la realización de ésta edición de la Sonata de Paganini en la versión libre de Ponce (su Sonata VI), se han utilizado las distintas fuentes y/o criterios que a continuación se indican:

- I. El primer movimiento es una copia fiel del manuscrito conservado por Ponce (única fuente disponible), al que solo se ha añadido la digitación, las obvias omisiones de accidentes, y una versión *ossia* del compás 17 (cambiando de octava las primeras tres notas de la voz intermedia).
- II. El segundo movimiento es una transcripción de la grabación de Segovia, ya que el manuscrito no contiene los cambios realizados por Ponce en 1931, como respuesta a una carta de Segovia (No. 60 de la colección publicada por Miguel Alcázar), en la que le solicita agregar la pequeña *cadenza* de los compases 34 al 36 (“Puesto que te vas a ocupar de Paganini, ¿no querrías hacerme el favor de escribir una cadencia para la Romanza?... se trata de una cadencia rápida sobre la dominante de La menor para desembocar en el tema...”).
- III. Considero como versión definitiva del tercer movimiento la publicada por Andrés Segovia en Peer International, pero incluyo aquí las variaciones del manuscrito de 1930 como referencia y sin digitar (este manuscrito todavía no contiene la armonización del tema ni otros cambios sugeridos por Segovia, y presenta las variaciones en un orden distinto a la edición de PI).

Alberto Ubach

SONATA DE PAGANINI

(Versión Libre)

Revisión y digitación
de J. ALBERTO UBACH

I Allegro risoluto

Manuel M. Ponce

The image displays a musical score for the first movement of Paganini's Sonata, titled "Versión Libre" by Manuel M. Ponce. The score is written for guitar and is in the key of D major (two sharps) and 2/4 time. It begins with a forte (f) dynamic and a circled number 6, likely indicating a fingering for the bass line. The score is divided into systems, with measure numbers 1, 5, 9, 13, 17, 21, and 25 marked at the start of each system. Various musical notations are present, including slurs, accents, and dynamic markings. Roman numerals (CII, CIV, CVI, CVII, etc.) are placed above the staff to indicate specific chords or positions. The score features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth-note runs, characteristic of Paganini's style. The piece concludes with a final chord and a fermata.

55

58

62

67

72

74

76

78

CII

80

83

85

87

89

91

93

95

Musical score for guitar, measures 97-120. The score is written in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). It features complex rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes, and various fingering techniques such as triplets, sextuplets, and sixteenth-note runs. The score is divided into measures 97-100, 101-104, 108-112, 116-120, and 120-124.

Measure numbers: 97, 99, 101, 104, 108, 112, 116, 120.

Roman numerals indicating chord positions: ♯IX, CX, CIX, ♯VII, CV, CIV, CV, ♯V, ♯IV, ♯II, CII, ♯VII.

Fingering numbers: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

II Romanza

Piu tosto Largo

1

6

10

13

17

22

26

2/3 CI

Arm. 8 (XIV)

2/3 CI

CII CI

CI CII

φV

φVIII

CI-

III Andantino Variato

The image displays a musical score for a piece titled "III Andantino Variato". The score is written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It consists of eight staves of music. The first four staves represent the main theme, featuring a melodic line with eighth and sixteenth notes and a bass line with chords and eighth notes. The fifth staff is labeled "Var I" and begins with a repeat sign, followed by a change in time signature to 12/8. The remaining three staves continue the variation with a more rhythmic and melodic texture, including a double bar line and a fermata in the final measure of the eighth staff.

This musical score is written for guitar and consists of ten staves of music. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. The score begins with a treble clef and a common time signature. The first staff includes a double bar line with a '2' above it, indicating a second ending. The second staff is marked 'Var II' and features a change in time signature to 4/4. The third staff contains a double bar line with an 'x' below it, likely indicating a natural harmonium. The seventh staff is marked 'Var III' and ends with a double bar line and a fermata. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, rests, and dynamic markings like 'p' (piano). The bass line is indicated by a double bar line with a dot below it.

Var. IV

The musical score consists of ten staves of music in G major (one sharp). The first staff features a melodic line with eighth and sixteenth notes and a bass line with chords and some accidentals. The second staff continues the melodic line. The third through sixth staves are characterized by a dense texture of sixteenth-note runs in both the treble and bass clefs. The seventh and eighth staves continue these runs with some melodic variation. The ninth and tenth staves conclude the piece with more sixteenth-note patterns and some melodic flourishes. A double bar line is present at the end of the second staff.

The image displays a musical score for a piece with variations, consisting of ten staves of music. The key signature is two sharps (F# and C#). The notation includes various rhythmic patterns, slurs, and ties. The score is divided into sections labeled "Var. V" and "Var. VI".

Staff 1: Features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes.

Staff 2: Labeled "Var. V", it begins with a *rall.* marking and includes a fermata over a measure.

Staff 3: Continues the melodic line with various note values and slurs.

Staff 4: Shows a melodic line with some notes marked with an 'x'.

Staff 5: Features a melodic line with many slurs and ties.

Staff 6: Continues the melodic development with various note values.

Staff 7: Shows a melodic line with many slurs and ties.

Staff 8: Features a melodic line with many slurs and ties.

Staff 9: Labeled "(Var. VI)", it shows a melodic line with many slurs and ties.

Staff 10: Labeled "Var. VI", it features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes.

A musical score for guitar, consisting of ten staves. The music is written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The score features a complex, rhythmic melody with many sixteenth and thirty-second notes, often beamed together. The bass line consists of chords and single notes, providing harmonic support. The piece concludes with a section labeled "(Finale)" in the fifth staff, marked with a forte (*f*) dynamic. The notation includes various articulations such as slurs, accents, and dynamic markings.

Allegro

Lento

f

Paris 31 Agosto 1930