

Enrique Granados

Guía interpretativa
Interpretive Guide / Guia interpretativa

Tonadillas en estilo antiguo

Texto / Text
Fernando Periquet

Voz y Piano
Voice and Piano / Veu i Piano

Revisión, Documentación e Interpretación en CD
Review, Documentation and Performing CD
Revisió, Documentació i Interpretació en CD

Mac McClure
Marisa Martins

Reg. B.3537

EDITORIAL DE MÚSICA
BOILEAU

Tabla de contenidos / Table of contents / Taula de continguts

Prefacio	
<i>Preface</i>	
Prefaci	5

1.	
Enrique Granados, apunte biográfico	7
<i>Enrique Granados, biographical notes</i>	10
Enric Granados, apunt biogràfic	14

2.	
Comentarios a la interpretación	7
<i>Comments on Interpretation</i>	11
Comentaris per a la interpretació	14

3.	
Partituras	
<i>Scores</i>	
Partitures	19

Amor y odio	21
Callejeo	24
El majo discreto	26
El majo olvidado	30
El majo tímido	34
El mirar de la maja	36
El tra la la y el puntrado	37
La maja de Goya	42
La maja dolorosa, I	49
La maja dolorosa, II	52
La maja dolorosa, III	54
Las curruacas modestas	58

4.	
Textos y Traducciones al inglés	
<i>Texts and English Translations</i>	
Textos i Traduccions a l'anglès	62

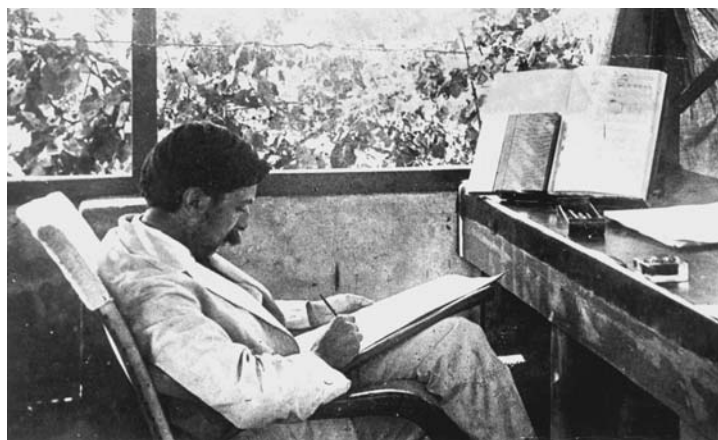
5.	
Transcripción fonética	
<i>Phonetic transcription</i>	
Transcripció fonètica	65

6.	
Biografías	
<i>Biographies</i>	
Biografies	67

7.	
Contenidos del CD	
<i>CD Contents</i>	
Continguts del CD	68

1. Enrique Granados, apunte biográfico

Enrique Granados Campiña (Lérida, 1867- Canal de la Mancha, 1916), compositor, pianista y pedagogo, discípulo de Joan Bta. Pujol, Felip Pedrell y Charles de Bériot en París. En septiembre de 1887 se trasladó a estudiar a París, lo que le aproximó a los ambientes musicales europeos de moda en la época regresando en julio de 1889 a Barcelona donde inició su carrera como pianista. En 1901 fundó la Academia Granados, especializada en la enseñanza del piano, introdujo en España las nuevas técnicas pianísticas europeas, en especial por lo que respecta a cuestiones de sonoridad y pedal.

1. El compositor escribiendo en la pequeña casita que la familia tenía en Vilassar de Mar / The composer, writing in the little out house belonging to the Granados family in Vilassar de Mar / El compositor escrivint en la petita caseta que la familia tenia a Vilassar de Mar.

Dirigió esta institución hasta su muerte y ha sido continuada hasta nuestros días, primero bajo la dirección de Frank Marshall y posteriormente por Alicia de Larrocha. Colaboró activamente en las actividades promovidas por la generación modernista con producciones líricas como *Picardol* (1901) y *Gaziel* (1906), que estrenó en el marco de las diferentes tentativas de poner en marcha temporadas estables de teatro lírico en catalán, intentó también la dirección de orquesta fundando la Societat de Concerts Clàssics (1900).

Se puede afirmar de alguna forma que fue el creador de la moderna escuela pianística catalana, a la que dedicó buena parte de su catálogo. Además de su abundante producción para piano, que comprende obras como las *Danzas españolas* y *Allegro de Concerto*, también cuenta con un importante repertorio para voz y piano con obras como las *Canciones amorosas* y las *Tonadillas en estilo antiguo*. Escribió la ópera *Goyescas* sobre un libreto de Fernando Periquet, resultado de la transformación de la obra para piano del mismo nombre, estrenada en Nueva York en 1916.

Granados es uno de los autores de mayor relieve de la música española del siglo XX junto con Albéniz y Falla. Aunque se le conoce como compositor nacionalista, realmente su música refleja un romanticismo tardío de carácter autóctono que no había existido en España hasta entonces. Cultivó un neorromanticismo altamente expresivo e influenciado por Schumann, Chopin, Schubert y Grieg, vinculado al gusto por el pintoresquismo hispánico del último cuarto del siglo XVIII, época de intrigantes políticos y de «majas».

Xosé Aviñoa
Musicólogo

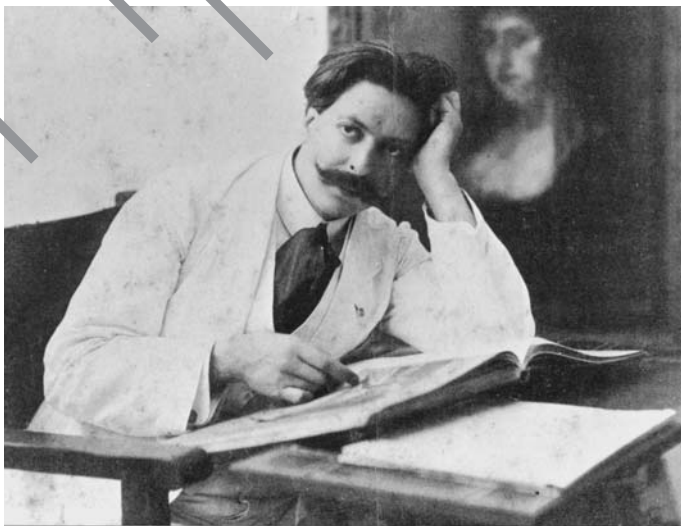
2. Comentarios a la interpretación

Las *Tonadillas en estilo antiguo* de Enrique Granados con texto de Fernando Periquet son unas de las piezas más reconocidas e interpretadas del repertorio vocal español. Si bien es cierto que varias interpretaciones son dignas de mención, merecen un reconocimiento aparte las versiones de Conchita Badía y Alicia de Larrocha que, por continuadoras directas de su tradición musical, conectan con el auténtico espíritu de la partitura. Esta edición recoge las indicaciones de ambas intérpretes con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a comprender esta música tan especial y de difícil caracterización.

El universo de Granados sería inconcebible sin la figura de Goya, pintor capital del arte español al cual el compositor debe buena parte de su imaginario musical:

«Me enamoré de la psicología de Goya y de su paleta; por lo tanto de su Majo, señora; de su Majo aristocrático: de él y de la Duquesa de Alba: de sus pendencias, de sus amores, de sus requiebros. Aquel blanco rosa de las mejillas contrastando con las blondas y terciopelo negro, con alamares... aquellos cuerpos de cinturas cimbreantes, manos de nacar y carmín, posadas sobre azabaches.» [Carta de Granados a Joaquim Malats, 1910]

La atracción de Granados hacia la vida y arte de Goya afloró al mismo tiempo que España buscaba su pasado en las grandes figuras representativas del país. El carácter bohemio del majo y la maja cautivaba a Goya y sus seguidores. El majo, con capa de encaje, chaleco de terciopelo, medias de seda, sombrero y faja en la cual lleva un cuchillo; y la maja, descarada y espabilada, que trabaja en empleos de clase baja, como criada o vendedora, y suele llevar un cuchillo oculto debajo de la falda.

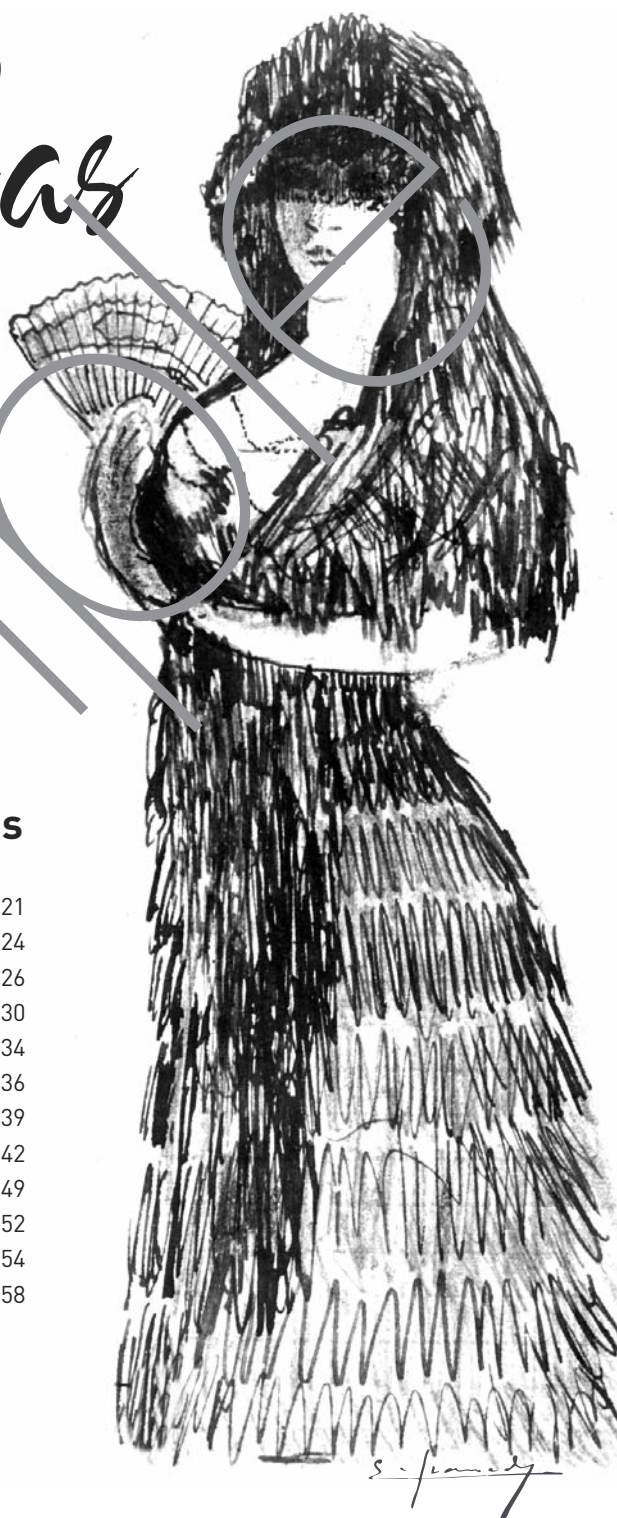

2. Granados estudiando los *Caprichos* de Goya en una actitud propia. / Granados studying the *Caprichos* de Goya, in a typical pose of his. / Granados estudiant els *Caprichos* de Goya, en una actitud pròpia.

Para referirnos a estas obras no debe confundirse el término "tonadilla" con el de la tonadilla escénica del siglo XVIII, género en el que intervenían cantantes solistas y coros reducidos. Según el *Diccionario de La Real Academia de la Lengua Española* la palabra "tonadilla" tiene dos significados: (1) Tonada alegre y ligera. (2) Canción o pieza corta y ligera, compuesta para ser interpretada en un escenario. Es evidente que Granados utilizó una síntesis de estos dos significados para la creación de sus *Tonadillas*, a las

Tonadillas

en estilo antiguo

3. Partituras / Scores / Partituras

Amor y odio	21
Callejeo	24
El majo discreto	26
El majo olvidado	30
El majo tímido	34
El mirar de la maja	36
El tra-ta-la y el punteado	39
La maja de Goya	42
La maja dolorosa, I	49
La maja dolorosa, II	52
La maja dolorosa, III	54
Las currucas modestas	58

13. Una maja dibujada por Granados. / A maja drawn by Granados. / Una maja pintada per Granados.

a María Barrientos

01 Canción / Song / Cançó
13 Recitado / Recitatio / Recitado

Amor y odio

Fernando Periquet
(1867-1916)

Enrique Granados
(1867-1916)

Allegretto **[apenas poco rit.]**

Piano **p (cantabile)**

4 **(a tempo)** **[ligero]**
Pen - sé que yo sa - brí - a o - cul -

7 **(poquísim rit.)** **[Tempo]**
tar la pe - na mí - a. Que

(poquísim rit.) **[Tempo]**
f **p**

03 Canción / Song / Cançó
15 Recitado / Recitatio / Recitado

El majo discreto

Fernando Periquet
(1867-1916)

Enrique Granados
(1867-1916)

Allegretto

Piano [p]

8va-----

4 (8)

p

8 (*)

Di - cen que mi ma - jo es

12

fe - . Es po - si - ble ³ que sí que lo

(*Este compás puede suprimirse. / This measure can be avoided. / Aquest compàs es pot suprimir.)

4. Textos y Traducciones al inglés / Texts and English Translations / Textos i Traduccions a l'anglès

1. Amor y odio

Pensé que yo sabría
ocultar la pena mía,
que por estar en lo profundo
no alcanzara a ver el mundo
este amor callado
que un majo malvado
en mi alma encendió.

Y no fue así
porque él vislumbró
el pesar oculto en mí.

Pero fue en vano que vislumbrara,
pues el villano mostró se
ajeno de que le amara.
y ésta es la pena que sufro ahora:
sentir mi alma llena
de amor por quien me olvida
sin que una luz alentadora
surja en las sombras de mi vida.

*I thought that I could
hide my sorrow,
this quiet love
that an evil "majo"
set alight in my soul,
although it is so deep,
it cannot manage to see the world.*

*And it was not so
because he glimpsed
the torment hidden within me.*

*But it was to no avail that he saw my grief
for the villain appeared
indifferent to my love.
And this is the torment that I suffer now:
to feel my soul filled with love
for someone who forgets me
with no encouraging light
from the shadows of my life.*

2. Callejeo

Dos horas he que callejeo
pero no veo nerviosa, y sin calma,
al que le di conada el alma.
No vi hombre jamás que mintiera
más que el majo que hoy me engaña.
Mas no le ha de valer,
pues siempre fui mujer de maña
y si es menester
correré sin parar tras él entera España.

*For two hours I have been roaming the
streets
but, upset and restless, I cannot see the one
to whom I entrusted my soul.
Never have I seen a man who lied*

*more than the "majo" who deceives me today.
But this will be no use for him,
for I have always been a woman of ways,
and if necessary I will travel without stopping
over the whole of Spain in search of him.*

3. El majo discreto

Dicen que mi majo es feo.
Es posible que sí que lo sea,
que amor es deseo
que ciega y marea:
ha tiempo que sé
que quien ama no ve.
Mas si no es mi majo un hombre,
que por lindo descuelle y asombre,
en cambio es discreto
y guarda un secreto
que yo posé en él
sabiendo que es fiel.
¿Cuál es el secreto que el majo guarda?
Sería indiscreto contarlo yo;
no poco trabajo
costara saber
secretos de un majo
con una mujer.
Nació en Lavapiés. ¡Eh! ¡Eh!
Es un majo, un majo es.

*They say that my "majo" is ugly.
That may be so,
for love is desire
that blinds and makes one dizzy:
for some time I have known
that the one who loves does not see.
But if my "majo" is not a man
that dazzles and stands out for his good
looks,
he is nevertheless discreet
and keeps a secret
which is placed in him
knowing that he is loyal.
What is the secret that the "majo" kept?
It would be indiscreet for me to reveal it;
it is not easy
to know
a "majo"'s secret
with a woman.
He was born in Lavapiés. Hey!
He is a "majo", a "majo" he is.*

4. El majo olvidado

Cuando recuerdes los días pasados piensa en mí.
Cuando de flores se llene tu reja piensa en mí.
Cuando en las noches serenas cante el ruiseñor
piensa en el majo olvidado que muere de amor.

¡Pobre del majo olvidado, qué duro sufrir!
Pues que la ingrata le deja, no quiere vivir.

*When you remember past days think of me.
When flowers fill your window-sill think of me.*

*When on tranquil nights the nightingale sings
think of the forgotten "majo" who is dying of love.*

*Poor forgotten "majo", how cruel it is to suffer!
For he does not want to live the ungrateful
one's abandonment.*

5. El majo tímido

Llega a mi reja, y me mira
por la noche un majo
que en cuanto me ve y suspira
se va calle abajo.

¡Ay, que tío
más tardío!
Si así se pasa la vida
esto es divertida.

Si hoy también pasa y me mira
y no se entusiasma,
pues le suelto este saludo:
adiós, don fantasma.

¡Ay, que tío
más tardío!
Odiar las enamoradas
las rejas calladas.

*A "majo" comes to my window at night
and looks at me,
as soon as he sees me he sighs
and walks away down the street.*

*Oh what a slow fellow
you are!
If he spent his life like this,
then I am amused.*

*If today again he passes and looks at me
and does not show enthusiasm,
then I will let out this greeting:
goodbye, Mr. Ghost.*

*Oh what a slow fellow
you are!
Women in love hate
quiet window-sills.*

*Neither in El Mentidero nor in La Florida
did a more handsome "majo" ever walk.
From under my broad-brimmed hat I saw his
eyes
with all his heart and soul fixed on me.
Whoever they looked at they inspired love.
For no deeper gaze can be found in the world.*

*And on remembering my beloved "majo"
visions of past times
reappear.*

12. Las currutacas modestas

Decid qué damiselas se ven por ahí
que luzcan así:
al vernos a las dos no hay quien no diga
Dios que os bendiga.
Porque hace falta ver el invencible poder
del que goza una mujer
cerca nacida de La Moncloa o La Florida.

Pues diga usted si en tierra alguna viose
otro pie tan requechiquitito ¡olé!
y pues nuestra abuela muriese tiempo ha,
toda modestia sobra ya ¡ja, ja!

*Tell me which damsels you can see around there
who look as nice as this:
when they see us both there is no one who
will not say
may God bless you.
For you have to see the invincible power
that a woman enjoys who was born
close to the neighborhood of La Moncloa or
La Florida.*

*So tell me if you have ever seen on earth
such a tiny foot. Olé!
And as our grandmother has been long dead,
there is no need for more modesty. Ha! Ha!*

5. Transcripción fonética / Phonetic Transcription / Transcripció fonètica

1. Amor y odio

pen'se ke jo sa'βria
okul'tar la 'pena 'mia
ke por es'tar en lo pro'fundo
no alkan'θara a βer el 'mundo
'este a'mor ka'jaðo
kewn 'maxo mal'βaðo
em 'mjalma enθen'djo

i no fwe a'si
'porke el βislum'bro
el pe'sar o'kulto em mi

'pero fwe em 'bano ke βislum'brara
pwes el βi'jano mos'trose
a'xeno ðe ke le a'mara
'jesta es la 'pena ke 'sufro a'ora
sen'tir 'mjalma 'jena
ðe a'mor por kjem me ol'βiða
siŋ 'kewna luθ alenta'ðora
'surxa en las 'sombraz ðe mi 'βiða

2. Callejeo

dos 'oras a ke kaje'xeo
'pero no 'βeo ner'βjosa ja sin 'kalma
al ke le ði kon'fjaða el 'alma
no 'βjombre xa'mas
ke min'tjera mas ke el 'maxo ke oj me
eŋ'gana
maz no le a ðe pa'ler
pwes 'sjempre fwi'ner ðe 'maña
i si es menes'ter
kore're sim pa'rar tras el en'tera es'para

3. El majo discreto

'ðiθeŋ ke mi 'maxo es 'feo
es po'siβle ke si ke lo 'sea
ke a'mor ez ðe'seo
ke 'θjeya i ma'rea
a 'tjempo ke se
ke kjen 'ama no βe

mas si no es mi 'maxo un 'ombre
ke por 'lindo ðes'kweje ja'sombre
eŋ 'kambjo ez ðis'kreto
i 'ɣwarða un se'kreto
ke jo po'se en el
sa'βjendo ke es fjel
kwal es el se'kreto ke el 'maxo ɣwar'ðo
se'ria indis'kreto kon'tarlo jo
no 'poko tra'βaxo
kos'tara sa'βer
se'kretoz ðewm 'maxo
kon 'una mu'xer
na'θjo en laβa'pjes e e
es um 'maxowm 'maxo es

4. El majo olvidado

'kwando re'kwerðez loz 'ðias pa'saðos
'pjensa em mi
'kwando ðe 'flores se 'jene tu 'rexa 'pjensa
em mi

'kwando laz 'notjes se'renas 'kante el rwi-
se'por
'pjensa em el 'maxo olβi'ðaðo ke 'mwere ðe
a'mor

'poβre βel 'maxo olβi'ðaðo ke 'ðuro su'frir
pwes ke lajn'grata le 'ðexa no 'kjere βi'βir

5. El majo tímido

'jeɣa a mi 'rexaj me 'mira
por la 'notfewm 'maxo
ke eŋ 'kwanto me βej sus'pira
se βa 'kaje a'βaxo

aj ke 'tio
mas tar'ðio
si a'si se 'pasa la 'βiða
es'toj ðiβer'tiða

si oj tam'bjem 'pasaj me 'mira

i no se entu'sjazma
pwes l' 'swelto 'e'ite sa'luðo
a'ðjoz ðom fan'jazma

aj ke 'tio
mas tar'ðio
'ðijan las anamo'raðas
laz 'noxas ka'jaðas

6. El mirar de la maja

porke es em mis 'oxos
tan 'ondo el mi'rar
ke a fin de kor'tar
ðez'ðenes i e'noxos
los 'swelo entor'nar

ke 'fweɣo 'ðentro 'jeβa'ran
ke sja'kaso kon ka'lor
los 'klaβo em mi a'mor
son'roxo me ðan

por 'eso el tʃis'pero
a kjem mi 'alma ði
al 'βerse 'ante mi
me 'tira el som'brero
i 'ðiθeme a'si

mi 'maxa no me 'mirez mas
ke tus 'oxoz 'ra'jos son
jar'ðjendo em pa'sjon
la 'mwerte me ðan

7. El tralalá y el punteado

es em 'balde 'maxo 'mio
ke 'siɣas a'βlando
'porke aj 'kosas ke kon'testo
jo 'sjempre kan'tando
por mas ke pre'yantes 'tanto
em mi no 'kawsas ke'βranto
ni jo e ðe sa'liŋ ðe mi 'kanto

7. Contenidos del CD / *CD Contents* / *Continguts del CD*

Canciones / Songs / Cançons

01. Amor y odio
02. Callejeo
03. El majo discreto
04. El majo olvidado
05. El majo tímido
06. El mirar de la maja
07. El tra la la y el punteado
08. La maja de Goya
09. La maja dolorosa I (¡Oh, muerte cruel...!)
10. La maja dolorosa II (¡Ay, majo de mi vida...!)
11. La maja dolorosa III (De aquel majo amante...)
12. Las currutacas modestas (versión solo)

Recitados rítmicos / Rhythmic recitations / Recitats rítmics

13. Amor y odio (recitado / *recited* / recitat)
14. Callejeo (recitado / *recited* / recitat)
15. El majo discreto (recitado / *recited* / recitat)
16. El majo olvidado (recitado / *recited* / recitat)
17. El majo tímido (recitado / *recited* / recitat)
18. El mirar de la maja (recitado / *recited* / recitat)
19. El tra la la y el punteado (recitado / *recited* / recitat)
20. La maja de goya (recitado / *recited* / recitat)
21. La maja dolorosa I (¡Oh, muerte cruel...!) (recitado / *recited* / recitat)
22. La maja dolorosa II (¡Ay, majo de mi vida...!) (recitado / *recited* / recitat)
23. La maja dolorosa III (De aquel majo amante...) (recitado / *recited* / recitat)
24. Las currutacas modestas (recitado / *recited* / recitat)