

GRANADOS AMB VEU PRÒPIA

Marta Zabaleta afronta el repte de gravar la suite per a piano *Goyescaso Los majos enamorados*, l'obra mestra que ha perpetuat el nom d'Enric Granados per tot el món, cent anys després de la seva mort prematura i tràgica en aigües del canal de la Mànega.

Zabaleta representa la generació actual de pianistes que constitueix la baula necessària per mantenir viu el llegat d'aquesta música i de la concepció pianística que tenia Granados i que va saber transmetre a la seva escola, l'Acadèmia Granados-Marshall, que Zabaleta dirigeix des de fa uns anys: "Las *Goyescas* i *Elpelele* són per a tots els pianistes un repte pianístic i musical. Vaig conèixer l'obra durant la infantesa en la versió meravellosa d'Alfícia de Larrocha i em vaig aventurar a interpretar 'Quejas o la Maja y el ruiseñor'. Des de llavors, he anat construint cadascuna de les peces que componen el cicle, omplint gran part de les meves hores d'estudi per anar trobant al llarg dels anys una nova visió o un petit detall."

Per compondre *Goyescas*, Granados es va inspirar en la cinquena estampa de la sèrie *Caprichos* de Francisco de Goya, en la qual el pintor va fer imprimir les paraules "Tal para cual." L'ambient encara barroc d'aquesta imatge, al Madrid del 1700 dels *majos* i les *majas*, fa de marc estètic per expressar la història de la passió amorosa que culmina en la mort i amb la qual Granados es va identificar seguint l'imaginari poètic del

Romanticisme i de la revolució harmònica i dramàtica de Wagner. Marta Zabaleta la descriu com "l'essència del romanticisme espanyol. Amor que sorgeix des de l'acostament dels personatges en forma de sensual galanteria; que s'esdevé en el poètic col·loqui als dos costats de la reixa d'una finestra on els majos segellen el seu amor incondicional; que contrasta amb el foc del ball del fandango del *candil* (el llum d'oli), així com amb la gelosia de la melangiosa 'Quejas', i que té com a punt culminant l'expressió punyent de la mort. Aquest cicle acaba amb l'Epílogo o danza del espectro', que em recorda el quart moviment de la *Sonata fúnebre op.35* de Chopin, on el cicle de la mort està magistralment expressat i en el seu últim moviment sembla que escrigués 'vent malèfic' sobre la tomba. D'una manera molt més irònica, a l'Epílogo', Granados sembla desafiar la mort, burlant-se'n i acabant amb les notes de

Dibuix fet per Granados

les cordes de la guitarra que ens recorden la fugacitat de la vida. Amor i mort, tan utilitzats en l'òpera romàntica, són els dos grans temes que emmarquen les *Goyescas*, plenes de color, ritme i contrastos.”

Els elements reiteratius i l'ostentació virtuosa apareixen en les cinc peces que formen la suite i que van ser dedicades a diferents pianistes cèlebres de l'època de Granados —excepte “Quejas o la maja y el ruiseñor”, dedicada a la seva esposa Amparo Gal. “Requiebros” està dedicada a Emil von Sauer, deixeble destacat de Franz Liszt; “Coloquio en la reja”, a Edouard Risler; “Fandango de candil” està dedicat al seu gran amic Ricard Viñes; “El amor y la muerte”, a Harold Bauer, i “Epílogo: serenata del espectro”, a Alfred Cortot. Marta Zabaleta la considera “una obra tremendament original i de difícil

interpretació ja que l'element improvisat i el construït no han d'estar confrontats sinó enfilats subtilment, amb gràcia i naturalitat.” La concepció pictòrica intrínseca a aquesta obra proporciona una paleta de sonoritats que Zabaleta posa de relleu i il·lumina en cadascuna de les seves notes amb veu pròpia: “La veritable revelació a la interpretació de *Goyescas* va sorgir amb l'exigència que la gran mestra Alicia de Larrocha em va imposar quant al ritme, plans sonors, claredat en el toc i pedal de l'obra. He intentat que el *rubato*, descrit pel compositor, em sigui propi, és a dir, respongui a una necessitat íntima d'alterar el ritme de la frase per donar-li més sentit. El resultat que busco és perlat, com gotins de notes, cantat amb naturalitat i rítmicament molt inserit en el folklore espanyol.”

Marta Zabaleta ha volgut completar aquesta gravació amb l'obra *El pelele*, que no es va arribar a incloure en la suite *Goyescas*, però que interpreta habitualment als concerts pel seu caràcter festiu i per la seva connexió amb el món pictòric de Goya del quadre *El pelele* (“Le Pantin”), que es troba al Museo del Prado. Per a Zabaleta, “no hi ha dubte que, al llarg de les generacions (Granados-Marshall-Larrocha), les interpretacions i en conseqüència l'ensenyament de l'estil, el so, el fraseig, es van omplint de les experiències pròpies de cada artista. Crec que hi ha una història de la interpretació que també respira i que jo he buscat en mi mateixa.”

Mònica Pagès

GRANADOS CON VOZ PROPIA

Marta Zabaleta aborda el reto de grabar la suite para piano solo *Goyescas* o *Los majos enamorados*, la obra maestra que ha perpetuado el nombre de Enrique Granados por todo el mundo, cien años después de su muerte prematura y trágica en aguas del Canal de la Mancha.

Zabaleta representa la generación actual de pianistas que constituye el eslabón necesario para mantener vivo el legado de esta música y de la concepción pianística que tenía Granados y que supo transmitir en su escuela, la Academia Granados-Marshall, que Zabaleta dirige en los últimos años:

“Las Goyescas y el Pelele, son para todos los pianistas un reto pianístico y musical. Conocí la obra en mi infancia en la versión maravillosa de Alicia de Larrocha y me aventuré a interpretar «Quejas o la Maja y el ruiseñor»: desde entonces he ido construyendo cada una de las piezas que componen el ciclo, llenado gran parte de mis horas de estudio para ir encontrando a lo largo de los años una nueva visión o un pequeño detalle.”

Para componer *Goyescas*, Granados se inspiró en la quinta estampa de la serie *Caprichos* de Francisco de Goya, en la que el pintor hizo imprimir las palabras “Tal para cual.” El ambiente todavía barroco de esta imagen, en el Madrid del 1700 de los majos y las majas, hace de marco estético para expresar la historia de una pasión amorosa que culmina en la muerte y con la que

Granados se identificó siguiendo el imaginario poético del Romanticismo y la revolución armónica y dramática de Wagner. Marta Zabaleta la describe como “la esencia del romanticismo español. Amor que surge desde el acercamiento de los personajes en forma de requiebro sensual; se sucede en el poético coloquio en la reja donde los majos sellan su amor incondicional a cada lado de una ventana de rejas; contrasta con el fuego del baile del fandango del candil, así como los celos de la melancólica ‘quejas’, y que tiene como punto culminante la expresión desgarradora de la muerte. Este ciclo termina con el «Epílogo o danza del espectro», que me recuerda el cuarto movimiento de la *Sonata fúnebre op.35* de Chopin, donde el ciclo de la muerte está magistralmente expresado y en su último movimiento parece que escribiera ‘viento maléfico’ sobre la tumba. De forma mucho más irónica, en el Epílogo parece que Granados desafie la muerte, mofándose de ella y terminando

Apunte de Granados

con las notas de las cuerdas de una guitarra que nos recuerda lo efímero de la vida. Amor y muerte, tan utilizados en la ópera romántica, son los dos grandes temas que enmarcan las *Goyescas*, rebosantes de color, ritmo y contrastes.”

Los elementos reiterativos y el alarde virtuoso aparecen en las cinco piezas que forman esta suite y que fueron dedicadas a distintos pianistas célebres de la época de Granados –excepto «Quejas o la maja y el ruiseñor», a su esposa Amparo Gal— «Requiebros» está dedicada a Emil von Sauer, discípulo destacado de Franz Liszt, «Coloquio en la reja» a Edouard Risler, «Fandango de candil» está dedicado a su gran amigo Ricardo Viñes, «El amor y la muerte» a Harold Bauer y «Epílogo: serenata del espectro» a Alfred Cortot. Marta Zabaleta la considera “una obra tremendamente original y de difícil interpretación, ya que el elemento improvisado y el construido no deben estar enfrentados sino finamente hilados, con gracia y naturalidad.” La concepción pictórica intrínseca a esta obra proporciona una paleta de sonoridades que Zabaleta pone de relieve e ilumina en cada una de sus notas con voz propia: “La verdadera revelación a la interpretación de las *Goyescas* surgió con la exigencia que la gran maestra Alicia de Larrocha me impuso en cuanto al ritmo, planos sonoros, claridad en el toque y el pedal de la obra. He intentado que el *rubato*, descrito por el compositor, me sea propio, es decir responda a una necesidad íntima de alterar el ritmo de la frase para darle más sentido. El resultado que busco es

perlado, como racimos de notas, cantado con gran naturalidad y rítmicamente muy adentrado en el folklore español.”

Marta Zabaleta ha querido completar esta grabación con la obra *El pelele*, que no llegó a incluirse en la suite *Goyescas*, pero que la interpreta habitualmente en conciertos por su carácter festivo y por su conexión con el mundo pictórico de Goya en el cuadro *El pelele* (“Le Pantin”) que se encuentra en el Museo del Prado. Para Zabaleta, “que duda cabe que, a lo largo de las generaciones Granados-Marshall-Larrocha, las interpretaciones y en consecuencia la enseñanza de estilo, el sonido, fraseo van llenándose de las experiencias propias de cada artista. Creo que hay una historia de la interpretación que también respira y yo misma he buscado la mía propia.”

Mònica Pagès

GRANADOS: IN HER OWN VOICE

Marta Zabaleta faces the challenge of recording the suite for piano solo *Goyescas o Los majosenamorados*, the masterwork that has perpetuated Enric Granados' name all over the world one hundred years after his premature, tragic death in the waters of the English Channel.

Zabaleta represents the current generation of pianists that is the necessary link to keep the legacy of this music alive and of Granados' conception of piano that he was able to convey to his school, the Acadèmia Granados-Marshall, of which Zabaleta has been the director for some years and still is: "*Goyescas o Los majosenamorados (The Gallants in Love)* and *El pelele (Le Pantin)* mean for every pianist a technical and musical challenge. I became acquainted with this work when I was a child with the outstanding version by Alicia de Larrocha. I dared to play "*Quejas o la Maja y el ruiseñor*"; since then, I have been forging each one of the works that make

up the cycle, devoting many hours of my study in order to progressively find, over the years, a new version or any small detail."

To compose *Goyescas*, Granados was inspired by the fifth print of the series *Caprichos* by Francisco de Goya on which the painter had the words "*Tal para cual*" ("Made for each other") printed. The still baroque atmosphere of this image, in the 1700 Madrid of *majos* and *majas*, provided the aesthetic framework to express a passionate love story that ends up in death. Granados identified himself with this story according to the poetical imagination of romanticism, as well as with Wagner's harmonic and dramatic revolution. Marta Zabaleta describes it as the "the quintessence of Spanish romanticism. This love appears when the characters meet each other in the way of a sensual and gallant expression; it follows the poetical talk at the grille where the *majos* seal their unconditional love on each side

Sketch by Granados

of the barred window; it creates a contrast with the ardour of the dance of the “Fandango del candil” (oil lamp), as well as the jealousy of the melancholic *quejas* (laments), which reaches its peak in the heartrending expression of death. This cycle comes to an end with the “Epílogo o danza del espectro”, which reminds me of the fourth movement of the *Sonata funèbre op.35* by Chopin where the cycle of death is masterfully expressed; in its last movement, it seems as if he had written “maleficent wind” on the tomb. Much more ironically, in the “Epilogue”, Granados seems to defy death, somehow making fun of it by finishing with the note of the guitar strings reminding us how ephemeral life is. *Amor* and *morte*, so often used in romantic operas, the two great themes that define *Goyescas*, full of colour, rhythm and contrasts.”

The reiterative elements and the virtuosic ostentation appear in the five pieces that make up the suite and that were dedicated to several renowned pianists in Granados’ lifetime —except for “Quejas o la maja y el ruiseñor”, to his wife Amparo Gal—; “Requiebros”, to Emil von Sauer, a prominent student of Franz Liszt’s; “Coloquio en la reja”, to Edouard Risler; “Fandango de candil”, to his very good friend Ricard Viñes; “El amor y la muerte”, to Harold Bauer; finally, “Epílogo: serenata del espectro”, to Alfred Cortot. Marta Zabaleta considers it “an extremely original work, very difficult to play, for the improvised element and the composed one should not be confronted but rather stringed with subtlety, grace and

naturalness.” The intrinsic pictorial conception of this work provides a palette of sonorities that Zabaleta highlights and enlightens in each one of his notes with her own voice: “The true revelation to play *Goyescas* appeared with the level of thoroughness that the great master Alicia de Larrocha imposed on me as regards rhythm, sound plans, clarity in the touch and pedal of the work. I have strived for the *rubato*, described by the composer, to acquire my own voice; that is to say, it provides an answer to an intimate need to alter the rhythm of the phrase to make it more meaningful. The result I look for is pearlescent, like racemes of notes, naturally sung and deeply inserted in Spanish folklore from the rhythmic point of view.”

Marta Zabaleta wanted to culminate this recording with the work *El pelele*, which was finally never included in the suite *Goyescas* but that she frequently plays in concerts due to its festive nature and its link to Goya’s pictorial atmosphere in the painting *El pelele*, which can be seen at the Museo del Prado. For Zabaleta, “there is no doubt that, through the generations Granados-Marshall-Larrocha, the performances, and, consequently, the teaching of the style, the sound, the phrasing are enriched by the personal experiences of each artist. I believe that there is a history of interpretation with a life of its own, and so I have searched for it inside me.”

Mònica Pagès

(English translation: Beatrice Krayenbühl)