

ALICIA DE LARROCHA
PECADOS DE JUVENTUD

composicions per a piano i cambra (1930-1953)

MARTA ZABALETA, piano
ALA VORONKOVA, violí
PETER SCHMIDT, violoncel
MARTA MATHÉU, soprano
ALBERT GUINOVART, piano

2 CD

ALICIA DE LARROCHA ♦ COMPOSICIONS

CD1

—dels 7 anys (1930) als 30 anys (1953)—

TT: 55'

1. Primaveral (1940)	2'45''	13. Sueño infantil (1941)	1'51''
2. Travesuras (1943)	3'40''	14. Mazurca (1938)	1'52''
3. Invitación (1940)	1'06''	15. Homenaje a Schumann (1941)	1'24''
4. Aiguablava (1942)	3'19''	Suite para piano (1939)	
5. Pavana (1942)	2'21''	16. I. Moderato	1'48''
6. Ofrena (1944)	1'31''	17. II. Andante cantabile	2'53''
7. Scherzo (1941)	0'59''	18. III. Adagio	3'30''
8. Impromptu (1942)	1'12''	19. IV. Allegro con brio	3'05''
9. Minué triste (1943)	0'56''	20. Romanza (1936) — <i>violoncel i piano</i> —	1'59''
10. Jota (1937)	2'29''	Sonata (1940) — <i>violí i piano</i> —	
11. Paseo (1941)	3'14''	21. I. Allegro	3'36''
12. Jugando (1942)	1'02''	22. II. Adagio	4'18''
		23. III. Allegro	4'30''

CD2

TT: 64'

—Vuit cançons per a veu i piano—

1. Cançó d'un doble amor (1946)	3'02''	16. Marcha lenta (1942)	2'40''
2. Maite (1943)	0'51''	17. Danza (1942)	1'02''
3. Mi vida es un erial (1949)	2'48''	18. Romanza sin palabras (1942)	3'08''
4. Triste, muy tristemente (1942)	5'01''	19. Aplec (1947)	3'08''
5. En los demás me vengué (1942)	1'06''	20. Sonata antigua (1941)	2'34''
6. Hoy creo en Dios (1942)	0'59''	21. Cajita de música (1931)	1'43''
7. Tal vida tal fin (1942)	1'38''	22. Invençión nº 1 (1939)	1'24''
8. Los dos miedos (1942)	1'50''	23. Invençión nº 2 (1939)	1'03''
9. Allegro en Re# menor (1940)	0'56''	24. Invençión nº 3 (1939)	1'41''
10. Balada (1942)	3'33''	25. Invençión nº 4 (1939)	1'04''
11. Burlesca (1942)	1'40''	26. Invençión nº 5 (1939)	1'33''
12. Nouvelette (1942)	3'37''	27. Invençión nº 6 (1939)	3'18''
13. Estudio (1942)	2'41''	28. Invençión nº 7 (1939)	1'38''
14. Preludio (1953)	3'07''	29. Invençión nº 8 (1939)	1'19''
15. Coral (1930)	1'35''	30. Invençión nº 9 (1939)	1'17''
		31. Invençión nº 10 (1939)	1'29''

MARTA ZABALETA, *piano*; ALA VORONKOVA, *violí* (CD1 21-23); PETER SCHMIDT, *violoncel* (CD1, 20); MARTA MATHÉU, *soprano* (CD2 1-8); ALBERT GUINOVART, *piano* (CD2 1-8); Partitures editades per BOILEAU

Sempre vaig sentir dir a la meua mare que les petites obres que va compondre durant la seva infància i joventut no pretenien transcendir més enllà del simple plaer d'escriure. Es referia a elles com a “pecats de joventut” i, com a tals, per a ella eren senzillament anècdotes d'una etapa de la seva vida. Així i tot, en algunes ocasions i sempre en la més estricta intimitat, li agradava recordar-les...

Encara que el 1930, amb set anys d'edat, ja havia compost alguna peça, va ser a partir de l'any 1937 (en plena Guerra Civil Espanyola) fins a 1939 quan va començar a sentir-se més inspirada. A causa de la guerra, el seu mestre de piano, Frank Marshall, va marxar d'Espanya i no va tornar-hi fins que aquesta va finalitzar. Durant aquest període, la meua mare es va sentir, en certa manera, òrfena per l'absència del seu estimat i admirat mestre i va dedicar el seu temps a fer les seves primeres “tentines” en composició, sempre sota la supervisió del sotsdirector de l'Acadèmia Marshall, el mestre Mas i Serracant.

El període més prolífic va ser quan tenia disset o divuit anys d'edat, en plena eferescència de la joventut i del romanticisme. Segons ella, va estar influenciada per compositors romàntics, sobretot per Schumann. A més d'escriure per a piano sol, també va musicar lletres de poetes com Campoamor, Lope de Vega, Bécquer, Rubén Darío, Verdaguer o Carner. En la seva majoria van ser cançons d'amor o desamor i gairebé totes elles van ser dedicades a qui després seria el seu marit, el meu pare, Joan Torra.

Alicia de Larrocha no va escriure cap d'aquestes petites peces amb la intenció d'editar-les o que fossin interpretades en públic. Hem pres la decisió de gravar-les perquè —havent dit ella que quan no estigués podíem fer el que consideréssim més oportú— creiem que, com aquestes

composicions formen part d'un període de la seva vida, mereixen sortir a la llum encara que només sigui per ocupar un petit espai en la seva extensa biografia.

Alicia Torra de Larrocha

Introducció a l'obra

Aquest grup d'obres, escrites entre 1930 i 1953, quan l'autora tenia entre set i trenta anys, ens mostra el notable talent d'aquesta jove pianista que abandonaria la seva faceta de compositora quan la seva carrera pianística com a intèrpret es va internacionalitzar per consagrar-s'hi íntegrament.

Amb set anys escriuria l'obra Coral, andante de majestuositat haendeliana. Més tard, amb catorze, la Jota on s'utilitza un virtuosisme que les peces espanyoles d'Albéniz probablement li haurien mostrat. A l'edat de quinze anys escriu Mazurca, dissenyada amb l'elegància pròpia d'aquesta dansa, i les Invencions que, juntament amb la Suite escrita als setze, mostren un bon domini de diversos estils i també de la polifonia i del contrapunt.

També de la seva infància daten les obres per a violí i piano així com la de violoncel i piano. Dedicada aquesta última al seu germà, que començava a tocar aquest instrument, demostrava que amb només dotze anys era capaç d'escriure una encantadora peça adequant-la a les limitades possibilitats d'execució del seu germà.

Posteriorment, Alicia segueix creant peces curtes, melòdiques i de caràcter nostàlgic. En elles utilitza, unes vegades, harmonies jazzístiques com en Invitación de 1940. En altres, les subdivisions binàries en la melodia es combinen amb les temàries de l'acompanyament, com en l'Andantino nostàlgico de 1942. En altres utilitza la senzillesa pròpia de la melodia catalana, com en l'Ofrena de 1944.

En les obres de caràcter rítmic, com la Burlesca de 1942, flueix un fi sentit de l'humor molt propi de l'artista i en altres, les harmonies de sèptima i de novena del Presto de 1942 o les tonalitats poc habituals de l'Allegro en Re menor de 1940 donen un caràcter especial a les peces. En totes apreciem la bellesa de les seves melodies i l'originalitat dels enllaços harmònics, portant-nos a lamentar que aquesta jove compositora desistís del seu afany i no hagués perseverat en ell fins a la seva maduresa.

La qualitat i bellesa d'aquestes peces les fa accessibles a un públic molt ampli i divers. I és per això que haurien de ser editades per tal de donar a conèixer un aspecte desconegut de la dimensió artística de la jove Alicia de Larrocha: una de les més grans i destacades figures de la història de la interpretació pianística universal.

Marta Zabaleta

Introducció a les obres per a veu i piano

Alicia de Larrocha de la Calle va ser una pianista espanyola reconeguda unànimement com la de major projecció internacional i una de les millors intèrprets de piano del segle xx. Se li reconeix especialment per la seva interpretació d'obres de Mozart i del repertori espanyol.

Pianista precoç, va començar els seus estudis musicals a l'edat de tres anys: va ser descoberta per Frank Marshall, deixeble d'Enric Granados, qui la va incorporar a la prestigiosa acadèmia fundada pel seu mestre i de la qual ell n'era continuador. Allà, Larrocha va conèixer a Arthur Rubinstein, Alfred Cortot, Conchita Badia i altres grans músics de la seva època. Quan Marshall va abandonar Espanya el 1936, Alicia de Larrocha es va veure obligada a prosseguir els seus estudis pel seu propi compte fins a 1939, any en què va reprendre el treball amb el seu mestre i que no acabaria fins a la mort d'aquest, assumint des d'aquest moment la direcció de l'acadèmia.

L'Acadèmia Marshall va ser un centre de formació molt avançat en el seu temps: pionera en la creació de no només pianistes sinó també artistes complets. A més de piano, s'hi impartien classes profundes i avançades d'harmonia i anàlisi musical. Per complementar l'educació especialitzada, la dona de Frank Marshall, Teresa de Cabarús, dictava classe de declamació tocant diferents punts de literatura i poesia de totes les èpoques, enriquint d'aquesta manera el bagatge cultural i social dels alumnes. Precisament va ser en aquestes classes on Alicia va prendre contacte amb la poesia d'alguns dels més importants autors de la literatura espanyola.

Des del sorgiment del gènere de lied, la principal motivació en la seva composició ha estat la de ressaltar les paraules i el text poètic. En aquesta unió de música i poesia, la melodia passa del declamatori al cantabile: la poesia determina a la melodia, el seu to afectiu, el seu ritme i li confereix caràcter i sentit a l'obra musical. Larrocha, es va mostrar en les seves composicions vocals molt sensible a aquest text, cosa que s'aprecia en la funcionalitat de la seva música que no té altra intenció més que la de ressaltar-lo. Les seves cançons solen seguir el significat de les paraules, sense massa desenvolupament formal ni repetició de versos.

Cançó d'un doble amor

Aquesta cançó utilitza un text de Josep Carner i va ser escrita el 19 de juny de 1946. Inclou la dedicatòria «Per tu, ànima de la meva vida, de la meva música» dedicada a Joan Torra. Una cançó de gran dificultat a la part de piano. Gairebé cinc anys separen aquesta cançó de les primeres cinc. L'harmonia i la forma musical són de major complexitat i hi ha una clara línia postromàntica en l'escriptura.

Maite

«Per tu, Maite, nina dolça: angelet que has vingut del cel perquè tothom t'estimi. He escrit aquesta cançó amb el sol desig de que quan seguís gran te'n recordis del que sento per tu». Aquesta cançó és una joia, un regalet que va fer per a la germana petita de Joan Torra, nascuda el 1940 i que feia tres anys. Escrita amb totes les gràcies i amb la felicitat de compartir un dia tan especial amb una cunyada estimada. Data del 8 de desembre de 1943.

Mi vida es un erial

Amb text de Gustavo Adolfo Bécquer és l'última cançó de Larrocha, amb data del 9 de setembre de 1949. Es tracta d'una obra molt severa en el seu discurs i construcció harmònica, potser la més avançada en concepció tonal.

Triste, muy tristemente

Aquesta obra sobre text de Rubén Darío va ser escrita el 14 d'abril de 1942. L'acompanya la següent dedicatòria: «Sirve más el solo hecho de haber escrito estas cuatro notas para ti, que cuantas palabras bonitas pudiera pronunciar un poeta. Al meu "Ninus" [sobrenom per a Joan Torra]». Una cançó molt desenvolupada en la tonalitat de Do menor i que compta també amb una part de piano difícil des del punt de vista tècnic: amb moltes terceres i sextes. Es tracta sens dubte de la més elaborada de les seves cançons.

En los demás me vengué

El manuscrit, datat del 24 de gener de 1942, porta el subtítol «Homenatge a Granados». No està clar per què Larrocha va escollir aquest poema de Lope de Vega com a homenatge al compositor. Potser només fos pel seu desig de mostrar el seu respecte i admiració pel fundador de l'escola on ella s'estava formant com a artista que va decidir dedicar-li una de les seves cançons.

Hoy creo en Dios

Cançó molt breu i impressionista que segueix amb cura un dels textos més famosos del poeta andalús Gustavo Adolfo Bécquer. L'obra va ser composta a Barcelona el 3 de maig 1942.

Tal vida tal fin

Curiosa traducció d'un breu text del poeta català Jacint Verdaguer, atribuïda a Luis Gaudmes. Es tracta d'una cançó molt dramàtica per a un text desolat: la part de piano és molt apassionada i ressalta el dramatisme del text. Hi ha dos manuscrits d'aquesta cançó on gairebé no hi ha canvis en el text però sí en les dedicatòries. La primera, datada el 19 gener 1942 assenyala «para Benita Ventura, viuda de Roda, en su 70 aniversario, con el más profundo respeto y cariño». El segon, amb data de tres març de 1942, «Escrito para ti, Joan Torra».

Los dos miedos

Obra en Mi menor composta el 15 de gener de 1942 sobre text de Ramon de Campoamor. Pel que se sap, aquesta va ser la seva primera cançó. Tot i ser formalment senzilla (segueix l'esquema de repetició binari), és molt equilibrada en la seva forma i el seu desenvolupament. Està basada en un text clàssic que també el gran compositor espanyol Joaquín Turina va utilitzar uns anys més tard en el seu cicle *Poema en forma de canciones*.

Mac McClure

Siempre escuché decir a mi madre que las pequeñas obras que compuso durante su infancia y juventud no pretendían trascender más allá del mero placer de escribirlas. Se refería a ellas como “pecados de juventud” y, como tales, para ella eran sencillamente anécdotas de una etapa de su vida. Así y todo, en algunas ocasiones y siempre en la más estricta intimidad, le gustaba recordarlas...

Aunque en 1930, con siete años de edad, ya había compuesto alguna pieza, fue a partir del año 1937 (en plena guerra civil española) y hasta 1939 cuando empezó a sentirse más inspirada. A causa de la guerra, su maestro de piano, Frank Marshall, se marchó de España y no regresó hasta que ésta finalizó. Durante este periodo, mi madre se sintió, en cierto modo, huérfana por la ausencia de su querido y admirado maestro y dedicó su tiempo a hacer sus primeros “pinitos” en composición, siempre bajo la supervisión del subdirector de la Academia Marshall, el maestro Mas i Serracant.

El periodo más prolífico fue cuando contaba con diecisiete o dieciocho años de edad, en plena efervescencia de la juventud y del romanticismo. Según ella, estuvo influenciada por compositores románticos, sobre todo por Schumann. Además de escribir para piano solo, también musicó letras de poetas como Campoamor, Lope de Vega, Bécquer, Rubén Darío, Verdaguer o Carner. En su mayoría fueron canciones de amor o desamor y casi todas ellas fueron dedicadas a quien después sería su marido, mi padre, Juan Torra.

Alicia de Larrocha no escribió ninguna de estas pequeñas piezas con la intención de editarlas o de que fueran interpretadas en público. Hemos tomado la decisión de grabarlas porque —habiéndonos dicho ella que cuando no estuviera podíamos hacer lo que consideráramos más oportuno— creemos que, como estas composiciones forman

parte de un periodo de su vida, merecen salir a la luz aunque solo sea para ocupar un pequeño espacio en su extensa biografía.

Alicia Torra de Larrocha

Introducción a su obra

Este grupo de obras, escritas entre 1930 y 1953, cuando la autora tenía entre siete y treinta años, nos muestra el notable talento de esta joven pianista que abandonaría su faceta de compositora cuando su carrera pianística como intérprete se internacionalizó para consagrarse íntegramente a ella.

Con siete años escribiría la obra Coral, andante de majestuosidad haendeliana. Más tarde, con catorce, la Jota donde se utiliza un virtuosismo que las piezas españolas de Albéniz probablemente le habrían mostrado. A la edad de quince años escribe Mazurca, diseñada con la elegancia propia de esta danza, y las Invenciones que, junto con la Suite escrita a los dieciséis, muestran un buen dominio de diversos estilos así como de la polifonía y del contrapunto.

También de su infancia datan las obras para violín y piano así como la de violonchelo y piano. Dedicada esta última a su hermano, que empezaba a tocar ese instrumento, demostraba que con tan solo doce años era capaz de escribir una encantadora pieza adecuándola a las limitadas posibilidades de ejecución de su hermano.

Posteriormente, Alicia sigue creando piezas cortas, melódicas y de carácter nostálgico. En ellas emplea, unas veces, armonías jazzísticas como en el Invitación de 1940. En otras, las subdivisiones binarias en la melodía se combinan con las ternarias del acompañamiento, como en el Andantino nostálgico de 1942. En otras utiliza la sencillez propia de la melodía catalana, como en la Ofrena de 1944.

En las obras de carácter rítmico, como la Burlesca de

1942, fluye un fino sentido del humor muy propio de la artista y en otras, las armonías de séptima y de novena del Presto de 1942 o las tonalidades poco habituales del Allegro en Re sostenido menor de 1940 dan un carácter especial a las piezas. En todas apreciamos la belleza de sus melodías y la originalidad de los enlaces armónicos, llevándonos a lamentar que esta joven compositora cesara en su empeño y no hubiera perseverado en él hasta su madurez.

La calidad y belleza de estas piezas las hace accesibles a un público muy amplio y diverso. Y es por eso que deberían ser editadas con el fin de dar a conocer un aspecto desconocido de la dimensión artística de la joven Alicia de Larrocha: una de las más grandes y destacadas figuras de la historia de la interpretación pianística universal.

Marta Zabaleta

Introducción a la obra para voz y piano

Alicia de Larrocha de la Calle fue una pianista española reconocida unánimemente como la de mayor proyección internacional y una de las mejores intérpretes de piano del siglo xx. Se le reconoce especialmente por su interpretación de obras de Mozart y del repertorio español.

Pianista precoz, empezó sus estudios musicales a la edad de tres años: fue descubierta por Frank Marshall, discípulo de Enrique Granados, quien la incorporó a la prestigiosa academia fundada por su maestro y de la cual él era continuador. Allí, Larrocha conoció a Arthur Rubinstein, Alfred Cortot, Conchita Badia y otros grandes músicos de su época. Cuando Marshall abandonó España en 1936, Alicia de Larrocha se vio obligada a proseguir sus estudios por su propia cuenta hasta 1939, año en que reanudó el trabajo con su maestro y que no terminaría hasta la muerte de éste, asumiendo desde ese momento la dirección de la academia.

La Academia Marshall fue un centro de formación muy avanzado en su tiempo: pionera en la creación de no sólo pianistas sino también artistas completos. Además de piano, en ella se impartían clases profundas y avanzadas de armonía y análisis musical. Para complementar la educación especializada, la mujer de Frank Marshall, Teresa de Cabarús, dictaba clase de declamación tocando diferentes puntos de literatura y poesía de todas las épocas, enriqueciendo de esta forma el bagaje cultural y social de los alumnos. Precisamente fue en esas clases donde Alicia tomó contacto con la poesía de algunos de los más importantes autores de la literatura española.

Desde el surgimiento del género de lied la principal motivación en su composición ha sido la de resaltar las palabras y el texto poético. En esta unión de música y poesía, la melodía pasa de lo declamatorio a lo *cantabile*: la poesía determina a la melodía, su tono afectivo, su ritmo y le confiere carácter y sentido a la obra musical. Larrocha, se mostró en sus composiciones vocales muy sensible a ese texto, cosa que se aprecia en la funcionalidad de su música que no tiene otra intención más que la de resaltarlo. Sus canciones suelen seguir el significado de las palabras, sin demasiado desarrollo formal ni repetición de versos.

Cançó d'un doble amor

Canción que utiliza el texto de Josep Carner y fue escrita el 19 de junio de 1946. Incluye el texto «Per tu, ànima de la meva vida, de la meva música» [Para ti, alma de mi vida, de mi música] dedicada a Joan Torra. Canción de gran dificultad en la parte de piano. Casi cinco años separan esta canción de los primeros cinco. La armonía y la forma musical son de mayor complejidad y hay una clara línea postromántica en la escritura.

Maite

«Per tu, Maite, nina dolça: angelet que has vingut del cel perquè tothom t'estimi. He escrit aquesta cançó amb el sol desig de que quan seguis gran te'n recordis del que sento per tu» [Para ti, Maite, muñeca dulce: angelito que has llegado del cielo para que todos te quieran. He escrito esta canción con el solo deseo que cuando seas mayor te acuerdes de lo que siento por ti]. Esta canción es una joya y fue un regalito para la hermana pequeña de Joan Torra nacida en 1940 y que cumplía tres años. Escrita con todas la gracias y con la felicidad de compartir un día tan especial con una cuñada querida. Fecha del 8 de diciembre de 1943.

Mi vida es un erial

Sobre texto de Gustavo Adolfo Bécquer es la última canción de Larrocha, con fecha del 9 de septiembre de 1949. Se trata de una obra muy severa en su discurso y construcción armónica, quizás la más avanzada en concepción tonal.

Triste, muy tristemente

Esta obra sobre texto de Rubén Darío fue escrita el 14 de abril de 1942. La acompaña la siguiente dedicatoria: «Sirve más el solo hecho de haber escrito estas cuatro notas para ti, que cuantas palabras bonitas pudiera pronunciar un poeta. Al meu “Ninus” [sobrenombre para Joan Torra]». Una canción muy desarrollada en la tonalidad de Do sostenido menor y que cuenta también con una parte de piano difícil desde el punto de vista técnico: con muchas terceras y sextas. Se trata sin duda de la más elaborada de sus canciones.

En los demás me vengué

El manuscrito, fechado del 24 de enero de 1942, lleva el subtítulo «Homenaje a Granados». No está claro por

qué Larrocha escogió este poema de Lope de Vega como homenaje al compositor. Puede que sólo fuera por su deseo de mostrar su respeto y admiración por el fundador de la escuela donde ella se estaba formando como artista que decidió dedicarle una de sus canciones.

Hoy creo en Dios

Canción muy breve e impresionista que sigue con esmero uno de los textos más famosos del poeta andaluz Gustavo Adolfo Bécquer. La obra fue compuesta en Barcelona el 3 de mayo 1942.

Tal vida tal fin

Curiosa traducción de un texto breve del poeta catalán Jacint Verdaguer, atribuida a Luis Gaudmes. Se trata de una canción muy dramática para un texto desolado: la parte de piano es muy apasionada y resalta el dramatismo del texto. Existen dos manuscritos de esta canción en donde casi no hay cambios en el texto pero si en las dedicatorias. La primera, fechada en 19 de enero de 1942 señala «para Benita Ventura, viuda de Roda, en su 70 aniversario, con el más profundo respeto y cariño». El segundo, con fecha de tres de marzo de 1942, «Escrito para ti, Juan Torra».

Los dos miedos

Obra en Mi menor compuesta el 15 de enero de 1942 sobre texto de Ramón de Campoamor. Por lo que se sabe, ésta fue su primera canción. Apesar de ser formalmente sencilla (sigue el esquema de repetición binario), es muy equilibrada en su forma y su desarrollo. Está basada en un texto clásico que también el gran compositor español Joaquín Turina utilizó unos años más tarde en su ciclo Poema en forma de canciones.

Mac McClure

I'd always heard my mother say that the small works that she composed during her childhood and youth, were not meant to be transcendent, but they were simply a pleasure for her to write them. She referred to them as "sins" of youth and, as such, for her they were mere anecdotes of a stage of her life. However, on some occasions, and always in the strictest privacy, she liked to remember them...

Even though in 1930, at age 7, she had already composed some pieces, it was from 1937 (in the middle of the Spanish Civil War) to the 40's, that she began to feel more inspired. Because of the war, her piano teacher, Frank Marshall, left Spain and didn't come back until it ended. During this period, my mother felt, in a way, orphan because of the absence of her loved and admired mentor, and dedicated her time taking her "first steps" composing, always under the supervision of master Mas i Serracant, assistant-director of the Academia Marshall.

The most prolific period was at age 17-18, during the effervescence of youth and romanticism. According to her, romantic composers inspired her, above all by Schuman. Besides writing for piano solo, she also melodized lyrics of poets such as Campoamor, Lope de Vega, Bécquer, Rubén Darío, Verdaguer or Carner. They were mostly love and heartbreak songs, and she dedicated almost all of them to who later became her husband, my father, Juan Torra.

Alicia de Larrocha did not write any of these small pieces with the intention of editing them or to be played in public. We have made the decision to record them because – having said that when she would not be with us anymore, we could do what we considered appropriate- we believe that, because these compositions are part of a period of

her life, they deserve to be revealed even if only to occupy a small in her extensive biography.

Alicia Torra de Larrocha

Introduction to the work

This group of works, written between 1930 and 1953, when the author was between the ages of 7 and 30, shows the outstanding talent of this young pianist who would abandon her role as a composer when her piano career as a performer became internationalized, to dedicate herself entirely to it.

When she was 7 years old, she wrote Coral, a majestic andante in the style of Händel. When she was 14, she wrote Jota, using the virtuosity that Albeniz's Spanish pieces had probably taught her. At 15, she wrote Mazurca, designed with the peculiar elegance of this dance, and Invenciones that, together with Suite, written at 16, show a good command of diverse styles as well as of polyphony and counterpoint.

Also, the works for violin-piano and cello-piano go back to her childhood. The last one dedicated to her brother who was starting to play the cello, and demonstrating that, being only 12, she was capable of writing a charming piece, adapting it to her brother's limited execution possibilities.

Subsequently, Alicia continues to create short pieces, melodic, and of nostalgic character. In them she uses sometimes jazz harmonies, as in *Invitación* in 1940. In others we can hear simultaneously binary and ternary rhythms, as in the *Andantino nostálgico* in 1942. And, in others, we find the simplicity of the typical Catalan melody as in *Ofrena* in 1944.

In works of rhythmic character, as in *Burlesca* in 1942,

flows a fine sense of humor typical of the artist, and in others, the harmonies of seventh and ninth chords as in Presto in 1942, or unusual tonalities as in Allegro in D sharp minor of 1940. In all of them we appreciate the beauty their melodies and the originality of the harmony, making us regret that this young composer ceased on her determination and didn't persevere in it to maturity.

The quality and beauty of these pieces make them accessible to a large and diverse audience, and they should be published to show an unknown aspect of the artistic dimension of young Alicia de Larrocha, one of the greatest and most prominent figures of the history of universal piano interpretation.

Marta Zabaleta

Introduction to the works for voice and piano

Alicia de Larrocha de la Calle was one of the most renowned Spanish pianists and universally recognized as one of the finest pianists of the 20th Century. She was especially known for her interpretations of Mozart and Spanish music.

A child prodigy, she began studying music at the age of 3. She was discovered by Frank Marshall, the principal disciple of Enrique Granados. He brought her to study with him at the prestigious academy founded by his teacher, which he continued after Granados' death. There she met Arthur Rubinstein, Alfred Cortot, Conchita Badia and other great musicians of the era. Marshall left Spain in 1936, leaving Alicia de Larrocha to continue her studies alone until 1939 when she began again to study with Marshall. She continued studying with him until his death. At that point became Director of the Academy Marshall.

The Academia Marshall was a highly advanced center at the time. It was a pioneer in the creation of not only

pianists but complete artists. In addition to piano lessons, there were advanced classes in harmony and musical analysis. As a complement to the specialized musical education and to enrich the social and cultural formation of the students, Frank Marshall's wife, Teresa de Cabarús, taught classes in Declamation, emphasizing literature and poetry from all eras. It was in these classes that Alicia came into contact with some of the most important authors of Spanish literature.

From the earliest compositions in the genre of lied her principal motivation was to highlight the words of the poetic texts. In this union of music and poetry the melody passes from being declamatory to cantabile. The poetry determines the melody, its emotions, and its rhythms and also gives character and meaning to the music. That Larrocha was always very sensitive to the text in her songs can be seen in the functionality of the music which serves to highlight the text. Generally her songs are written to follow the significance of the words without excessive formal development nor repetitions of the verses.

Cançó d'un doble amor [Song of a Double Love]

This Catalan song is based on a poem by Josep Carner. It was written on July 19, 1946. The song text includes «Per tu, ànima de la meva vida, de la meva música» [For you, soul of my life, of my music], dedicated to Joan Torra. This is another song in which the piano part is very difficult. Almost five years separate this song from the first five songs. The harmony and formal structure are more complex and there is a clear post-Romantic influence in the writing.

Maite

«Per tu, Maite, nina dolça: angelet que has vingut del cel perquè tothom t'estimi. He escrit aquesta cançó amb

el sol desig de que quan seguís gran te'n recordis del que sento per tu» [For you, Maite, sweet girl: a little angel who arrived from Heaven so that we could all love you. I have written this song with the hope that when you are older you will remember what I feel for you]. This song is a jewel which was a little gift for the birthday of the Joan Torra's sister. It was composed with all the grace and happiness of sharing a special day with a beloved sister-in-law. Dated December 8, 1943.

Mi vida es un erial [My Life is a Wasteland]

Larrocha's final song is based on a text by Gustavo Adolfo Bécquer. It is dated September 9, 1949. It is a very severe work in its dialogue between the voice and piano and its harmonic construction. It is, perhaps, the most advanced work in its tonal conception.

Triste, muy tristemente [Sad, Very Sad]

Based on a text by Rubén Darío this work was written on April 14, 1942. It contains the following dedication: «Sirve más el solo hecho de haber escrito estas cuatro notas para ti, que cuantas palabras bonitas pudiera pronunciar un poeta. Al meu "Ninus"». [More than simply having written these four notes for you, a poet could pronounce many beautiful words.] It is a highly developed song in C sharp minor with a difficult piano part containing many thirds and sixths. Without doubt it is the most ambitious of her songs.

En los demás me vengué [In Others I was Avenged]

The manuscript, dated March 24, 1942, is sub-titled «Homenaje a Granados» [Homage to Granados]. It is not clear whether Larrocha chose this poem by Lope de Vega as an homage to the composer or if she simply wanted to demonstrate her respect and admiration for

the founder of the school where she was formed as an artist by dedicating one of her songs to Granados.

Hoy creo en Dios [Today I Believe in God]

A brief and Impressionistic song that faithfully follows one of the most famous poems by the Andalusian poet, Gustavo Adolfo Bécquer. It was composed in Barcelona on May 3, 1942.

Tal vida tal fin [Such a Life, Such an End]

This is a curious translation into Spanish of a brief text by the Catalan poet Jacint Verdaguer, which was attributed to Luis Gaudmes. It is a quite dramatic song for a desolate text. The piano part is very passionate and highlights the drama of the text. There are two manuscripts of this song which are hardly different from each other. However, the dedications are different. The first manuscript is dated January 19, 1942 and is dedicated: «para Benita Ventura, viuda de Roda, en su 70 aniversario, con el más profundo respeto y cariño». [For Benita Ventura, widow of Roda, on her 70th birthday, with the most profound respect and love]. The second manuscript, dated March 3, 1942, is dedicated: «Escrito para ti, Juan Torra». [Written for you, Juan Torra].

Los dos miedos [The Two Scares]

Composed on January 15, 1942, this work in E minor is based on a text by Ramón de Campoamor. It is believed that this was her first vocal work. Although the form is very simple (a binary repetition), the song is well-balanced and carefully developed. The classic text was also set by the great Spanish composer Joaquín Turina some years later in his song cycle Poema en forma de canciones [Poem in the Form of Songs].

“**Cançó d’un doble amor**” del llibre “Verger de les Galanies” (Josep Carner)
[Original en català]

L’amiga blanca m’ha encisat
també la bruna;
jo só una mica enamorat
de cadascuna.

Estimo l’una, oh gai atzar!
Estimo l’altra, oh meravella!
Bella com l’una no m’apar,
fora de l’altra, cap donzella.

L’amiga blanca m’ha encisat,
també la bruna;
jo só una mica enamorat
de cadascuna.

Ho fan l’airet o la claror: (*Quan una amiga em plau
besar*)
estenc els braços per ma via; (*els meus dos braços
estenia*)
van cadascun pel seu cantó, (*l’un va per ci, l’altre
per ‘lla*)
du cadascun qui jo volia. (*i cadascun porta una
aimia*)

L’amiga blanca m’ha encisat,
també la bruna;
jo só una mica enamorat
de cadascuna.

I quan ja són a prop de mi
i ja mos dits les agombolen,
sota les túniques de lli
hi ha dues vides que tremolen.

L’amiga blanca m’ha encisat,
també la bruna;
jo só una mica enamorat
de cadascuna.

(“Song of a double love”)
The white friend charmed me, / also the brown / I’m
a bit in love with each one

I love one, oh joyful random! / I love the other, oh
wonder! / I do not think any maiden is beautiful as
the one, except the other.

The white friend charmed me, / also the brown / I’m
a bit in love with each one.

The breeze or the brightness do it: (*When to kiss a
friend pleases me*) / I extend my arms by my way;
(*my two arms I extended*) / everyone go on their
side, (*one goes here, the other goes there*) /
carrying, each one, whom I wanted. (*and each one
carries a beloved*)

The white friend charmed me, / also the brown / I’m
a bit in love with each one.

And when they are near me / and my fingers already
accommodates them, / under the linen tunics / there
are two lives that tremble.

The white friend charmed me, / also the brown / I’m
a bit in love with each one.

La amiga blanca me ha hechizado, / también la
morena. / Estoy un poco enamorado / de cada una.

Amo a una, ¡oh alegre azar! / Amo a la otra, ¡oh
maravilla! / Bella, como la una, no me parece

ninguna doncella, excepto la otra.

La amiga blanca me ha hechizado, / también la morena. / Estoy un poco enamorado / de cada una.

Lo hacen la brisa o la claridad (*Cuando a una amiga me place besar*) / extendiendo los brazos por mi vía (*mis dos brazos extendía*) / van cada uno por su lado (*uno va por aquí, el otro por allá*) / lleva, cada uno, a quien yo quiero (*cada uno lleva una amada*).

La amiga blanca me ha hechizado, / también la morena. / Estoy un poco enamorado / de cada una.

Y cuando ya están cerca de mí / y ya mis dedos les acomoda, / bajo las túnicas de lino / hay dos vidas que tiemblan.

La amiga blanca me ha hechizado, / también la morena. / Estoy un poco enamorado / de cada una.

“Maite” (Alicia de Larrocha)

[Original en català]

A la Maite xicarrona
li fan tots molts petonets
i és que és reina i molt bufona
perquè ha fet els tres anys.

Mes, quan tinguis els setanta,
com que jo ja no hi seré,
vull que cantis amb un altre
el que jo ja no podré.

To tiny Maite, / all give many little kisses, / And it is because she's a princess and very cute / and because she has turned three. / But when you become seventy / as I won't be here, / I want you to sing with another. / what I will no longer be able to.

A la pequeñaja Maite / todos le dan muchos besitos / y es que es reina y muy mona / porque ha cumplido los tres añitos. / Mas, cuando tengas los setenta, como yo ya no estaré, quiero que cantes con otro, lo que yo ya no podré.

“Mi vida es un erial” (Gustavo Adolfo Becker)

[Original en español]

Mi vida es un erial,
flor que toco se deshoja;
que, en mi camino fatal
alguien va sembrando el mal
para que yo lo recoja.

My life is a wasteland / it withers every flower I touch / so in my fatal journey / someone's seeding harm / for me to crop.

La meva vida és un erm, / flor que toco s'esfulla; / que en el meu camí fatal / algú va sembrant el mal / perquè jo el reculli.

“Triste, muy tristemente” (Rubén Darío)

[Original en español]

Un día estaba yo triste, muy tristemente
viendo cómo caía el agua de una fuente.
Era la noche dulce y argentina. Lloraba
la noche. Suspiraba la noche. Sollozaba
la noche. Y el crepúsculo en su suave amatista,
diluía la lágrima de un misterioso artista.
Y ese artista era yo, misterioso y gimiente,
que mezclaba mi alma al chorro de la fuente.

("Sad, Very Sadly")

One day I was sad, very sadly / watching how a fountain's water fell; / the night was sweet and silvery. The night was crying. The night was sighing. The night was sobbing. / And the tear of a mysterious artist was diluted in the twilight's soft amethyst. / And, this artist, was me, mysterious and moaning, mixing my soul with the fountain's stream.

Un dia estava jo trist, molt tristament / veient com queia l'aigua d'una font. / Era la nit dolça i argentina. Plorava / la nit. Sospirava la nit. Sanglotava / la nit. I el crepuscle en la seva suau ametista, / diluïa la llàgrima d'un misteriós artista. / I aquest artista era jo, misteriós i gemegador, / que barrejava la meva ànima al raig de la font.

"En los demás me vengué" (Félix Lope de Vega)

[Original en español]

Desde el primero que amé
y que a olvidar me enseñó,
tan diestra en no amar quedé,
Que de uno que me burló,
en los demás me vengué.

("On others I avenged")

From the first I loved / and he taught me to forget, / as skilled in not love I was, / That, of one that mocked me, / in the others I avenged.

Des del primer que vaig estimar / i que a oblidar em va ensenyar, / tan destra a no estimar vaig quedar, / Que d'un que em va burlar, / en els altres em vaig venjar.

"Hoy creo en Dios" (Gustavo Adolfo Becker)

[Original en español]

Hoy la tierra y los cielos me sonrén.
Hoy llega al fondo de mi alma el sol.
Hoy la he visto...., la he visto y me ha mirado.
¡Hoy creo en Dios!

("Today I believe in God")

Today heaven and earth smile upon me. / Today the sun reaches the depths of my soul. / Today I saw her...I saw her and she looked at me. / Today I believe in God!

Avui, la terra i el cel em somriuen, / Avui, el sol arriba al fons de la meva ànima. / Avui l'he vist..., l'he vist i m'ha mirat. / Avui crec en Déu!

"Tal vida, tal fin" ("Talis vita finis vita" del llibre

"Idilis i cants místichs" (Jacint Verdaguer)

[Original en català]

Un penitent del desert

Trobà un home que moria,

Que moria sens l'amor

De Jesus i de Maria:

-Per qué moriu sens amor?

-Perque sense amor vivia.

Un penitente del yermo

halló un hombre que moría,

moría sin el amor de Jesús y María.

-¿Por qué morís sin amor?

-Porque sin amor vivía.

(Traducción de Luis Gaudmes)

“Such life, such end”)

A penitent from the wilderness / found a dying man./
He was dying without the love of Jesus and Mary. / -
Why do you die without love? / - Because without
love I lived.

“Los dos miedos” (Ramon de Campoamor)

[Original en español]

Al comenzar la noche de aquel día
ella lejos de mí,

-“¿Por qué te acercas tanto?” -Me decía:

-“Tengo miedo de ti.”

Y después que la noche hubo pasado
dijo, cerca de mí:

-“¿Por qué te alejas tanto de mi lado?

¡Tengo miedo sin ti!”

“The Two Fears”)

With the onset of that night, / She, remote from me,
said: -“Why do you come so close to me? / I am
afraid of you.” / And after the night had passed, She,
close to me, said: -“ Why do you move away from
me? / I am afraid without you! “

En començar la nit d'aquell dia / Ella lluny de mi, / -
“Per què t'acostes tant?” - Em deia, / - “Tinc por de
tu.” / I després que la nit va haver passat / va dir, a
prop meu: / - “Per què t'allunyes tant del meu costat?
/ Tinc por sense tu!”

Manuscrit de l'obra *Invitación*

Enregistrat als estudis Albert Moraleda durant l'any 2015

Pres de so: Albert Moraleda

Disseny portada: Sedes Garcia-Cascon

