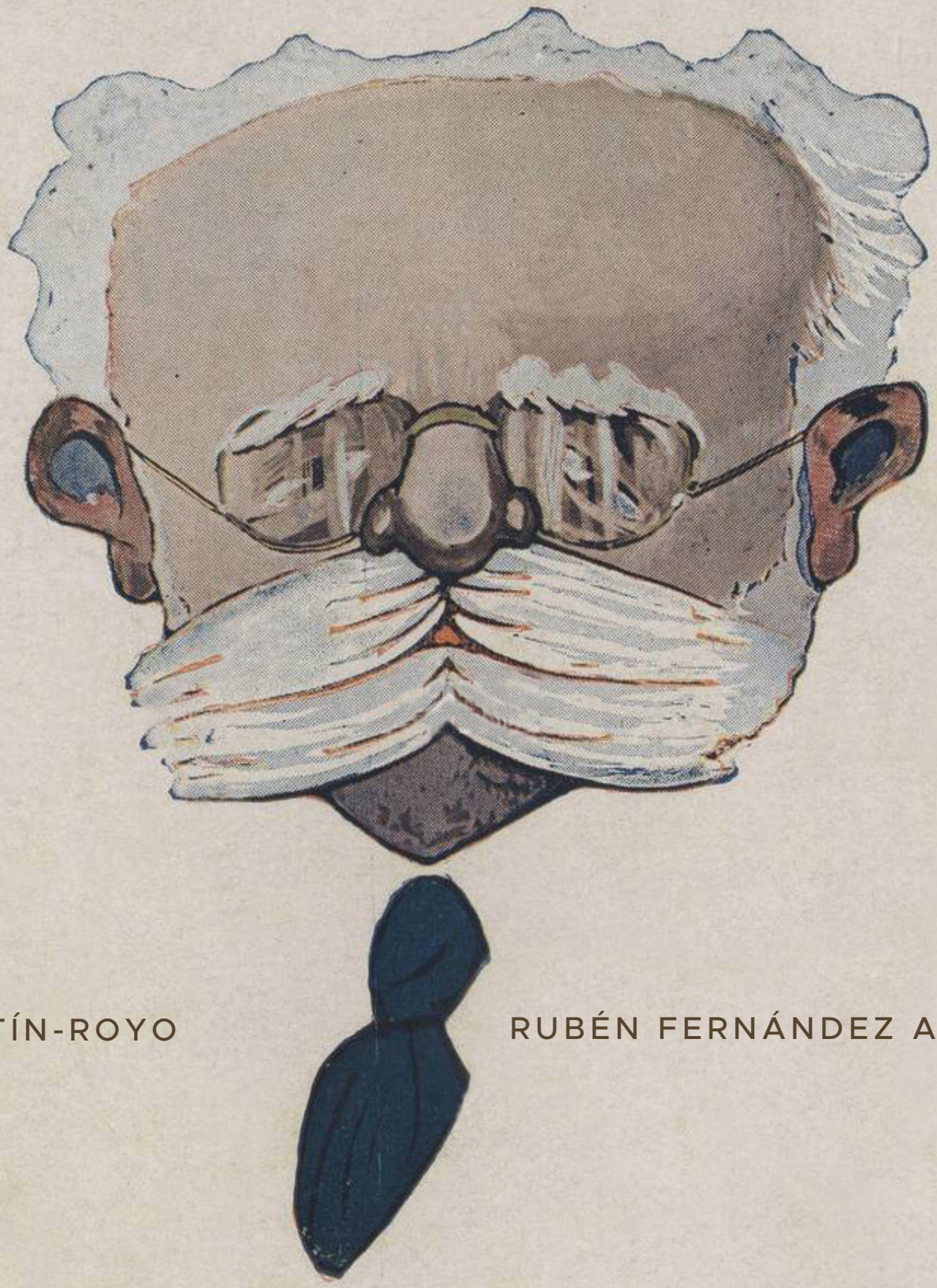
PEDRELL SONGS

lbs CLASSICAL



JOAN MARTÍN-ROYO
BARITONE

RUBÉN FERNÁNDEZ AGUIRRE
PIANO

Felipe Pedrell (1841–1922)

En el centenario de la muerte de Felipe Pedrell

El 20 de agosto de 2022 se cumplió el centenario de la muerte de Felipe Pedrell, considerado padre del nacionalismo musical español, efemérides que pasó prácticamente inadvertida en la vida musical hispana.

No voy a referirme al legado que hizo Pedrell a la recuperación de la música histórica española que consiguió poner en la órbita internacional, por ser de sobra conocido y también porque, ese reconocimiento a su labor musicológica ensombreció su aportación como compositor. Manuel de Falla así lo reconoce en el artículo "Felipe Pedrell" que le dedicó en la *Revue Musicale* en febrero de 1923, artículo que es el primer estudio de la labor compositiva del maestro de Tortosa:

> «Parece ser -triste es decirlo- que algunos de los que fueron sus discípulos dejan entender que no lograron gran fruto de aquellas enseñanzas. Tal vez, o no supieron aprovecharlas o pretendieron obtener de ellas lo que fuese precisamente opuesto a las fuertes convicciones estéticas del maestro; tal vez fueron a él sin la preparación técnica suficiente a todo aquel que se dirige a un gran artista en demanda de consejo; pero sea cual fuere la causa, yo por mi parte afirmo que *a las enseñanzas de Pedrell y al poderoso estímulo que sobre mi ejercieron sus obras debo ese encauzamiento artístico indispensable a todo aprendiz noblemente intencionado*».

Y concluye su reconocimiento a Pedrell:

> «Este culpable olvido, tanto como aquellas insensatas injusticias a que antes aludiera, hicieron prorrumpir al maestro, ya cercana su muerte, en amargas palabras. "A mí -decía- no se me ha hecho justicia ni en Cataluña ni en el resto de España...; a mí se me ha querido rebajar constantemente, diciendo que yo era un gran crítico y un gran historiador, pero no un buen compositor. Y no es así: yo soy un buen compositor. Yo no pido respeto para mis años, sino para mi obra. Que la oigan, que la estudien y que juzguen"». (1)

Felipe Pedrell, compositor antes que musicólogo

El catálogo de composiciones musicales de Pedrell establecido en 1977 alcanza la cifra de 231 títulos, pero comprende más de quinientas obras, si se incluyen

las revisiones y refundiciones de algunas composiciones. (2).

Felipe Pedrell Sabaté nació en Tortosa (Tarragona) (19/02/1841) y falleció en Barcelona (20/08/1922). Se formó en la escolanía de la catedral de Tortosa con Joan Antoni Nin i Serra (1804 –1867), maestro de capilla al que consideró su único maestro, y con el que estudió piano, armonía, contrapunto, instrumentación, composición, y la canción popular. En 1856 Felipe Pedrell compuso su primera obra, un ***Stabat Mater*** a tres voces que se cantó en la procesión del Viernes Santo de aquel año. También aprendió violín y trombón, instrumentos que alternaba como intérprete en la banda-orquesta de Tortosa.

En 1859 viajó por primera vez a Barcelona. Asistió en el Liceo a *Lucia de Lammermoor* de Donizetti, y en el Teatro Principal a *I Puritani*, de Bellini. En 1867 se casó con Carmen Domingo Estrany, que falleció al año siguiente después de nacer su hija Carmen. Residió durante esos años en Tortosa, con viajes esporádicos a Barcelona, componiendo piezas cortas de salón para piano, música litúrgica y fantasías de ópera. En 1873 se instaló en Barcelona para desarrollar su carrera profesional, consiguiendo el puesto de segundo director de una compañía de opereta del Teatro Circo Barcelonés.

En 1874 estrenó en el Teatro del Liceo su ópera ***Le dernier abencérage*** sobre la novela *Les Aventures du dernier Abencerage* de Chateaubriand (1768 –1848), repuesta revisada en 1889 en el Teatre Líric con el título de ***L'ultimo abenzerraggio***. Al año siguiente estrenó en el mismo teatro la ópera ***Quasimodo***, sobre la obra de Víctor Hugo (1802 –1885) *Nuestra Señora de París,* con notable éxito que le facilitó la concesión de una beca para continuar su formación en Francia e Italia entre 1876 y 1878.

En su estancia europea compuso las dos primeras series de lieder: ***Orientales***, y ***Consolations*** con textos de Theophile Gautier, en 1876, junto con el poema sinfónico ***Lo cant de les muntanyes*** (1877), premiado y estrenado en 1892. En 1878 compuso la versión para canto y piano del poema lírico ***Mazeppa,*** con texto de A. de Lauzières-Thémines (1818?-1894), la ***Cançó llatina,*** con texto de Albert de Quintana i Combis (1834 –1907) y la ***Marche du couronnement***, dedicada al escritor Frederic Mistral (1830 –1914), estrenadas las tres obras en Montpellier el 23 de mayo de 1878.

Breve retorno a España en 1878, volviendo

pronto a París, donde residió hasta finales de 1880. De 1879 datan sus ***Dieciséis lieder**, y sus* ***dieciocho Lais***. Y de 1880 son ***La Primavera*** (doce lieder), los dos poemas sinfónicos ***Excelsior,*** sobre texto del poeta H. W. Longfellow (1817 –1882) e ***I trionfi***, y la sinfonía dramática ***Leonore***, sobre el texto del alemán G. A. Burger (1747-1794).

En 1884 compuso los lieder ***Avui farà un any*** y ***Mai més*** y de 1887 es ***Mignon***, la "Marcha fúnebre" para la tragedia ***Otger*** y la música para las óperas cómicas ***Eda*** y ***Little Carmen***. En 1889 compuso la zarzuela ***Los secuestradores*** y dos ciclos de canciones, ***Aires andaluces*** y ***Aires de la tierra del cantaor Silverio*** y la ópera cómica ***Mara***.

En 1890 inicia ***Los Pirineos***, ópera que no fue representada hasta 1902. En el mismo año compone "Lo comte de Foix" y "Raig de lluna", las dos primeras partes de la trilogía ***Els Pirineus,*** con texto de Víctor Balaguer (1824 - 1901) y en 1891 la tercera parte "La jornada de Panissars" y el "Prólogo". En 1892 La Societat Catalana de Concerts de Barcelona concede el primer premio de composición a su poema sinfónico ***Lo cant de la muntanya (Escenes simfòniques)***, compuesto catorce años antes y estrenada su primera parte en Montpellier. La versión integral se estrenó el 19 de octubre de 1892 en el Teatre Liric de Barcelona.

El 30 de marzo de 1892 una Real Orden concede el primer premio del concurso del Teatro Real de Madrid a ***Els Pirineus*** y, ante las expectativas de su estreno se traslada a Madrid donde permaneció diez años. No se estrenó en Madrid, sino en Barcelona en el Teatre del Liceu en 1902. Su etapa madrileña estuvo plena de reconocimientos: Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, catedrático de Conjunto Vocal del Conservatorio de Madrid dirigido por Jesús de Monasterio, conferenciante del Ateneo de Madrid y en 1896 catedrático de Historia de la Música de la Escuela de Estudios Superiores, recién creada por el Ateneo.

En 1902 compuso la ópera ***La Celestina***, con libreto basado en la *Tragicomedia de Calixto y Melibea* (1500/1502) atribuida a Fernando de Rojas (ca. 1465 - 1541), estrenada el 9 de septiembre de 2022 en versión de concierto en el Teatro de la Zarzuela. Tuvo entre sus discípulos a Manuel de Falla entre 1902 y 1904, aconsejándole que se fuese a París, ante la experiencia negativa del estreno de ***La Celestina*** y ***Els Pirineus***, que también se vislumbraba negativa para el estreno de ***La Vida breve***, del compositor gaditano, premiada por la Academia de Bellas Artes de

San Fernando. Entre octubre de 1903 y enero de 1904, compuso ***El comte Arnau***, "Festival lirich" con texto de Joan Maragall (1860-1911).

A finales de 1904 Pedrell regresó a Barcelona. De 1905 es la cantata escénica ***La Matinada***, texto de Gual i Queralt (1872 – 1943), estrenada en el Teatre Principal el 27 de octubre de 1905, el poema ***Visió de Randa,*** texto de Morera y Galicia (1853 – 1927). En 1906 el salmo **Super flumina babylonis,** subtitulado "In captivitatem comploratio", y las ***Canciones arabescas.*** En 1908 compuso, la ***Glosa a lo divino*** y las ***Coplas "del alma que pena por ver a Dios"***, y su ***Glossa*** o sinfonía jubilar con texto de Joan Maragall, compuesta en 1906, se estrenó el día de la inauguración del Palau de la Música Catalana, el 26 de marzo de 1908. En 1911 recibió un homenaje en su ciudad natal por su septuagésimo aniversario. (2)

En octubre de 1912 murió su hija Carmen, pérdida que afectó a Pedrell hasta sus últimos días. En enero de 1915 comenzaba en la *Revista Musical Hispano Americana* la publicación por fascículos de su *Cancionero Musical Popular Español,* apareciendo el primer tomo en formato de libro en 1918 y el cuarto en 1922. Considerado por Falla como "síntesis de su labor artística" y como modelo en la armonización de las melodías populares que presenta.

La canciones de este CD

En la relación de sus obras destaca su interés por la canción culta con acompañamiento, como base de su creación musical y elemento para su ideología nacionalista. Sus primeras obras para voz y piano datan de 1857 y en ellas trata de alejarse de las tendencias comunes en la música española de su época para integrarse en la música europea, utilizando textos de poetas germánicos referentes del primer romanticismo, como Heinrich Heine (1797-1856) y Ludwig Uhland (1787-1862) y con influencia de la tradición operística italiana. Amplía la nómina de autores incluyendo a sus contemporáneos franceses, catalanes y del resto de España, siendo el primer español en titular con la palabra alemána Lieder sus colecciones de canciones y melodias, a partir de 1871.

La ***Chanson de Pirates*** (1876), pertenece a *Orientales,* doce melodías para canto y piano, poesía de Víctor Hugo. En *Allegro vivace,* sobre un rítmico acompañamiento de piano, el texto canta las peripecias de los piratas en su galera desde tierras marroquíes.

Chanson d'Avril (1879), con texto de Louis Bouilhet (1822-1869), amigo de Flaubert,

forma parte de *Dieciséis Lieder,* y fue publicada por Alier en 1879. En do mayor, el diálogo entre la voz y el piano en arpegios, describe el ardor contenido del amante y el brotar de la primavera.

La Chanson du pêcheur pertenece al ciclo *Consolations, 12 Mélodies sur des poésies de Théophile Gautier* para canto y piano con textos de *La Comédie de la mort* (1838) y de *Poésies diverses*. En fa menor, *La Chanson du pecheur* expresa la tristeza del pescador por la muerte de su amada. El piano describe el movimiento regular de las olas hasta alcanzar el punto culminante en «que mon sort est amer», y concluye a modo de lamento con notas repetidas con mordente en el piano, modulando a fa mayor en búsqueda de la esperanza.

La dernière feuille, perteneciente al mismo ciclo, es un poema dedicado al otoño, con una textura homofónica que subraya las sílabas del poema.

Lágrimas, poema de Juan Toro, describe musicalmente el desgarro del corazón de aquel que creía ser amado. Publicada por la editorial Vidal y Roger en 1875.

Acuérdate de mi, con texto de J. Verger, es una de las *Dos melodías,* para canto y piano, compuesta en 1866, siendo la otra la titulada *Tu amor.* Pedrell describe la tristeza de la despedida de alguien a quien acecha la muerte.

A... Cantar, con texto de A. Blest Gana, pertenece al ciclo *Noches de España,* editadas por Vidal y Roger en 1871. Pedrell utiliza ritmos españoles imitando los rasgueos de la guitarra en el piano.

Melancolía cierra este grupo de canciones españolas y es el canto triste por la pérdida de la amada, desgarrador a la vez que exigente por el registro agudo. Es la canción más desarrollada (dura casi ocho minutos), rica en modulaciones, con textura acordal en el acompañamiento y una escritura pianística que demuestra el conocimiento del instrumento por Pedrell.

Per pietà, bell'idol mio, romanza, es la primera de las canciones sobre textos italianos aquí ofrecidas, todas ellas de gran desarrollo musical y sobre poemas de Pietro Metastasio. El acompañamiento rítmico del piano conduce a la voz en este canto de amor, al estilo italiano, exigente tanto en los grandes saltos interválicos como en el uso del registro agudo.

Pria di lasciar la sponda, barcarola, es de claro carácter italiano especialmente por el ritmo, con un aire alegre de canción de amor.

Un Addio! forma parte del ciclo *Ecos de Italia,* cinco melodías para canto y piano, op. 15, también sobre textos de Metastasio. Podría parecer escrita por Verdi, Puccini, o cualquier otro italiano. Aunque está en modo mayor, presenta un alto nivel de dramatismo, y el uso exigente de la voz con su amplitud de registro, la hacen ser una canción digna de estar en el repertorio más importante de los cantantes.

Dal primo dì, perteneciente al mismo ciclo, tiene una bella introducción pianística, con arpegios a modo de arpa, que preludian este canto de amor.

La Primavera

Después de las recopilaciones de canciones en francés compuestas en París, Pedrell se interesó en la poesía catalana figurando entre los primeros ciclos en catalán los *Lais* (op. 96) de 1879, y *La primavera*, de 1880, sobre poesías de Francesc Matheu (1851-1938), abandonando la composición de ciclos de lieder al final de esa década. Tienen una belleza musical equiparable a cualquiera de los ciclos de lieder más famosos y tanto en lo musical, como en los propios poemas, las canciones describen el amor de manera metafórica, reflejado en todo aquello que la naturaleza colma de belleza en la primavera. Desde el canto del pájaro en la primera canción, ***La primavera que a estimar convida***, la dulzura de cantar a la amada "cada vez que te veo" en ***Cada vegada que et veig***; el comparar el amor al "cutis de una violeta" en ***Mirant d'una viola***, y así hasta completar las doce canciones. Son de un enorme contraste y todas estrechamente relacionadas con el mensaje del texto, magníficamente tratadas tanto la voz como el acompañamiento pianístico, exóticamente influenciadas algunas por lo árabe, a veces misteriosas, otras románticas. Sin duda, un ciclo merecedor de estar entre el repertorio lírico más importante.

Antonio Martín Moreno

---

(1) FALLA, Manuel, *Escritos sobre música y Músicos,* Madrid, Espasa Calpe, 1988, pp. 84-99

(2) BONASTRE, Francesc, *Felipe Pedrell, acotaciones a una idea,* Tarragona, Caja de Ahorros Provincial, 1977;
- "Pedrell", en *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana,* Madrid, SGAE, 2001, tomo 8, pp.548-559

(3) VARIOS, *Felip Pedrell a la Biblioteca de Catalunya*, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 2021

ALONSO, Celsa. "Felip Pedrell y la canción culta con acompañamiento en la España decimonónica: la difícil convivencia de lo popular y lo culto", *Recerca musicològica*, núm. 11-12 (1991), p. 305-328.

MOYA, Paco, Algunos comentarios sobre las obras del CD, transmitidos a Antonio Martín Moreno

ZABALA, Alejandro. "La producción liederísta de Felipe Pedrell", *Recerca musicològica*, núm. 14-15 (2004-2005), p. 325-334.

On the centenary of the death of Felipe Pedrell.

On the 20th of August 2022, the centenary of the passing of Felipe Pedrell transpired—an occasion marking the solemn remembrance of the esteemed progenitor of Spanish musical nationalism. Regrettably, this noteworthy milestone went largely unnoticed within the realm of Hispanic musical life.

I will refrain from addressing the legacy that Pedrell left in the recovery of historical Spanish music, an accomplishment that successfully elevated it to the international stage. This is widely recognized, and furthermore, the appreciation of his musicological efforts cast a shadow over his role as a composer. Manuel de Falla explicitly acknowledges this in the article "Felipe Pedrell," penned for the February 1923 edition of *Revue Musicale*. This article stands as the inaugural exploration into the compositional endeavours of the *maestro* from Tortosa:

> «It seems – sad to say - that some of those who were once disciples of Pedrell convey a sense that they did not reap significant benefits from those teachings. Perhaps, they failed to grasp their full potential or sought from them something diametrically opposed to the *maestro*'s robust aesthetic convictions. It is conceivable that they approached him without the technical preparation required for anyone seeking advice from a great artist. Regardless of the cause, I, for my part, assert that *I owe my essential artistic direction, crucial for any earnest apprentice, to Pedrell's teachings and the profound inspiration exerted by his works*».

And he concludes his acknowledgment of Pedrell with these words:

> «This regrettable neglect, as much as those senseless injustices alluded to earlier, prompted the maestro, nearing his death, to express bitter words. "To me, he declared, "justice has not been served neither in Catalonia nor in the rest of Spain...; there has been a constant effort to diminish me, claiming that I was a great critic and a great historian, but not a good composer. And that is not true: I am a good composer. I do not seek respect for my years, but for my work. Let them listen to it, let them study it, and let them judge" ». (1)

Felipe Pedrell, composer before musicologist

The catalogue of musical compositions by Pedrell, established in 1977, comprises a total of 231 titles. However, it encompasses more than five hundred works when considering revisions and reinterpretations of certain compositions. (2)

Felipe Pedrell Sabaté was born in Tortosa (Tarragona) on 19th February 1841, and passed away in Barcelona on 20th August 1922. He received his musical education in the choir school of the Cathedral of Tortosa under the guidance of Joan Antoni Nin i Serra (1804–1867), the Chapel Master whom he regarded as his sole mentor. Under Nin's tutelage, Pedrell studied piano, harmony, counterpoint, instrumentation, composition, and folk song. In 1856, Felipe Pedrell composed his initial work, a three-voice ***Stabat Mater*** performed during the Good Friday procession of that year. He also acquired proficiency in the violin and trombone, which he alternately played as a musician in the Tortosa band and orchestra.

In 1859, he made his inaugural journey to Barcelona, attending a performance of Donizetti's *Lucia di Lammermoor* (Lucia of Lammermoor) at the *Liceo* and Bellini's *I Puritani* (The Puritans) at the *Teatro Principal*. In 1867, he married Carmen Domingo Estrany, who unfortunately passed away the following year after giving birth to their daughter Carmen. During these years, he resided in Tortosa, with occasional trips to Barcelona, composing short salon pieces for piano, liturgical music, and opera fantasies. In 1873, he permanently settled in Barcelona to pursue his professional career, securing the position of the second director of an operetta company at the *Teatro Circo Barcelonés*.

In 1874, he premiered his opera ***Le dernier abencérage*** *(The Last Abencerrage)* at the *Liceo* Theatre, based on the novel *Les Aventures du dernier Abencerage* by Chateaubriand (1768–1848). This work was later revised and reprised in 1889 at the *Teatre Líric* under the title *L'ultimo abenzerraggio*. The following year, at the same theatre, he debuted the opera ***Quasimodo***, inspired by Victor Hugo's (1802–1885) *The Hunchback of Notre-Dame*, achieving considerable success. This triumph earned him a scholarship to further his education in France and Italy between 1876 and 1878.

During his European sojourn, he composed the first two series of lieder: ***Orientales***

(Oriental pieces) and ***Consolations*** with texts by Théophile Gautier in 1876. In the same year, he also created the symphonic poem ***Lo cant de les muntanyes*** (The Song of the Mountains), which garnered acclaim and was premiered in 1892. In 1878, Pedrell crafted the vocal and piano version of the lyrical poem ***Mazeppa***, featuring text by A. de Lauzières-Thémines (1818?-1894), as well as ***Cançó llatina*** (Latin song) with text by Albert de Quintana i Combis (1834–1907), and ***Marche du couronnement*** (Coronation March), dedicated to the writer Frederic Mistral (1830–1914). All three works were premiered in Montpellier on 23rd May 1878.

He briefly returned to Spain in 1878 but soon went back to Paris, where he resided until the end of 1880. In 1879, he composed his ***Dieciséis lieder*** (Sixteen Lieder) and his ***eighteen Lais***. In 1880, he created ***La Primavera*** (Spring, Twelve Lieder), the two symphonic poems ***Excelsior***, based on the text of the poet H. W. Longfellow (1817–1882), and ***I trionfi*** (The Triumphs). Additionally, he composed the dramatic symphony ***Leonore***, inspired by the text of the German G. A. Burger (1747-1794).

In 1884, he composed the lieder ***Avui farà un any*** (Today it will be a year) and ***Mai més*** (Never again). In 1887, he created ***Mignon***, the "Marcha fúnebre" (Funeral March) for the tragedy ***Otger***, and the music for the comic operas ***Eda*** and ***Little Carmen***. In 1889, he composed the zarzuela ***Los secuestradores*** (The Kidnappers) and two song cycles, ***Aires andaluces*** (Andalusian Airs) and ***Aires de la tierra del cantaor Silverio*** (Melodies from the Land of the Singer Silverio), along with the comic opera Mara.

In 1890, he commenced the creation of ***Los Pirineos*** (The Pyrenees), an opera that did not grace the stage until 1902. Simultaneously, he crafted "Lo comte de Foix" (The Count of Foix) and "Raig de lluna" (Ray of Moonlight), the initial instalments of the trilogy ***Els Pirineus*** (The Pyrenees), with verses written by Víctor Balaguer (1824 - 1901). The year 1891 witnessed the completion of the trilogy with the addition of the third part, "La jornada de Panissars" (The Day of Pnissars), and the "Prologue". Notably, in 1892, The Catalan Society of Concerts in Barcelona awarded the first composition prize to his symphonic poem ***Lo cant de la muntanya*** (The Song of the Mountain, Scenic Symphonic Scenes), a composition gestated fourteen years prior and whose inaugural section had seen its debut in Montpellier. The complete version premiered on 19th October 1892, at the *Teatre Liric* in Barcelona.

On 30th March 1892, a Royal Decree awarded the first prize in the competition of the Teatro Real in Madrid to ***Els Pirineus***. Anticipating its premiere, Felipe Pedrell moved to Madrid, where he resided for a decade. However, the opera did not debut in Madrid but rather in Barcelona at the *Teatre del Liceu* in 1902. His tenure in Madrid was marked by numerous accolades: he became a full member of the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, held the position of Vocal Ensemble Professor at the Madrid Conservatory under the direction of Jesús de Monasterio, delivered lectures at the Ateneo in Madrid, and in 1896, became a professor of Music History at the newly established School of Higher Studies by the Ateneo.

In 1902, Felipe Pedrell composed the opera ***La Celestina***, with a libretto based on the *Tragicomedy of Calixto and Melibea* (1500/1502), attributed to Fernando de Rojas (ca. 1465 - 1541). It premiered on 9th September 2022, in a concert version at the *Teatro de la Zarzuela*. Among his students during 1902 and 1904 was Manuel de Falla. Pedrell advised Falla to go to Paris, influenced by the negative experience surrounding the premieres of ***La Celestina*** and ***Els Pirineus***. This cautionary advice arose due to the potential unfavourable reception expected for the premiere of ***La Vida breve*** (Life is brief), a composition by the Cadiz-born composer, which had received acclaim from the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando. Between October 1903 and January 1904, Pedrell composed ***El comte Arnau*** (Count Arnau), a "lyric festival" with text by Joan Maragall (1860-1911).

In late 1904, Pedrell returned to Barcelona. In 1905, he composed the scenic cantata ***La Matinada***, with text by Gual i Queralt (1872 – 1943), premiered at the *Teatre Principal* on October 27, 1905, and the poem ***Visió de Randa*** (Vision of Randa), with text by Morera i Galícia (1853 – 1927). In 1906, he created the psalm ***Super flumina babylonis*** (By the rivers of Babylon), subtitled "In captivitatem comploratio" (Lamentation in Captivity) and the ***Canciones arabescas*** (Arabesque songs). In 1908, he composed the ***Glosa a lo divino*** (Gloss on the Divine) and the ***Coplas "del alma que pena por ver a Dios"*** (Verses of the soul that sorrows to see God). His ***Glossa*** or jubilant symphony with text by Joan Maragall, composed in 1906, premiered on the inauguration day of the Palau de la Música Catalana on 26th March, 1908. In 1911, he received homage in his hometown on the occasion of his seventieth anniversary. (2)

In October 1912, his daughter Carmen passed away, a loss that deeply affected Pedrell until his final days. In January 1915, the publication of his *Cancionero Musical Popular Español* (Spanish Popular Musical Songbook) began in instalments in the *Revista Musical Hispano Americana* (Hispanic American Musical Magazine). The first volume was released in book format in 1918, followed by the fourth in 1922. Considered by Falla as a "synthesis of his artistic work" and a model for the harmonization of the presented popular melodies.

The songs on this CD

In the catalogue of his works, there is a notable emphasis on his interest in art song with accompaniment, serving as the foundation for his musical creations and a key element in his nationalist ideology. His initial compositions for voice and piano date back to 1857, where he endeavours to distance himself from the prevailing trends in Spanish music during his era and align with European musical styles. He achieves this by utilizing texts from Germanic poets associated with the early Romantic period, such as Heinrich Heine (1797-1856) and Ludwig Uhland (1787-1862), while also drawing influence from the Italian operatic tradition. Expanding his list of authors, he incorporates the works of his contemporaries from France, Catalonia, and the rest of Spain, being the first Spaniard to title his collections of songs and melodies with the German word Lieder, starting from 1871.

La ***Chanson de Pirates*** *(The Pirates Song)* (1876), belongs to *Orientales*, a collection of twelve melodies for voice and piano, featuring poetry by Victor Hugo. In an *Allegro vivace* tempo, set against a rhythmic piano accompaniment, the lyrics narrate the adventures of pirates aboard their galley, starting from the shores of Morocco.

Chanson d'Avril (April song) (1879), with lyrics by Louis Bouilhet (1822-1869), a friend of Flaubert, is part of *Sixteen Lieder* and was published by Alier in 1879. In C major, the dialogue between the voice and the piano in arpeggios depicts the restrained ardour of the lover and the blossoming of spring.

La Chanson du pêcheur (The fisherman's song) is part of the cycle *Consolations, 12 Melodies on poems by Théophile Gautier* for voice and piano, featuring texts from *La Comédie de la mort* (The Comedy of Death) (1838) and from *Poésies diverses* (Various

poems). In F minor, *La Chanson du pêcheur* expresses the sorrow of the fisherman for the death of his beloved. The piano mirrors the regular movement of the waves, reaching its climax at "*que mon sort est amer*" (that my fate is bitter), and concludes in the form of a lament with repeated notes and with a mordent on the piano, modulating to F major in search of hope.

La dernière feuille (The Last Leaf), part of the same cycle, is a poem dedicated to autumn, featuring a homophonic texture that underscores the syllables of the verse.

Lágrimas (Tears), a poem by Juan Toro, musically describes the tearing of the heart of one who believed to be loved. Published by Vidal and Roger in 1875.

Acuérdate de mi (Remember me), with lyrics by J. Verger, is one of the *Dos Melodías* (Two Melodies) for voice and piano composed in 1866, the other being titled *Tu amor* (Your love). Pedrell describes the sadness of bidding farewell to someone whom death awaits.

A... Cantar (Let's sing), with lyrics by A. Blest Gana, belongs to the cycle *Noches de España* (Spanish nights), published by Vidal and Roger in 1871. Pedrell employs Spanish rhythms, mimicking the strumming of a guitar on the piano.

Melancolía (Melancholy) concludes this set of Spanish songs and serves as a melancholic ode to the loss of a beloved, simultaneously heart-wrenching and demanding due to its high register. It stands out as the most elaborated song, lasting almost eight minutes, rich in modulations, featuring chordal texture in the accompaniment, and showcasing pianistic writing that demonstrates Pedrell's deep understanding of the instrument.

Per pietà, bell'idol mio (For mercy, my beautiful muse), a romance, is the first of the Italian-text songs presented here, all of them characterised by substantial musical development and based on poems by Pietro Metastasio. The rhythmic piano accompaniment guides the voice in this Italian-style love song, demanding both in its large interval jumps and the utilization of the high register.

Pria di lasciar la sponda (Before departing from the shore), a barcarole, possesses a distinctly Italian character, particularly in its rhythm, exuding a cheerful air reminiscent of a love song.

Un Addio! (A Farewell) is part of the cycle *Ecos de Italia* (Italian echoes), five melodies for voice and piano, op. 15, also based on

texts by Metastasio. It could be mistaken for a composition by Verdi, Puccini, or any other Italian composer. Despite being in a major key, it carries a high level of drama, and the demanding use of the voice, with its wide vocal range, renders it a song worthy of inclusion in the most significant repertoire of singers.

Dal primo dì (Since the first day), part of the same cycle, features a beautiful piano introduction with harp-like arpeggios, setting the stage for this love song.

La Primavera (Spring)

After his collections of French songs composed in Paris, Pedrell turned his attention to Catalan poetry. Among the early Catalan cycles are the *Lais* (op. 96) from 1879 and *La primavera* from 1880, based on poems by Francesc Matheu (1851-1938). Pedrell abandoned the composition of lieder cycles at the end of that decade. These works exhibit musical beauty comparable to any of the most famous lieder cycles. Both in musicality and the poems themselves, the songs metaphorically describe love, reflected in everything that nature fills with beauty in spring.

From the bird's song in the first song, *La primavera que a estimar convida (The spring that incites love)*, to the sweetness of singing to the beloved "every time I see you" in *Cada vegada que et veig* **(**Every time I see you), and the comparison of love to the "skin of a violet" in *Mirant d'una viola* (As I gaze upon a violet), each of the twelve songs completes a unique metaphor. They are marked by enormous contrast, and all closely related to the text's message. The voice and piano accompaniment are superbly treated, and some songs exhibit exotic influences (Arab), at times mysterious and at others romantic. Undoubtedly, a cycle worthy of being among the most important lyrical repertoire.

Antonio Martín Moreno

---

(1) FALLA, Manuel, *Escritos sobre música y Músicos,* Madrid, Espasa Calpe, 1988, pp. 84-99

(2) BONASTRE, Francesc, *Felipe Pedrell, acotaciones a una idea,* Tarragona, Caja de Ahorros Provincial, 1977;
- "Pedrell", en *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana,* Madrid, SGAE, 2001, tomo 8, pp.548-559

(3) VARIOS, *Felip Pedrell a la Biblioteca de Catalunya*, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 2021

ALONSO, Celsa. "Felip Pedrell y la canción culta con acompañamiento en la España decimonónica: la difícil convivencia de lo popular y lo culto", *Recerca musicològica*, num. 11-12 (1991), p. 305-328.

MOYA, Paco, Some comments about the CD pieces, transmitted to Antonio Martín Moreno

ZABALA, Alejandro. "La producción liederísta de Felipe Pedrell", *Recerca musicològica*, num. 14-15 (2004-2005), p. 325-334.

FRA

[1] Chanson de pirates (Victor Hugo)

Nous emmenions en esclavage
Cent chrétiens, pêcheurs de corail;
Nous recrutions pour le sérail
Dans tous les moûtiers du rivage.

En mer, les hardis écumeurs!
Nous allions de Fez à Catane...
Dans la galère capitane
Nous étions quatre-vingts rameurs.

On signale un couvent à terre.
Nous jetons l'ancre près du bord.
A nos yeux s'offre tout d'abord
Une fille du monastère.
Prés des flots, sourde à leurs rumeurs,
Elle dormait sous un platane...
Dans la galère capitane
Nous étions quatre-vingts rameurs.

La belle fille, il faut vous taire,
Il faut nous suivre. Il fait bon vent.
Ce n'est que changer de couvent.
Le harem vaut le monastère.
Sa hautesse aime les primeurs,
Nous vous ferons mahométane...
Dans la galère capitane
Nous étions quatre-vingts rameurs.

Elle veut fuir vers sa chapelle.
- Osez-vous bien, fils de Satan ?
- Nous osons, dit le capitan.
Elle pleure, supplie, appelle.
Malgré sa plainte et ses clameurs,
On l'emporta dans la tartane...
Dans la galère capitane
Nous étions quatre-vingts rameurs.

Plus belle encor dans sa tristesse,
Ses yeux étaient deux talismans.
Elle valait mille tomans;
On la vendit à sa hautesse.
Elle eut beau dire : Je me meurs!
De nonne elle devint sultane...
Dans la galère capitane
Nous étions quatre-vingts rameurs.

ESP

Canción de piratas (V. Hugo)

Con cien cautivos llevamos
Fletada nuestra galera,
Que en una y otra ribera
Para el harán reclutamos.

¡Al mar, al mar, marineros!
En Fez entramos mañana.
Somos ochenta romeros
Sobre nuestra capitana.

Cabe un convento botamos
Al agua el ancla tenaz;
Linda muchacha apresamos,
Dormida en traidora paz:
Mil fantasmas hechiceros
Soñaba, a la mar cercana.
Somos ochenta romeros
Sobre nuestra capitana.

–Forzoso es, niña, callar:
Ea, ganemos el viento;
Esto no es más que cambiar
Por un harén un convento.
Os haremos mahometana
Y el Sultán ha de quereros.
Somos ochenta romeros
Sobre nuestra capitana–

Huir desperada quiso.
–¡Y osáis, hijos de Satán!...–
Lloró, suplicó. –Es preciso–
La contestó el capitán.
Sus clamores lastimeros,
Su resistencia, fue vana.
Somos ochenta romeros
Sobre nuestra capitana.

En su dolor, parecían
Sus ojos un talismán;
Mil cequíes bien valían:
La hemos vendido al Sultán.
Lo debe a mis compañeros:
Ayer monja y hoy Sultana.
Somos ochenta romeros
Sobre nuestra capitana.

ENG

Pirate Song (V. Hugo)

We carried into slavery
a hundred Christians - coral fishers -
we took recruits for the harem
from all the nunneries of the coast.

Set sail, bold plunderers!
We went from Fez to Catania.
In the leading galley
we were eighty rowers.

Someone pointed out a convent on land.
We anchored near the shore.
The first thing we saw
was a girl from the convent.
Near the waves, deaf to their noise,
she was sleeping under a plane-tree...
In the leading galley
we were eighty rowers.

- Beautiful girl, you must keep silent,
and follow us. The wind is good.
You'll just be changing convents.
The harem is as good as the nunnery.
His highness likes fresh fruit.
We will make you a Muslim...
In the leading galley
we were eighty rowers.

She wanted to flee to her chapel.
- Sons of Satan, do you dare?
-We dare, said the captain.
She weeps, she begs, she calls out.
Despite her pleas and her clamour
she was carried into the boat...
In the leading galley
we were eighty rowers.

More beautiful still in her sadness,
her eyes were two talismans.
She was worth a thousand gold coins;
she was sold to his highness.
In vain she said: I am dying!
This nun became a sultana...
In the leading galley
we were eighty rowers.

FRA

[2] Chanson D'avril (Louis Bouilhet)

Lève-toi! lève-toi! le printemps vient de naître!
Là-bas, sur les vallons, flotte un réseau vermeil!
Tout frissonne au jardin, tout chante et ta fenêtre,
Comme un regard joyeux, est pleine de soleil!

Du côté des lilas aux touffes violettes,
Mouches et papillons bruissent à la fois
Et le muguet sauvage, ébranlant ses clochettes,
A réveillé l'amour endormi dans les bois!

Puisqu'Avril a semé ses marguerites blanches,
Laisse ta mante lourde et ton manchon frileux,
Déjà l'oiseau t'appelle et tes soeurs les pervenches
Te souriront dans l'herbe en voyant tes yeux bleus!

Viens, partons! au matin, la source est plus limpide;
N'attendons pas du jour les brûlantes chaleurs;
Je veux mouiller mes pieds dans la rosée humide,
Et te parler d'amour sous les poiriers en fleurs.

ESP

Canción de abril (Louis Bouilhet)

Levántate, levántate, la primavera ha llegado.
Allá, en los valles, se despliega una red carmesí.
Todo en el jardín se estremece y canta, mientras tu ventana,
como una mirada radiante, se colma de sol.

Cerca de las lilas con sus racimos púrpuras,
moscas y mariposas susurran al unísono,
y el lirio silvestre, agitando sus campanillas,
despierta al amor dormido en el bosque.

Bajo el hechizo de las margaritas blancas que abril ha esparcido,
deja tu abrigo pesado y tu manopla caliente,
el pájaro ya te llama y las pervincas, tus hermanas,
te sonreirán en el prado al reflejo de tus ojos celestes.

¡Venga, vamos! Por la mañana, la primavera resplandece más pura;
no esperemos el calor abrasador del día.
Quiero mojar mis pies en el rocío húmedo
y confesarte mi amor bajo los perales en flor.

FRA

[3] Chanson du pêcheur (Théophile Gautier)

Ma belle amie est morte:
Je pleurerai toujours;
Sous la tombe elle emporte
Mon âme et mes amours.
Dans le ciel, sans m'attendre,
Elle s'en retourna;
L'ange qui l'emmena
Ne voulut pas me prendre.
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour, s'en aller sur la mer!

La blanche créature
Est couchée au cercueil.
Comme dans la nature
Tout me paraît en deuil!
La colombe oubliée
Pleure et songe à l'absent;
Mon âme pleure et sent
Qu'elle est dépareillée.
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour, s'en aller sur la mer!

Sur moi la nuit immense
S'étend comme un linceul;

ESP

Canción del pescador (T. Gautier)

Mi hermosa amiga ha fallecido:
Lloraré eternamente;
Bajo la tumba se lleva consigo
Mi alma y mis amores.
Al cielo, sin esperarme,
Ella ha regresado;
El ángel que la condujo
No quiso llevarme.
¡Cuán amargo es mi destino!
¡Ah! ¡partir al mar sin amor!

La criatura blanca
Descansa en su ataúd.
En la naturaleza,
Todo me parece en duelo.
La paloma olvidada
Llora y sueña con el ausente;
Mi alma llora y siente
Que está desgarrada.
¡Cuán amargo es mi destino!
¡Ah! ¡partir al mar sin amor!

Sobre mí, la noche inmensa
Se extiende como un manto fúnebre;

ENG

The fisherman's song (T. Gautier)

My beautiful love is dead,
I shall weep always;
Into the tomb, she has taken
My soul and my love.
Without waiting for me,
She has returned to heaven.
The angel which took her there
Did not want to take me.
How bitter is my fate!
Ah! without love, to go to sea!

The white creature
Is lying in the coffin;
How all in Nature
Seems bereaved to me!
The forgotten dove
Weeps and dreams of the one who is absent;
My soul cries and feels
That it has been abandoned.
How bitter is my fate,
Ah! without love, to go to sea!

Above me the immense night
Spreads itself like a shroud;

ENG

April song (Louis Bouilhet)

Get up! Get up! Spring is just new born.
Yonder above the valleys floats a vermilion space.
Everything is quivering in the garden, all is singing, and your
window, like a joyful glance, is full of sun.

Over there, by the lilacs with their violet clusters,
flies and butterflies buzz together;
and the wild lily-of-the-valley, swaying its little bells,
has woken love, asleep in the woods.

Since April has sown its white daisies,
leave aside your heavy coat and your cosy muff;
already the bird is calling you, and your sisters
the periwinkles will smile at you in the grass on seeing your blue eyes.

Come, lets go! In the morning the spring is more limpid;
let us not wait for the burning heats of daytime,
I want to wet my feet in the moist dew,
and to talk to you of love beneath the flowering pear trees!

Je chante ma romance
Que le ciel entend seul.
Ah! comme elle était belle,
Et comme je l'aimais!
Je n'aimerai jamais
Une femme autant qu'elle.
Que mon sort est amer!
Ah! sans amour, s'en aller sur la mer!

Canto mi romance
Que solo el cielo escucha.
¡Ah! Qué hermosa era,
Y cuánto la adoraba.
Jamás amaré
A una mujer tanto como a ella.
¡Cuán amargo es mi destino!
¡Ah! ¡partir al mar sin amor!

I sing my romanza
That heaven alone hears.
Ah! how beautiful she was,
And how I loved her!
I will never love
Another woman as much as I loved her;
How bitter is my fate!
Ah! without love, to go to sea!

[4] La Dernière Feuille (Théophile Gautier)

Dans la forêt chauve et rouillée
Il ne reste plus au rameau
Qu'une pauvre feuille oubliée,
Rien qu'une feuille et qu'un oiseau,

Il ne reste plus [dans] mon âme
Qu'un seul amour pour y chanter;
Mais le vent d'automne [qui] brame
Ne permet pas de l'écouter.

L'oiseau s'en va, la feuille tombe,
L'amour s'éteint, car c'est l'hiver.
Petit oiseau, viens sur ma tombe
Chanter, quand l'arbre sera vert

La última hoja (T. Gautier)

En el bosque despojado y herrumbroso,
Tan sólo queda en la rama
una pobre hoja olvidada,
una hoja y un pájaro.

En mi alma sólo queda
un único amor para cantar;
pero el viento de otoño que brama
no permite escucharlo.

El pájaro se va, la hoja cae,
el amor se desvanece, pues es invierno.
Pequeño pájaro, ven a mi tumba
a cantar cuando el árbol reverdezca.

The last leaf

In the bare and blighted forest
nothing now remains on the branches
except a poor forgotten leaf,
nothing but a leaf and a bird.

Nothing now remains in my heart
except one love which is there to sing.
But the howling autumn wind
prevents it from being heard.

The bird flies away, the leaf falls,
the love stops burning, for it is winter.
Oh little bird, come to my tomb
to sing when the tree is green again.

ESP

[5] Lágrimas (Juan Toro)

Pregunté una vez a mi bella
si esperanzas le daba a mi amor
Y al hacerme feliz, una lágrima,
una lágrima, de placer por mi rostro corrió!

Transcurrieron veloces los años
y con ellos mi dicha se fué,
Y el recuerdo fatal de esa lágrima
otra lágrima arranca a mi ser.

[6] Acuérdate de mi (J. Verger)

Cuando te arrulle el sueño
en lecho de jazmines
y el ańgel de tu guarda,
posado sobre ti,
te manda mil visiones
de alados serafines,
y sueñes con la gloria
¡acuérdate de mí!

Cual tórtola que gime,
errante y solitaria,
si cruzas por el valle
donde mi amor te dí,
cuando al morir el día,
tu virginal plegaria
eleves a los cielos,
¡acuédate de mí!

[7] A... cantar (Alberto Blest Gana)

Vuela, vuela suspiro del alma mía
hasta la tierra hermosa donde ella habita,
hasta esa tierra de donde me arrojaron
crudas, crudas tormentas.

Como las golondrinas, cruza los mares,
hallarás en su seno grato hospedaje,
vuela suspiro, verás cuando tú llegues
que no la olvido.

ENG

Tears (Juan Toro)

Once I inquired of my beloved,
if my love ignited hope within her heart,
And in making me happy, a teardrop,
a tear of joy, ran down my face!

The years passed swiftly,
and with them, my happiness waned,
Yet the poignant memory of that tear
summons forth another tear from my soul.

Remember me (J. Verger)

When sleep cradles you
on a bed of jasmine,
and your guardian angel,
perched on you,
sends a thousand visions
of winged seraphim,
as you dream of glory,
remember me!

Like a mourning turtledove,
wandering in solitude,
should you traverse the valley
where I bestowed my love upon you,
as the day bids farewell,
and your innocent prayer
ascends toward the heavens,
remember me!

Let's sing (Alberto Blest Gana)

Fly, fly, oh gentle breath of my soul,
toward the enchanting realm where she dwells,
to that land from which I was cast away
by raw, raw storms.

As swallows, gracefully cross the seas,
you will find a pleasant shelter in her embrace,
fly, sigh, and you will see upon arrival
that she lingers unforgotten in my heart.

ESP

[8] Melancolía (Eugenio de Olavarría)

Ave, que te levantas serena al cielo,
mira me pena y oye mi triste acento:
¿No saber dónde se oculta
el alma de mis amores?

Llamo, y a mis suspiros, tu voz doliente,
sólo el eco a lo lejos responde siempre.
Más no responde la dulce voz
del alma de mis amores.

Si allá en el horizonte la blanca nube,
subir la has visto en alas de los querubes,
de santo goce ¡colma Dios justo!
al alma de mis amores.

¡Ay! Huyó de mis ojos, ¡desdicha eterna!
Ella, que era el encanto de mi existencia.
Mi fe, mi norte, vida
y alma de mis amores.

Si el corazón, Dios mío, que llora y pena,
alivio a sus pesares busca y no encuentra,
llévame donde reposa en paz
el alma de mis amores.

ENG

Melancholy (Eugenio de Olavarría)

Oh bird, ascending the heavens with grace,
behold my sorrow, hear my mournful cry:
Where, concealed and unseen,
dwells the soul of my loves?

I call your sorrowful song, and to my sighs,
only a distant echo responds along.
Yet, the tender voice of the soul
of my loves remains mute.

Should a white cloud grace the horizon's view,
soaring on cherubs' wings, pure and true,
may God, in His mercy, bestow
holy joy upon my love's soul.

Alas! From my eyes, eternal woe she fled,
she, the charm of my life
My faith, my guiding star, life,
and the soul of my loves now rests with the dead.

If the heart, O God, weeps and finds no ease,
seeking solace, comfort in its pleas,
take me where in tranquil repose
rests the soul of my loves.

ITA

[9] Per pietà, bell´idol mio (Romanza)

Per pietà, bell´idol mio,
non mi dir ch´io sono ingrato;
infelice e sventurato
abbastanza il ciel mi fa.

Se fedele a te son io,
se mi struggo ai tuoi bei lumi,
sallo amor, lo sanno i Numi
il mio core, il tuo lo sa.

[10] Pria di lasciar la sponda (Barcarola)

Pria di lasciar la sponda,
il buon nocchiero imita;
vedi se in calma è l´onda,
guarda se chiaro è il dì.
Voce dal sen fuggita
poi richiamar non vale;
non si trattien lo strale,
quando dall´arco uscì.

[11] Un Addio!!

Odi, nell´ore estreme, del tuo fedel la voce:
- Prendi oh Maria, prendi una croce
egli ti lascia, ti lascia suo don.
Sull´urna mia tacente spargivi quel fiore,
che ti portò/porto??? sul cuore
nell´ ultimo mio dì.
Oh! Se di un tuo lamento risuonerà l´alvello,
io sorgerò da quello,
e in bracio tuo cadrò

[12] Dal primo dì

Dal primo dì ch´io vide il vago tuo sembiante
io ne diveni amante e me va forte il cor.

Per me non ve´ nel mondo beltà che m´innmora
ne mai trovai finora chi rassomiglia te.
Tutti i pensieri miei formano un vago oggetto,
sol trovo nel mio petto l´imagine di te.

Dirte vorrei che t´amo ma temo il tuo rigore,
vorrei parlar d´amore ma mi convien tacer.

ESP

Por piedad, mi hermosa musa

Por piedad, mi hermosa musa,
no me digas que soy ingrato;
desdichado y desafortunado,
el cielo me basta.

Si soy fiel a ti,
si me consumo ante tus bellos destellos, que lo
sepas amor, lo saben los dioses, mi corazón lo
sabe, el tuyo también.

Antes de abandonar la orilla (Barcarola)

Antes de abandonar la orilla,
imita al buen timonel;
observa si está tranquila la ola,
mira si claro es el día.
La voz que huyó del pecho
ya no se puede llamar de vuelta;
la flecha no se detiene,
una vez que ha salido del arco.

¡Un Adiós!

Escucha, en las horas extremas, la voz de tu fiel:
Toma, oh María, toma una cruz,
él te deja, te deja su regalo.
Sobre mi urna silente, esparce esa flor que te llevo
en el corazón
en mi último día.
¡Oh! Si resuena tu lamento en la tumba, me
levantaré de ella,
y en tus brazos caeré.

Desde el primer día

Desde el primer día que vi tu encantador semblante,
me convertí en amante y mi corazón late fuerte.

Para mí, no hay en el mundo belleza que me enamore, ni
he encontrado hasta ahora a alguien que se asemeje a ti.
Todos mis pensamientos forman una imagen vaga, solo
encuentro en mi pecho la imagen de ti.

Quisiera decirte que te amo, pero temo tu severidad,
quisiera hablar de amor, pero me veo obligado a callar.

ENG

For mercy, my beautiful muse

For mercy, my beautiful muse,
do not deem me ungrateful;
miserable and wretched
heaven is enough for me.

If I am faithful to you,
if I languish in the splendour of your eyes, know it,
beloved, the gods know it,
my heart knows it, and so does yours.

Before departing from the shore (Barcarole)

Before departing from the shore,
emulate the skilled boatman;
see if the waves are calm,
if the day is clear.
The voice that fled from the heart
cannot be summoned back;
the arrow, once released from the bow,
cannot be restrained.

A Farewell!

Hear, in the final hours, the voice of your faithful one:
Accept, oh Mary, accept a cross,
he bequeaths it to you, leaves you his gift.
Upon my quiet urn, strew that flower, which I carry
on my heart
on my final day.
Oh! If your lament echoes in the tomb, I shall emerge
from it,
and into your arms, I shall surrender.

Since the first day

From the first day when I beheld your enchanting visage,
I became a lover, and my heart beats strong for you.

For me, no beauty in the world captivates me,
nor have I encountered anyone resembling you.
All my thoughts form a delicate image, solely within
my chest, finding the likeness of you.

I earn to confess my love to you, yet I fear your severity,
I would like to speak of love, but I must remain silent.

CAT

LA PRIMAVERA (Francesc Matheu)

[13] La primavera que a estimar convida

La primavera que a estimar convida
ja ha retornat al món.
Guaita, guaita ma vida:
sadolla de perfum,
retrau la flor ses colorides gales,
i bat l'ocell adelerat les ales,
banyant-se en una atmosfera de llum.
Canta l'ocell cançons enamorades
i omple la terra
amb ses brollants passades
d'un cant sempre novell;
a ses notes esclata la poncella
exhala enamorada la flor bella
tèbies olors embriagant l'ocell.
La mà secreta que desclou la rosa
i en cada bec una harmonia hi posa,
ha esponcellat mon cor.
Vine estimada, que l'amor ens crida:
jo amb mes cançons
te donaré ma vida;
tu dóna'm el perfum de ton amor.

[14] Cada vegada que et veig

Cada vegada que et veig,
jo no sé dir el que em passa,
que tota una tempestat
per les venes se m'escampa.
Es remou mon pensament,
dobla el cor ses bategades,
mos sentiments adormits
reviuen com una flama;
i amb la veu nuada al coll,
sens confegir una paraula,
et veig passar... i no sé més,
que seguir-te amb la mirada.

[15] De celístia matinera

De celístia matinera
hi ha en ta cara els colors bells
i un oreig de primavera riu
i juga en tos cabells.
En tos ulls i en ta mirada

ESP

LA PRIMAVERA

La primavera que al amor incita

La primavera que al amor incita
ya ha regresado al mundo.
Fíjate, fíjate, vida mía:
llena de perfume,
muestra la flor sus coloridas galas,
y el pájaro bate sus alas anhelante,
bañado en el éter luminoso.
Canta el pájaro canciones de amor
y cubre la tierra
con las frescas serenatas
siempre de un canto nuevo;
el capullo con sus notas florece,
la flor bella se abre enamorada,
suaves aromas que al pájaro embriagan.
La mano secreta, que descubre la rosa
una armonía que en cada pico alberga,
ha llenado mi corazón.
Ven, amada mía, que el amor nos llama:
yo, con mis canciones,
te daré mi vida;
dame tú el perfume de tu amor.

Cada vez que te veo

Cada vez que te veo,
no sé decir lo que me pasa,
toda una tormenta
se extiende por mis venas.
Mi pensamiento se pierde,
dobla sus latidos mi corazón,
mis sentimientos adormecen
se reavivan como una llama;
y con un nudo en la garganta,
sin siquiera pronunciar una palabra,
te veo pasar... y solo soy capaz
de seguirte con la mirada.

Las estrellas del alba iluminan

Las estrellas del alba iluminan
sus bellos colores en tu cara,
y una brisa primaveral ríe
y juega en tus cabellos.
En tus ojos y en tu mirada

ENG

SPRING

The spring that incites love

The spring that incites love
has returned to the world.
Behold, behold, my life: imbued with fragrance,
the flower displays its colourful finery,
the blossom reveals its vibrant attire,
and the bird flutters its wings eagerly,
bathed in the radiant ether.
The bird sings love songs
and covers the earth
with fresh serenades
always with a new melody;
the bud blossoms with its notes,
the beautiful flower opens enamoured,
gentle fragrances that enrapture the bird.
The secret hand, unfurling the rose,
a harmony dwelling in every beak,
has filled my heart.
Come, my beloved, for love calls us:
I, with my songs,
will give you my life;
bestow upon me the essence of your love.

Every time I see you

Every time I see you,
I struggle to articulate the whirlwind within,
a tempest courses
through my veins,
Lost in thought,
my heartbeat doubles,
asleep were my feelings,
now ablaze like a flame;
with a knot in my throat,
words remain unspoken,
yet, I peer you pass... and all I can do
is trace you with my gaze.

The stars of dawn illuminate

The stars of dawn illuminate
their beautiful colours upon your face,
and a spring breeze laughs
and plays in your hair.
Within your eyes and your gaze,

CAT

tot un cel hi veig brillar
i és ta boca regalada
pom de flors a mig badar.
Per ton pit moltes vegades
hi palpita un moviment
voluptuós, com les onades,
d'un mar que reinfla el vent.
I el teu cor... jo no sé, hermosa,
què deu haver-hi en ton cor.
El meu és font delitosa
de sentiment i d'amor.

[16] Mirant d'una viola

Mirant d'una viola
el cutis blau i respirant sa flaire,
sent amb un goig suavíssim
el cor remoure's i estremir-se l'ànima.
En aixecar la vista
del cel immens fins a la volta blava,
com un colom, ma pensa
sent estufar-se i desplegar les ales.
I amb quin plaer més íntim
el pensament i l'esperit naufraguen
i es dilata la vida
en blau de tos ulls, oh ma estimada...!

[17] No sé què hi ha en ta mirada

No sé què hi ha en ta mirada,
que en mirar-te fit a fit
me sent l'ànima embriagada,
com si una dolça alenada
de Maig inundés mon pit.
Sent la tènue esgarrifança
d'un plaer sempre novell,
i sembla que, liquidant-se ta mirada
va infiltrant-se per de sota de ma pell.
Va barrejant-se furtiva
per ma sang, a borbollons
de ple dintre el cor m'arriba
i un temporal m'hi reviva
de plaers i aspiracions.
Llavors mon voler acaba,
d'un bull intern sóc vençut,
i per mes venes s'esbrava
tot el foc, tota la saba
de m'ardenta joventut.

ESP

un cielo inmenso veo brillar,
y es tu boca regalada
un ramo a medio florecer.
A menudo por tu pecho
palpita una excitación
voluptuosa, como las olas
de un mar que el viento levanta.
Y tu corazón... yo no sé, hermosa,
qué puede haber en tu corazón.
El mío es fuente placentera
de sentimiento y de amor.

Al mirar el cutis azul de una violeta

Al mirar una violeta,
el cutis azul y al respirar su aroma,
siento con gentil alegría
cómo se remueve mi corazón y se estremece mi alma.
Al levantar la mirada
desde el inmenso cielo hasta la bóveda azul,
como una paloma, mi mente
siente como sus alas se esconden y se despliegan.
Y con qué placer más íntimo
el pensamiento y el espíritu naufragan,
y se dilata la vida
en el azul de tus ojos, ¡oh, amada mía...!

No sé qué hay en tu mirar

No sé qué hay en tu mirar,
que al contemplarte fijamente
siento embriagarse mi alma,
como si inundase mi pecho
un suave soplo de mayo.
Siento el tenue escalofrío
de un placer siempre nuevo,
y es como si, al hacerse líquida, tu mirada
se fuera infiltrando bajo mi piel.
Furtiva, se va uniendo
con mi sangre, a borbotones
entra de lleno en mi corazón
y un temporal me reaviva
de placeres y deseos.
Se acaba entonces mi voluntad,
me vence un hervor interno,
y por mis venas estalla
todo el fuego, toda la savia
de mi ardiente juventud.

ENG

I perceive a vast, shining sky,
while your gifted mouth
blooms like a bouquet in half-unfold.
Often, through your chest,
palpitates an exciting
voluptuousness, akin to the waves
of a sea stirred by the wind.
And your heart... I do not know, lovely one,
what may reside within your heart.
Mine is a delightful source
of feelings and love.

As I gaze upon the blue complexion of a violet

As I gaze upon a violet,
its blue complexion, inhaling its fragrance,
I feel with gentle delight
how my heart stirs and my soul quivers.
When I raise my eyes
from the vast sky to the azure vault,
like a dove, my mind
feels its wings fold and unfurl.
And with what more intimate pleasure
thought and spirit become adrift,
and life expands
in the blue of your eyes, oh, my beloved...!

I don't know what lies within your gaze

I don't know what lies within your gaze,
Yet, as I peer deeply into it,
I feel my soul enraptured,
as if a gentle May breeze
were flooding my chest.
I perceive the subtle quiver
of an ever-renewing pleasure,
as if, in becoming liquid, your gaze
were seeping beneath my skin.
Stealthily, it melds
with my blood, in spurts
fully enters my heart,
and a storm rekindles
with pleasures and desires.
Then, my will fades away,
internal fervour conquers me,
and through my veins bursts forth
all the fire, all the sap
of my fervent youth.

CAT

Mon seny delirant t'invoca,
reboten mes pulsacions
com un poltre que es desboca,
i de mon cor a ma boca
hi ha un remolí de petons.

[18] Si les floretes de ta finestra

Si les floretes de ta finestra
se't doblegaven amb llanguiment,
les cuidaries tan amorosa
que reviurien per ser a prop teu.
Si s'arrupia dintre la gàbia
l'ocell que et canta tan dolçament,
l'acotxaries en ton pit verge,
el revindries amb ton alè.
I jo que amant-te, visc de ta vida,
que em moriria si no et vegés,
jo, vida meva, jo tinc enveja
de les floretes i de l'ocell.

[19] Si alguna nit a despertar venia

Si alguna nit a despertar venia
ton dèbil primer son,
palpitant pels cristalls de ta finestra,
misteriosa remor;
si t'arribava una veu trista,
com d'un ocell que es mor,
o un sospir apagat, o un batre d'ales,
o un trepig temerós;
no t'espantis: serà que va a trobar-te
mon pensament ditxós...
Si alguna nit el sents, obre-li, hermosa,
de bat a bat ton cor.

[20] D'ençà que per tot, hermosa

D'ençà que per tot, hermosa,
vaig cercant-te inútilment,
tinc una idea anguniosa
que em rosega el pensament.
Si tu estiguessis malalta,
si estiguessis en ton llit,
sense rosor en ta galta
i amb greu panteix en lo pit;
de ta cabellera solta
plàcidament apartant

ESP

Mi sentimiento delirante te invoca,
rebotan mis pulsaciones
como un potro desbocado,
y de mi corazón a mi boca
un torbellino de besos vuela.

Si las florecitas de tu ventana

Si las florecillas de tu ventana
se doblegaran y languidecieran,
las cuidarías con tanto amor
que revivirían para estar a tu lado.
Si se acurrucara en su jaula
el pájaro que te canta con tanta dulzura,
lo acunarías en tu pecho virgen,
con tu aliento lo harías revivir.
Y yo que amándote, vivo de tu vida,
que moriría si no te viese,
yo vida mía, tengo envidia
de las florecillas y del pájaro.

Si alguna noche se perturbara

Si alguna noche se perturbara
tu frágil primer sueño
al palpitar por los cristales de tu ventana
un misterioso arrullo;
si hasta ti llegara una triste voz,
como la de un pájaro agonizante,
o un suspiro apagado, o un batir de alas,
o unos pasos temerosos;
no te espantes: será que va a buscarte
la felicidad de mi ser...
Si alguna noche la oyes, hermosa,
ábrele de par en par tu corazón.

Desde que, por todas partes, hermosa

Desde que, por todas partes, hermosa,
voy buscándote inútilmente,
una idea angustiosa
está royendo mi pensamiento.
Si estuvieras enferma,
si estuvieras en tu cama,
pálidas tus mejillas
y el pecho agitado por un terrible jadeo;
de tu cabello suelto
apartando con placidez

ENG

My delirious sentiment invokes you,
my heartbeats rebound
like an untamed colt,
and from my heart to my lips,
a whirlwind of kisses flies.

If the little flowers upon your windowsill

If the little flowers upon your windowsill
bent and languished,
you would tend to them with such affection
that they would revive, gracing your side.
Should the bird that sweetly serenades you
curl up within its cage,
you would cradle it in your pure bosom,
with your breath, you would make it come alive.
And I, who, loving you, find life through your
existence, who would die without the sight of you,
my love, I envy
the little flowers and the bird.

If on some night your delicate first slumber

If on some night
your delicate first slumber
is disrupted by a mystical lullaby,
echoing against the panes of your window;
if a sorrowful voice reaches you,
akin to that of a dying bird,
or a hushed sigh, or the flutter of wings,
or timid footsteps;
do not be alarmed: it is the joy of my being
yearning for you...
If you hear it one night, beautiful one,
open wide the doors of your heart.

As, everywhere, my beloved

As, everywhere, my beloved,
I search for you in vain,
an anguished idea
devours my every thought.
If you were ailing,
if you were confined to your bed,
pale in your cheeks
and your chest agitated by a terrible gasp;
loosening your flowing hair
with tranquillity,

CAT

les onades, o tal volta
febrosa desvariejant;
potser d'un cruel deliri
sofrint l'horrible maror
i jo, sens poder venir-hi,
passant sota el teu balcó!
Sentir el dubte que es renova,
i no poder al teu costat
respirar l'aire en ta alcoba,
que tu hauries respirat;
seguint de ta malaltia
el curs, segon per segon;
el bull de ta fantasia
contenint sobre ton front;
i contant les bategades
de ton pols que, en batre fort,
amb mil corrents inflamades
ressonaria en mon cor...!

[21] Vine, verge beneïda

Vine, verge beneïda,
vine a exaltar mon amor,
que un cel floreix en mon cor
i se'm transforma la vida
amb ta bella joventut,
amb tos llavis que em somriuen
amb tos ulls...! I encara diuen,
que el Paradís és perdut...!

[22] Quan lo sol a ta finestra

Quan lo sol a ta finestra
vingui cada dematí
per dar-te alegre el bon dia,
com els ocells en el niu;
mentre vagis despertant-te,
pensa en mi.
Quan prop del balcó t'asseguis
posant-te a brodar o cosir,
o donant entre tos llavis
a l'ocell un gra de mill;
més que en l'ocell i la tela,
pensa en mi.
Quan el sol vagi a la posta
i comenci a entrar la nit,
i darrera les muntanyes
contemplis la llum morint;

ESP

las ondas, o acaso
en febril desvarío;
tal vez de un cruel delirio
sufriendo el horrible mareo
y, yo, sin poder venir a tu vera,
¡pasando bajo tu balcón!
Sentir cómo renace la duda
y no poder junto a ti
respirar el aire en tu alcoba
que acabases de exhalar;
seguir el curso de tu enfermedad
segundo a segundo;
refrenar sobre tu frente
el hervor de tu fantasía;
y contar los latidos
de tu pulso que, al palpitar con tanta fuerza,
¡por mil ardientes oleadas
resonaría en mi corazón...!

Ven, virgen bendita

Ven, virgen bendita,
ven a exaltar mi amor,
que un cielo florece en mi corazón
y mi vida se transforma
con tu bella juventud,
con tus labios que me sonríen
¡con tus ojos...! ¡Y aún dicen
que el Paraíso está perdido...!

Cuando el sol a tu ventana

Cuando el sol a tu ventana
llegue cada mañana
para darte alegremente los buenos días,
como los pájaros en su nido;
mientras te vayas despertando,
piensa en mí.
Cuando te sientes cerca del balcón
y te pongas a bordar o a coser,
u ofrezcas entre tus labios
al pájaro un grano de mijo;
antes que en el pájaro y la tela,
piensa en mí.
Cuando el sol se vaya poniendo
y comience a entrar la noche
y detrás de las montañas
contemples la luz muriendo;

ENG

or perhaps
in a feverish delirium;
maybe enduring a cruel delirium,
battling the agonizing dizziness,
and I, unable to be at your side,
passing beneath your balcony!
To sense the rebirth of doubt
and be unable to breathe
the air in your chamber
that you have just exhaled;
to follow the course of your illness
second by second;
to restrain, upon your forehead,
the warmth of your imagination;
and count the beats
of your pulse that, pulsating so strongly,
by a thousand ardent waves
would resonate in my heart!

Come, blessed virgin

Come, blessed virgin,
come to exalt my love,
for a heaven blossoms in my heart
and my life transforms
with your beautiful youth,
with your lips that smile at me,
with your eyes...! And they still claim
that Paradise is lost...!

When the sun at your window

When the sun at your window
arrives each morning
to joyfully wish you good morning,
like birds in their nest;
as you gradually awaken,
think of me.
When you sit near the balcony
and engage in embroidery or sewing,
or offer between your lips
a grain of millet to the bird;
before the bird and the fabric,
think of me.
When the sun begins to set
and night starts to creep in,
and behind the mountains
you behold the waning light;

CAT

en ton balcó recolzada,
pensa en mi.
Quan els ulls vagin cloent-se't
i el pensament defallint,
i el misteri i l'ombra voltin,
com un sagrari, el teu llit;
mentre vagis adormint-te,
pensa en mi.

[23] Si pogués un sol instant

Si pogués un sol instant
contra mon pit apretar-te,
mos llavis a sobre els teus,
ma mirada en ta mirada!
I entre tos braços captiu,
sentir desmaiar-se l'ànima,
i veure llanguir tos ulls,
i expirar sobre ta falda...!

[24] Cançons d'amor que he dictades

Cançons d'amor que he dictades,
de dintre mon cor eixiu,
alegres, com a bandades
d'ocellets deixant el niu.
Preneu vol, i de ma bella
reconduïu-vos dintre el cor,
i allí soletes amb ella,
parleu-li del meu amor.
Puix ja ho sabeu, expliqueu-li
el que és estimar i sofrir;
aneu, cançons i digueu-li
el que jo no li'n sé dir.

ESP

apoyada en tu balcón,
piensa en mí.
Cuando tus ojos se vayan cerrando
y desfallezca el pensamiento
y el misterio y las sombras vuelvan,
como un sagrario, a tu cama;
mientras vayas durmiéndote,
piensa en mí.

Si pudiera un solo instante

Si pudiera un solo instante
estrecharte contra mi pecho,
mis labios sobre los tuyos,
¡mi mirada en tu mirada!
Y entre tus brazos cautivo,
sentir desmayarse el alma,
y ver tu mirada languidecer,
¡y expirar en tu regazo...!

Canciones de amor que he dictado

Canciones de amor que he dictado,
salid de dentro de mi corazón,
alegres, como bandadas
de pajarillos que abandonan el nido.
Volad, y anidad
en el corazón de mi bella,
y allí a solas con ella,
habladle de mi amor.
Vosotras lo sabéis muy bien, explicadle pues
lo que significa amar y sufrir;
id, canciones, y decidle
lo que yo soy incapaz de decirle.

ENG

leaning on your balcony,
think of me.
When your eyes start to close
and thoughts begin to fade,
and mystery and shadows return,
like a shrine, to your bed;
as you drift into sleep,
think of me.

If only, for a fleeting moment

If only, for a fleeting moment,
I could cradle you against my chest,
my lips upon yours,
my gaze locked with yours!
And if within the confines of your embrace,
I could experience the soul's sweet surrender,
watch your gaze grow languid,
and breathe out within your arms...!

Love songs that I have dictated

Love songs that I have dictated
emerge from the depths of my heart,
joyful, like flocks
of little birds leaving the nest.
Fly, and nest
in the heart of my beloved,
and there, in solitude with her,
convey to her my love.
You know it very well, so explain to her
what it means to love and suffer;
go, songs, and tell her
what I am unable to say.

FELIPE PEDRELL SONGS

ibs CLASSICAL

[1] Chanson de Pirates* (Victor Hugo)	3:33
[2] Chanson d'Avril* (Louis Bouilhet)	3:22
[3] La Chanson du pêcheur (Théophile Gautier)	3:30
[4] La dernière feuille (Théophile Gautier)	3:56
[5] Lágrimas* (Juan Toro)	2:09
[6] Acuérdate de mi* (J. Verger)	4:08
[7] A... cantar* (Alberto Blest Gana)	2:17
[8] Melancolía* (Eugenio Olavarría)	7:27
[9] Per pietà bell'idol mio* (Romanza, Pietro Metastasio)	4:20
[10] Pria di lasciar la sponda* (Barcarola, Pietro Metastasio)	3:45
[11] Dal primo dì* (Pietro Metastasio)	4:18
[12] Un addio!!* (Pietro Metastasio)	4:26
La Primavera (Francesc Matheu)	
[13] I. La primavera que a estimar convida	3:44
[14] II. Cada vegada que et veig	1:30
[15] III. De celístia matinera	2:01
[16] IV. Mirant d'una viola	2:15
[17] V. No sé què hi ha en ta mirada	3:51
[18] VI. Si les floretes de ta finestra	1:41
[19] VII. Si alguna nit a despertar venia	3:01
[20] VIII. D'ençà que per tot, hermosa	2:58
[21] IX. Vine, verge beneïda	2:17
[22] X. Quan el sol a ta finestra	4:27
[23] XI. Si pogués un sol instant	1:12
[24] XII. Cançons d'amor que he dictades	2:57

JOAN MARTÍN-ROYO BARITONE

RUBÉN FERNÁNDEZ AGUIRRE PIANO

*World Premiere Recording

Recording venue: Auditorio Manuel de Falla · 21-24th August 2023

Music Producer: Paco Moya

Sound engineer: Cheluis Salmerón

Liner notes: Antonio Martín Moreno

Cover: Felipe Pedrell · Drawing from 1914

Executive Producer: Gloria Medina

Special thanks: Associació Joan Manén

CD total time 79:13

© 2023 Copyright: IBS Artist

NºCat: IBS222023 | DL GR 2027-2023

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

JOAN MANÉN ASSOCIACIÓ