

CD-794 DIGITAL

ERNESTO LECUONA

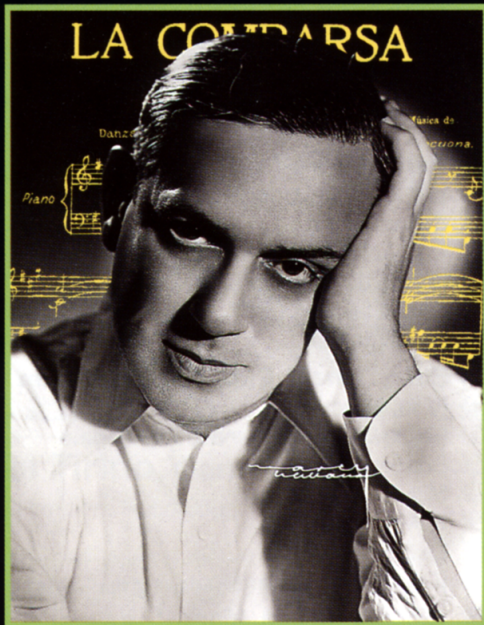
The Complete Piano Music Volume 3

including
Rapsodia Cubana and
Danzas Afro-Cubanas

THOMAS TIRINO,
piano

Polish National Radio
Symphony Orchestra

conducted by
Michael Bartos

LECUONA, Ernesto (1895-1963)**The Complete Piano Music — Volume 3**

- [1] Rapsodia Cubana (on Cuban Airs)*** (1955) *(E.B. Marks)* **8'13**
for Piano and Orchestra (arr. Tirino)
Polish National Radio Symphony Orchestra
conducted by **Michael Bartos**
-

DANZAS CUBANAS

- Danzas Afro-Cubanas** *(E.B. Marks)* **14'29**
- [2]** La Conga de Media Noche 2'55
[3] Danza Negra 1'59
[4] ¡...Y la Negra Bailaba! 2'06
[5] Danza de los Nánigos 2'26
[6] Danza Lucumí 2'36
[7] La Comparsa 2'03
- Siete Danzas Cubanas Típicas** *(E.B. Marks)* **18'57**
- [8]** Ni tú, Ni yo 2'17
[9] Mientras yo comía maullaba un gato 3'04
[10] Burlesca 1'44
[11] Mis Tristezas 3'17
[12] El Miriñaque* 2'00
[13] La 32 2'38
[14] ¡Cómo Baila el Muñeco! 2'06
[15] ¡Échate pa'allá, María!* *(E.B. Marks)* **1'12**

VALES DE CONCIERTO

	Valses Fantásticos <i>(E.B. Marks)</i>	26'06
16	Vals Apasionado	1'52
17	Vals Romántico	4'25
18	Vals Poético	2'58
19	Vals Arabesque*	1'13
20	Vals Patético*	3'19
21	Vals Maravilloso*	2'06
22	Vals Brillante*	1'47
23	Vals del Nilo* <i>(E.B. Marks)</i>	5'30
24	Gardenia* <i>(Peer-Southern)</i>	2'11

MISCELLANEOUS WORKS

25	Porcelana China (Danza de Muñecos)* (1943) <i>(E.B. Marks)</i>	2'12
26	Polka de los Enanos* <i>(E.B. Marks)</i>	2'20

SONG TRANSCRIPTIONS

27	Noche de Estrellas* <i>(E.B. Marks)</i>	1'26
28	Yo te Quiero Siempre <i>(E.B. Marks)</i>	2'36

Thomas Tirino, piano

* = World Première Recording

INSTRUMENTARIUM

Grand Piano: Steinway 'D', Hamburg

Piano technicians: [1] Janusz Paszek; [2-28] Kenneth A. Farnum, Jr.; Peter Long

**Ernesto Lecuona with Buster Keaton and Friends,
MGM Culver City Studios, 1931**

From left to right: Ernesto Lecuona, Luis López, Rafael Palau, Alberto Bolet, Sol Pinelli,
Buster Keaton, Genero Palau, Raimondo Palau, Lorenzo Palau, Felipe Palau,
Felix Guerrero, Alfredo ('Boca Chula') Hernández, Fernando Díaz.

Photo by courtesy of Felix Guerrero and Sergio García-Marruz

The composer and pianist **Ernesto Lecuona** was one of the most important musicians from Cuba. He had an international career that extended to the United States, Canada, Spain, France and all of Latin and Central America. Admired by and friendly with musicians such as Ravel and Gershwin, he was at home performing at Carnegie Hall one evening, and opposite Sid Caesar and Ed Sullivan at the Roxy Theater in New York City two nights later. Possessing a prodigious gift for melody, Lecuona wrote in many popular idioms which tended to overshadow his more serious compositions; until recently, this may have contributed to the lack of scholarly attention his considerable achievements merit.

This recording, along with others in this series, commemorates the centenary of Lecuona's birth. The series includes all his extant works for piano, many which have never been recorded or available to the public in any form.

Ernesto Lecuona y Casado was born in Guanabacoa, Cuba on Cereria Street (today Estrada Palma). Although his birth certificate and Cuban passport have 6th August 1895 for his date of birth, Lecuona always celebrated it as 7th August 1896. Beginning piano studies with his sister Ernestina, he gave his first recital at the age of five. He continued his studies with Rafael Carreras, Antonio Saaverda and Joaquín Nín, and graduated from the Conservatorio Nacional Hubert de Blanck in Havana with a gold medal at the age of seventeen. He came to New York in 1916 and returned again in 1921 when he gained his first international success. Thereafter, he maintained a highly successful performing career throughout the world, was

active in recording studios for RCA and Columbia records, and made over 150 piano rolls for many different companies. Though a virtuoso pianist with a big technique (especially noted for phenomenal left hand), after 1932 he concentrated on composing and performing his own works.

Lecuona founded the Havana Symphony Orchestra (with Gonzalo Roig), La Orquesta de la Habana, the Lecuona Cuban Boys Band, and served as an honorary cultural attaché to the Cuban Embassy in Washington, D.C. He left Cuba in 1960 for Tampa, Florida. While on a trip to Spain intended to restore ailing health, he died suddenly at the Hotel Mencey in Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands. He is buried in the Gate of Heaven Cemetery in Hawthorne, N.Y.

Rapsodia Cubana

Rapsodia Cubana, written in 1955, received its world première with David Rendon and the composer at two pianos on 9th October 1955. Lecuona re-thought the work for piano and orchestra and an arrangement was made by Pablo Ruiz Castellanos, much of which is fragmented. For this recording, Thomas Tirino has restored the composer's conception of the work for piano and large orchestra. He has combined the composer's original two-piano score into one part, omitting nothing, worked out a new arrangement based on the Castellanos version, and included some new orchestration and a new percussion part. The finale originally intended for the work was never written down, but was recorded by Lecuona as part of another work, *Rapsodia Tropical*. Thomas Tirino has

transcribed this material from the composer's recording, and re-inserted it into the work.

The piece is essentially a pot-pourri of some of Cuba's best-known traditional melodies. Though not using original themes, Lecuona — like many other composers who wrote music based on traditional or folkloric melodies — combines the material as a rhapsody for piano and orchestra in a strikingly fresh and original way. Divided into six sections, it begins with the haunting *La Bella Cubana* by José White. (This melody is well-known throughout all Latin America, finding its way into many religious celebrations.) This is followed by one of the most famous 'habaneras' ever written, *Tu* by Eduardo Sánchez de Fuentes. An animated introduction sets up the 19th century folkloric dance *El Cocuyé* (or *El Cocoyé*, which came to Santiago de Cuba via Haitians known as 'los ararás'). Connecting material flows into the elegant folkloric dance *El Zapateo Cubano*.

Simmering toward a heated finale, the work bursts aflame into a spicy *merengue*. Rising scales in piano and orchestra sizzle in a fiery conclusion.

Danzas Cubanas

Lecuona's *Danzas Cubanas* are probably his most original and important contribution to the solo piano literature. He composed 47 for solo piano, but sadly 15 have been lost. In these works Lecuona found a voice all his own.

The *contradanza*, brought to Cuba in the 18th century by the Spanish (who took it from France), gave birth to the *danza*. It fuses Spanish melody, African rhythms and the choreographic structure of the French ballroom *contra-*

danza. *Los ararás* from Haiti introduced the *cinquillo* (a melodic-rhythmic formula of syncopation) to Cuba in the 19th century, and it permeated this new form. A *danza* is traditionally in binary (A-B) form, the second half in sharp contrast to the first, usually faster. In rapid 2/4 time, danced independently by couples, it eventually disappeared into stylized concert hall placement. Lecuona expanded and enriched the form, sometimes using ternary (A-B-A) form.

Danzas Afro-Cubanas

Composed separately, these were compiled into a set, *Album No. 3*. Fusing Afro-Cuban rhythm with Spanish melodic line, Lecuona paints vivid portraits of Afro-Cuban culture, recreating the atmosphere of the Afro-Cuban and echoing voices from the heart of Africa. With one exception, all are in ternary form.

La Conga de Media Noche was composed from strange sounds Lecuona heard outside his window at night in Cuba. In binary form, it is strongly accented and impressionistic. Its bitoronality depicts a mystical midnight ritual: beating *conga* drums in the bass, and chanting around the fire heard in the treble. The *conga* rises to a fever pitch, but dissipates into a phantom *glissando*.

Danza Negra depicts dance steps of an Afro-Cuban woman full of much charm and grace. The bass ostinato requires great control, while the middle features octaves and wide left-hand leaps. Ravel admired this work greatly, and intended to utilize it at some time.

¡...Y la Negra Bailaba! This Afro-Cuban lady is fiery, and her dance is full of energy and great flair. The Lisztian piano octaves in the *piu*

mosso section depict her skill and talent in unbelievable movements.

Danza de los Nāñigos: Members of a secret religious cult known as *Abakuá*, Nāñigos have fear and mysticism associated with them, and engage in demon worship and the supernatural. Found only in Cuba (especially Guanabacoa), they originate from the 'Efik' and 'Ekoí' tribes of Africa (the latter from Calabar, Nigeria). Brilliantly costumed in carnival processions, they combine African deities with Catholicism, known as 'Las Orichas': 'Obandío', 'Obebé', 'Erolina', 'Yimiko', 'Okún', 'Onifé', 'Okandé', 'Yarina Bondá', 'Sontemí', 'Obiná' and 'Efisa' (corresponding to the Virgin Mary for the first three, St. Lazarus, St. Barbara, Virgen de Candelaria, Virgen de Regla, Virgen de la Caridad [patroness of Cuba], St. Peter, souls of purgatory, and St. John). They dance the *colúmbia*, similar to the *rumba*. Lecuona uses elements of this rhythm, and a diabolical presence can be heard in *staccato* semiquavers against a bass ostinato in the minor. It closes *pianissimo*, as the Nāñigos retreat back into their secret world.

Danza Lucumí was made popular by Artie Shaw as *From One Love to Another*. The *Lucumí* (or, commonly, *Los Santeros*) come from the Nigerian 'yoruba' and south-west Nigeria. Their African religion influenced all Cuban culture; mixed with the Catholicism imposed by Spain, it took on a new form, 'de Ocha' or *Santería Lucumí*, that spread to all Spanish speaking islands of the Caribbean. Their personal God is 'Olodumare', 'Olorún' and 'Olofin', with intermediary divinities personifying the forces of the universe ('Las Orichas'): 'Babalú/Ayé', 'Ochún', 'Changó', 'Yemayá', 'Oyá', 'Ogún', 'Obatalá',

'Ochósi' and 'Elegua' (corresponding to St. Lazarus, Virgen de la Caridad, St. Barbara, Virgen de Regla, Virgen de Candelaria, St. Peter, Virgen de las Mercedes, St. Norbert, and the Infant Baby Jesus of Prague and Atocha). Their traditional music took the form of laments mixed with joyful music to 'Las Orichas'. The *danza* opens with a lament and a blues-sounding bass. The middle bursts into the joy of 'Oricha' spirits, and climaxes in accented bass octaves, triple *forte*.

La Comparsa: composed in 1912, and originally known as *Danza No.2*, this became the popular song *For Want of a Star*. Depicting a traditional carnival procession ('comparsa'), the drum beating in the distance is heard in the left hand. As the procession approaches, the music gets louder, building to an overwhelming frenzy. The procession passes and fades away until the last beat of the drum can be heard. Lecuona's original dynamics and syncopated pedalling have been used for this recording.

Siete Danzas Cubanas Típicas

Conceived individually between 1920 and 1935, the manuscripts of these pieces were not written until 1954 when they were compiled into a set from the originals. In binary form, all the pieces are like virtuoso études and are extremely difficult. Lecuona's 1928 recordings show variations from the later manuscripts; Lecuona always played these pieces through twice, the second time with slight variants. For this recording, Thomas Tirino has transcribed the original conceptions from the composer's recordings, repeating each one: the first time is the original version, the second has the variants of the

1954 manuscripts. Lecuona's murderously fast tempos have been adhered to.

Ni tú, Ni yo, 'Neither you nor I', is a charming work full of elegance and grace composed around 1924.

Mientras yo comía maullaba un gato (or *Maullaba un Gato*): Lecuona was dining at the home of Amelia Solberg de Hoskinson when a cat on a nearby platform began miaowing at him and the table guests incessantly, disturbing everyone. Not to lose the moment, Lecuona later that evening improvised this *danza* at the piano, imitating the event. It is full of puttering cat walks, miaowing and mischievous cat paw gestures.

Burlesca was premièred at Teatro Apollo in Madrid on 4th May 1924. Jagged writing and off-beat accents depict the comical, funny pranks of a vaudeville act.

Mis Tristezas, one of Lecuona's finest *danzas*, is a difficult work featuring continuous left-hand movement. The middle section presents a melancholic melody of sorrow, and the title is further highlighted by Lecuona's innovative expansion of the form to include an additional slow section based on the theme. It was premièred on 4th October 1923.

El Miriñaque, 'the stiff hoop skirt', was the last *danza* Lecuona wrote. He premièred it on 26th February 1935 at Liceum Lawn Tennis Club in El Vedado, Havana. The sweep of the semiquaver phrases creates the image of a swaying 19th-century hoop-dress. This is the only *danza* of the set Lecuona never recorded.

La 32 has a syncopated rhythm in the opening that is offset by an expansive melody in the second half, and running chord progressions

thereafter. One of Lecuona's finest works, it features octaves that fly all over the keyboard.

¿Cómo Baila el Muñeco? is a rhythmic dance with many chord leaps. And how the doll does dance!

¡Échate pa'allá María!: a comic title in Cuban slang, 'Get out of there, María', is a rare work that features thirds in the first half imitating scolding the child who is where she shouldn't be; the second half shows the mischievous playfulness of the girl as she leaves.

Valses de Concierto

Valses Fantásticos

Conceived separately, these works were compiled by Lecuona in 1951, and again in 1954 with revisions.

Vals Apasionado is a passionate waltz with a Chopin-like middle section. Lecuona premièred it on 23rd September 1933 at the Gran Teatro de la Habana.

Vals Romántico is one of Lecuona's best-known waltzes. It is a re-write of *En El Mar* published in 1923 in the key of G, containing a different trio section (Lecuona often omitted and substituted trios in his waltzes). For this recording, the beautiful original trio has been restored and partnered with the later-inserted one.

Vals Poético depicts a poetic soul with a slightly popular feel. The composer's version of the work is recorded here.

Vals Arabesque: a perpetual motion of running semiquavers, this is a delightful take-off on the idea of the *Minute Waltz* by Chopin.

Vals Patético is full of deep pathos and sadness, having an intensity to its suffering spirit.

Lecuona premièred it on 29th November 1955 at the Gran Teatro de la Habana.

Vals Maravilloso is marvellous indeed, spirited and full of good sentiments.

Vals Brillante was composed in 1954 and never premièred. It is not to be confused with *Aragón-Vals España* which bore this title in an earlier version. It is brilliant with many wide chord leaps, arpeggio sweeps and double octaves.

Vals del Nilo evokes the calm of a starry desert night and gentle breezes caressing the Nile river in the moonlight.

Gardenia is an enchanting waltz with great sweep.

Miscellaneous Works

Porcelana China was thought to have been composed in 1944, but the original manuscript dates from July 1943. It bears the dedication (in English) 'For Marienette', and bears the subtitle *Danza de Muñecos*. The middle was later re-written entirely and used a part of *Diary of a Child*. The original conception is slightly more delicate, opening in *piano* and finishing in a surprise *pianissimo*. It is a charming doll dance.

Polka de los Enanos: an extremely rare, hitherto unknown work, this was rediscovered very recently. The manuscript, for piano solo, dates from 1951. A thoroughly delicious piece, this *Polka of the Dwarves* is a traditional, almost Polish-style polka, and very atypical for Lecuona. It demonstrates the wide variety of music Lecuona could compose.

Song Transcriptions

Noche de Estrellas was written simultaneously for voice and piano solo. The manuscripts date from 1955, and this waltz depicts 'A night of stars'.

Yo te Quiero Siempre, 'I love you always', embodies tender Cuban love that comes straight from the heart. Published originally in the key of F (in 1954 as No. 8 of *Melodías Populares*), the piano solo version was published in A flat, the key in which Lecuona later recorded it. This arrangement is the composer's own.

© Thomas Tirino 1996

'Fingers Ablaze', exclaimed *Time* magazine about **Thomas Tirino** when that magazine recently chose Volume 1 of his Lecuona series (BIS-CD-754) as one of the ten best recordings of 1995 from all musical categories. Thomas Tirino is recognized as a leading authority and one of the finest interpreters of the music of Ernesto Lecuona. He has been the major force responsible for a large revival in the piano music of Lecuona, unearthing many long-forgotten manuscripts, scores, and researching the composer's own rare recordings, piano rolls and unique performing style. Working with the Lecuona estate, he has received the endorsement of many of Lecuona's heirs. Thomas Tirino has performed concerts and given master-classes and lectures on Lecuona's music in the United States, Europe and Latin America. He performed Lecuona's music to accolades in Havana's National Theatre, Gran Teatro 'García Lorca' de la Habana, and in Havana's National Library. He was invited to participate in the Lecuona Festival in Havana in August 1995,

and was also invited to serve as a juror for the International Lecuona Piano Competition while at the Festival in Cuba. His performances were televised throughout Cuba, and he received a certificate of honour. Thomas Tirino is presently recording the Complete Piano Works of Ernesto Lecuona, a six-CD series on the BIS label, in honour of the centenary of Lecuona's birth. The series has won much critical acclaim in many publications, including Thomas Tirino's appearance on the cover of *Fanfare*.

Thomas Tirino has appeared as recitalist and with orchestras in the major cities of the United States, Europe and Asia. He has performed at the Bolshoi and Tchaikovsky Hall in Moscow, the Bolshoi Philharmonic Halls in St. Petersburg and Minsk, the Toranamon Hall in Tokyo and Lincoln Center in New York City. About his Lincoln Centre début the *New York Times* wrote: 'He has a big technique. Just how big became evident.' His many performances with orchestra include appearances with the Polish National Radio Symphony Orchestra, Cracow Radio Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Romanian State Philharmonic Orchestra, Bulgarian Radio Symphony Orchestra, Jacksonville Symphony Orchestra and Portland Symphony Orchestra. Thomas Tirino has toured Eastern Europe extensively.

Among his numerous gold medals at international competitions are at the PTNA International Competition, NHK-TV Award and Miki-moto Prize in Tokyo, Japan; the Gina Bachauer award from the Juilliard School of Music, the Judith Grayson Memorial Scholarship, and a Diploma/Certificate of Honour at the International Tchaikovsky Competition in Moscow. He has

received citations of honour from the Paderewski Foundation and from the Yusupov Palace in St. Petersburg, Russia (he was the first American ever to perform at the latter venue). He has served as a juror at international competitions, given numerous masterclasses and lectures, and has appeared on radio and television throughout the world. He remains a constantly active recording artist.

Thomas Tirino studied at the Juilliard School of Music; he received his Bachelor's and Master's Degrees in Music there, studying under Sascha Gorodnitzski and Miyoko Nakaya-Lotto. *Thomas Tirino is a Steinway Artist.*

Michael Bartos is a versatile conductor with a strong command of many musical styles. Born in New York City, he is a graduate of the School of Music, Indiana University and has conducted numerous orchestras in the United States, Europe and the Orient. These ensembles include the Polish National Radio Symphony Orchestra, Monte Carlo Philharmonic Orchestra, Delaware Symphony Orchestra, Salzburg Mozarteum Orchestra and the Palm Beach Symphony Orchestra. He was one of the founding conductors of the National Symphony Orchestra of Taiwan and also conducted the New York Lyric Opera Company in the first fully-staged production of a Lully opera in the United States — *Acis et Galathée*.

El compositor y pianista cubano **Ernesto Lecuona** está considerado como uno de los más importantes músicos de su país. Su carrera internacional se extendió a países como los Estados Unidos, Canadá, España y Francia, así como a la totalidad de América Central y América del Sur. Gozó de la admiración y amistad de músicos tales como Ravel y Gershwin, y si una tarde tocaba en el Carnegie Hall, dos días después podía sentirse igualmente cómodo en el Roxy Theater de Nueva York frente a Sid Caesar y Ed Sullivan. Prodigiosamente dotado para la melodía, Lecuona recurrió a numerosos acentos populares que tienden a oscurecer sus composiciones más serias y, hasta hace poco, ello puede haber contribuido a la ausencia de estudios en profundidad que su notable calidad merece.

La presente grabación, junto con el resto de las que forman esta serie, conmemora el centenario del nacimiento de Lecuona. La serie incluye la totalidad de sus obras para piano, muchas de las cuales nunca habían sido grabadas ni puestas a disposición del público anteriormente.

Ernesto Lecuona y Casado nació en la calle Cerería (hoy Estrada Palma) de Guanabacoa, Cuba. Aunque su certificado de nacimiento y su pasaporte cubano muestran como fecha de nacimiento el 6 de agosto de 1895, Lecuona siempre lo celebraba el 7 de agosto, afirmando que había nacido en 1896. Tras comenzar sus estudios pianísticos con su hermana Ernestina, dio su primer recital a los cinco años de edad. Continuó sus estudios con Rafael Carreras, Antonio Saaverda y Joaquín Nin, y a los 17 años se graduó con medalla de oro en el Con-

servatorio Nacional Hubert de Blanck de La Habana. En 1916, se trasladó a Nueva York y regresó de nuevo en 1921, fecha en la que obtuvo su primer éxito internacional. A partir de entonces, su carrera fue una sucesión de éxitos en todo el mundo, que alternó con sus numerosas grabaciones en los estudios RCA y Columbia y sus registros de más de 150 rollos de pianola para diversas compañías. A pesar de tratarse de un pianista virtuoso y estar dotado de una gran técnica (especialmente admirada por su prodigiosa mano izquierda), a partir de 1932 se concentró en componer e interpretar sus propias obras.

Lecuona fundó la Orquesta Sinfónica de La Habana (con Gonzalo Roig), La Orquesta de La Habana y la Lecuona Cuban Boys Band, y actuó en calidad de agregado cultural honorario de la embajada de Cuba en Washington, D.C. Abandonó Cuba en 1960 para trasladarse a Tampa, Florida. Durante un viaje a Madrid por motivos de salud, la muerte le sorprendió subitamente en el hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife. Sus restos se encuentran enterrados en el Cementerio Puerta del Cielo en Hawthorne, Nueva York.

Rapsodia Cubana

Su *Rapsodia Cubana*, compuesta en 1955, vio su estreno mundial el 9 de octubre del mismo año, con David Rendon y el compositor al piano. Posteriormente, Lecuona recompuso la obra para piano y orquesta, y Pablo Ruiz Castellanos realizó una versión, gran parte de la cual sobrevive fragmentada. Para la presente grabación, Thomas Tirino ha restaurado la concepción de la obra para piano y gran orquesta,

combinando, sin omitir nada, la partitura original del compositor para dos pianos para una sola voz, elaborando una nueva disposición basada en los fragmentos de Castellanos e incluyendo nuevas orquestaciones y una nueva parte de percusión. El finale proyectado inicialmente para la obra nunca llegó a escribirse, pero fue grabado por Lecuona como parte de otra obra, su *Rapsodia Tropical*. Tirino ha transcrito dicho material de la grabación del compositor, reinsertándola de nuevo en la obra.

La pieza constituye esencialmente un *pot-pourri* de algunas de las más conocidas melodías tradicionales de Cuba. A pesar de no tratarse de temas originales, Lecuona, al igual que muchos otros compositores que escribían su música basándose en melodías tradicionales o folklóricas, concibe y combina el material a su disposición como una rapsodia para piano y orquesta de un modo sorprendentemente fresco y original. Dividida en seis secciones, comienza con la estremecedora *La Bella Cubana*, de José White. (Esta melodía es bien conocida en toda Latinoamérica, y se interpreta en numerosas ceremonias religiosas.) A ella sigue una de las más célebres *habaneras* jamás compuestas: *Tú*, de Eduardo Sánchez de Fuentes. Una animada introducción sirve para definir la danza folklórica del siglo XIX, el *Cocuyé* (o *Cocoyé*, que llegó a Santiago de Cuba procedente de Francia y de la africana Dahomey por medio de los haitianos conocidos como *ararás*). La melodía se conecta con *El Zapateo Cubano*, otra elegante danza folklórica.

Desarrollándose en pos de un acalorado finale, la obra se inflama con un picante

merengue, y las escalas ascendentes del piano y la orquesta parecen crepitar hasta alcanzar una ardiente conclusión final.

Danzas cubanas

Las *Danzas cubanas* de Lecuona constituyen probablemente su más importante y original contribución a la literatura pianística. Compuso 47 para piano solo, pero desgraciadamente 15 se han perdido. En estas obras, Lecuona halla una voz única y personalísima.

La *contradanza*, importada a Cuba en el siglo XVIII por los españoles (que a su vez la aprendieron de Francia), dio origen a la *danza*. En ella, se fusionan la melodía española con los ritmos africanos y la estructura coreográfica de la *contradanza* de salón francesa. En el siglo XIX, los *ararás* haitianos introdujeron en Cuba el *cinquillo*, una fórmula sincopada melódico-rítmica que permeó la nueva forma. La *danza* es tradicionalmente de forma binaria (A-B), con una segunda parte que contrasta poderosamente con la primera y que es, generalmente, más rápida. Desarrollada a un veloz 2/4 y bailada independientemente por las parejas, era poco adecuada para el clima de Cuba y terminó por desaparecer en el estilizado marco de las salas de conciertos. Lecuona expandió y enriqueció la forma, empleando en ocasiones la forma ternaria (A-B-A).

Danzas afro-cubanas

Compuestas por separado, las *Danzas afro-cubanas* fueron compilados formando una colección, bajo el nombre de *Álbum N° 3*. Fusionando el ritmo afro-cubano con una línea melódica española, Lecuona pinta un vívido retrato

de la cultura afro-cubana, recreando incluso la atmósfera de los afro-cubanos y actuando a modo de eco de las voces procedentes del corazón de África. Con una única excepción, se hallan todas compuestas en forma ternaria.

La *Conga de Media Noche* fue compuesta a partir de los extraños sonidos que oyera Lecuona frente a su ventana en la noche de Cuba. Escrito en forma binaria, es una música impresionista dotada de poderosos acentos. Su bitonalidad evoca un ritual místico de medianoche salpicado de golpes de *conga* a modo de majo y de los cánticos en torno al fuego que sugieren los agudos. La *conga* llega a alcanzar un ritmo febril, pero luego se disipa en un fantasmal *glissando*.

La *Danza negra* describe los pasos de baile de una mujer afro-cubana llena de gracia y encanto. El *basso ostinato* requiere un gran control, mientras que la parte central se sirve de octavas y de amplios saltos de la mano izquierda. Ravel admiraba profundamente esta obra, y siempre alentó la intención de emplearla.

¡...Y la negra bailaba! evoca una fogosa dama afro-cubana cuya danza aparece llena de energía y elegancia. Las octavas cuasi-lisztianas del *più mosso* parecen describir la habilidad y el talento de sus increíbles movimientos.

Danza de los Nāñigos: miembros de un culto religioso secreto conocido con el nombre de *Abakuá*, los Nāñigos se hallan asociados al temor y al misticismo a lo sobrenatural y demoníaco. Exclusivos de Cuba (especialmente de Guanabacoa), tienen su origen en las tribus africanas de *Efik* y *Ekoí* (esta última de Calabar, Nigeria). Brillantemente ataviados en sus pro-

cesiones de carnaval, combinan deidades africanas con el catolicismo impuesto por España para formar las *Orichas*: *Obandío*, *Obebé*, *Eromina*, *Yimiko*, *Okún*, *Onifé*, *Okandé*, *Yarina Bondá*, *Sontemí*, *Obiná* y *Efisa* (las tres primeras corresponden a la Virgen María, seguidas por San Lázaro, Santa Bárbara, Virgen de Candelaria, Virgen de Regla, Virgen de la Caridad [patrona de Cuba], San Pedro, Ánimas del Purgatorio y San Juan). La danza que ellos bailan es la *colúmbia*, similar a la *rumba*. Lecuona emplea elementos de este ritmo, y una presencia diabólica se puede oír en el *staccato* de dieciséis notas contra un *basso ostinato* en menor. Concluye con un *pianissimo* que sugiere la retirada de los *Nāñigos* a su mundo secreto.

Danza Lucumí se volvió popular gracias a Artie Shaw y su *From One Love to Another*. Los Lucumí (o, más corrientemente, los *santeros*) descienden de los *yoruba*, tribu del sudoeste de Nigeria. Su religión africana influyó en toda la cultura cubana; mezclada con el catolicismo impuesto por España, adoptó una nueva forma, “*de Ocha*” o *Santería Lucumí*, que se extendió a todas las islas caribeñas de habla española. Su diós personal es conocido como *Olodumare*. *Olorún* y *Olofin*, con divinidades intermedias que personifican las fuerzas del universo (las *Orichas*): *Babalú/Ayé*, *Ochún*, *Changó*, *Yemayá*, *Oyá*, *Ogún*, *Obatalá*, *Ochósi* y *Elegua* (correspondientes a San Lázaro, la Virgen de la Caridad, Santa Bárbara, Virgen de la Regla, Virgen de la Candelaria, San Pedro, Virgen de las Mercedes, San Norberto y el Niño Jesús de Praga y Atocha). Su música tradicional adoptó la forma de lamentos mezclados con música alegre de las *Orichas*. La *danza* se abre con un

lamento y un bajo similar a un *blues*. La parte central estalla con la alegría de los espíritus *Oricha*, y la culminación se alcanza mediante octavas de bajo acentuadas, triple *forte*.

La *comparsa*, compuesta en 1912, y conocida originalmente como *Danza n° 2*, se convirtió en danza popular con el nombre de *For Want of a Star*. Describe una procesión tradicional de carnaval (*comparsa*), con la mano izquierda representando el sonido del tambor en la distancia. A medida que la procesión se acerca, la música va subiendo de volumen, hasta alcanzar un frenesí inagotable. La procesión pasa y se desvanece en la distancia hasta que el tambor deja de oírse. En la presente grabación se han empleado la dinámica y sincopas originales de Lecuona.

Siete danzas cubanas típicas

Compuestas individualmente entre 1920-35, los manuscritos no vieron la luz hasta 1954, año en que, con leves variaciones con respecto al original, fueron compilados en una colección. Escritas en forma binaria, cada una de ellas es como un estudio de virtuosismo, y todas resultan extremadamente difíciles. Las grabaciones de Lecuona en 1928 muestran ciertas variaciones con respecto a manuscritos posteriores; asimismo, Lecuona tocaba aquellas piezas dos veces, con ligeras modificaciones en la repetición. En la presente grabación, Thomas Tirino ha transcrito los conceptos originales de la grabaciones del compositor, interpretando en primer lugar la versión original y a continuación la de los manuscritos de 1954, respetando en todo momento los endiabladamente rápidos *tempi* demandados por el compositor.

Compuesta en torno a 1924, *Ni tú, ni yo* es una obra encantadora, llena de gracia y elegancia.

Mientras yo comía maullaba un gato: Lecuona estaba cenando en casa de Amelia Solberg de Hoskinson (a quien está dedicada esta obra) cuando un gato que había en las inmediaciones comenzó a maullar incesantemente, molestando a todos los presentes. Sin perder un instante, Lecuona improvisó al piano la presente pieza: una *danza*, llena de pisadas, maullidos y travesuras gatunas, en la que imita el incidente.

Burlesca se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid el 4 de mayo de 1924. En ella, el compositor se sirve de una escritura irregular y de acentos a contratiempo para describir las cómicas chances de un acto de vodevil.

Mis Tristezas, una de las más hermosas *danzas* de Lecuona, es una obra difícil en la que la mano izquierda apenas descansa. Le sección central nos presenta una melancólica melodía de nostalgia, y el título se ve adicionalmente resaltado por la expansión innovadora que Lecuona presta a la forma para incluir una sección lenta adicional basada en el tema principal. Se estrenó el 4 octubre de 1923.

El miriñaque, fue la última *danza* compuesta por Lecuona. La estrenó el 26 de febrero de 1935 en el Club de Tenis del Liceo de El Vedado, La Habana. El impulso de las frases de dieciséis notas parecen crear la imagen de un miriñaque oscilante. Es la única *danza* de la colección que Lecuona nunca llegó a grabar.

La 32 posee en la apertura un ritmo sincopado al que se contrapone una expansiva melodía en la segunda mitad, seguida de toda una

progresión de acordes. Es una de las mejores obras de Lecuona, e incluye una serie de octavas que parecen recorrer todo el teclado.

¡*Cómo baila el muñeco!* es una danza rítmica dotada de amplios saltos de acordes. Verdaderamente, ¡cómo danza el muñeco!

¡*Échate pa'allá, María!* es una curiosa obra en cuya primera mitad el compositor recurre a una serie de terceras con las que imita la regañina a la que se somete a una niña por estar donde no debiera. La segunda parte imita la traviesa juguetonería de la niña al marcharse.

Valses de concierto

Concebidas por separado, Lecuona reunió estas obras en 1951, y de nuevo en 1954 con varias revisiones.

Vals apasionado es, como su nombre indica, un apasionado vals con una sección central de corte chopiniano. Lecuona lo estrenó el 23 de septiembre de 1933 en el Gran Teatro de La Habana.

Vals romántico es uno de los vales más conocidos de Lecuona. En el manuscrito de 1951 aparece como el primero de la colección (omitendo *Apasionado* y en aparente sustitución del *Vals gitano* como nº 2). Se trata de una reconstrucción de *En el mar* publicada en 1923 (en la tonalidad de sol mayor) e integrada por una sección de *Trio* distinta (Lecuona solía omitir y sustituir los *trios* de sus vales). Para esta grabación, el delicioso *trio* original se ha restaurado y acoplado con el que sería insertado luego.

Vals poético nos describe un alma poética dotada de una esencia levemente popular. En

la presente grabación se incluye la versión del compositor.

Vals arabesque es un *Perpetuum mobile* de dieciséis notas, a la vez que una deliciosa emulación de la idea del *Vals del minuto* chopiniano.

Vals patético está repleto de un profundo *pathos* y amargura, y su espíritu destila sufrimiento e intensidad. Lecuona lo estrenó el 29 de noviembre de 1955 en el Gran Teatro de La Habana.

Vals maravilloso es, en efecto, una maravillosa pieza, llena de alegría y nobles sentimientos.

Vals Brillante es una composición de 1954 que nunca llegó a estrenarse. No hay que confundirla con *Aragón-Vals España*, que también llevó este título en una versión anterior. Es una pieza brillante, llena de saltos de acordes, arpeggios y dobles octavas.

Vals del Nilo evoca la calma de un desierto estrellado y la suave brisa que acaricia el Nilo bajo la luz de la luna.

Gardenia es un encantador vals escrito con enorme sentido del ritmo.

Obras misceláneas

Porcelana china se creía fechado en 1944 aunque el manuscrito original hallado posteriormente data de julio de 1943. Aparece dedicado (en inglés) *A Marienette*, y lleva el subtítulo de *Danza de muñecos*. La parte central fue posteriormente compuesta de nuevo por entero y empleada como parte de *Diario de un niño*. La concepción original es algo más delicada. Se abre en *piano* y concluye con un insólito *pianissimo*. La sección media, más una encanta-

dora danza de muñecas que una bacanal, posee un intenso atractivo melódico.

Polka de los enanos: una obra extremadamente rara y desconocida, de aparición reciente. El manuscrito, para piano solo, data de 1951. Esta deliciosa polka, casi al estilo polaco, resulta sumamente atípica en Lecuona, y demuestra la enorme variedad de música que el autor era capaz de componer.

Transcripciones de canciones

Noche de estrellas fue escrita simultáneamente para voz y piano solo. En tiempo de vals, sus manuscritos datan de 1955 y describen exactamente lo que indica el título.

Yo te quiero siempre, es una melodía que encarna el tierno amor cubano, que anida directamente en el corazón. Publicada originalmente en la tonalidad de fa mayor (y añadida en 1954, con el número 8, a las *Melodías populares*), la versión para piano solo fue publicada en la bemol mayor, la misma tonalidad en la que Lecuona la grabaría posteriormente. El arreglo es del propio compositor.

© **Thomas Tirino 1996**

"Dedos de fuego", exclamaba la revista *Time* refiriéndose a **Thomas Tirino** tras escoger el primer volumen de la integral de música para piano de Lecuona publicada por BIS como una de las 10 mejores grabaciones de 1995 en todas las categorías musicales. Thomas Tirino ha sido reconocido como una de las primeras autoridades en lo que se refiere a la música de Ernesto Lecuona, así como uno de sus mejores intérpretes. El ha sido una fuerza mayor responsable para la grande recuperación entre la

música para piano de Lecuona, pues ha desenterrado personalmente numerosos manuscritos y partituras olvidados, investigando las ignotas grabaciones y rollos de pianola del propio compositor, interpretados con un estilo absolutamente único. Tras trabajar sobre el legado de Lecuona, ha recibido la aprobación por muchos de sus descendientes. Asimismo, ha dado conciertos, conferencias y clases magistrales acerca de la música del compositor cubano en Estados Unidos, Europa y América Latina. Ha interpretado la música de Lecuona con presentaciones premiadas en el Teatro Nacional de la Habana y en el Gran Teatro "García Lorca" y la Biblioteca Nacional de la misma ciudad. En agosto de 1995, fue invitado a participar en el Festival Lecuona de La Habana, y actuó asimismo como jurado en el Concurso Internacional de Piano Ernesto Lecuona celebrado durante el Festival de Cuba. Sus conciertos fueron televisados en toda la isla, y recibió un Diploma de Honor. Actualmente, Thomas Tirino está grabando para el sello BIS la integral de la música para piano de Ernesto Lecuona, una serie de seis discos publicada con motivo del centenario del nacimiento de su autor. La serie ha obtenido el aplauso de la crítica en numerosas publicaciones, entre ellas *Fanfare*, que ha dedicado una portada al pianista.

Thomas Tirino ha realizado recitales y conciertos con orquesta en las principales ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia. Ha tocado en las salas Tchaikovsky y del Bolshoi de Moscú, en las Salas Filarmónicas del Bolshoi de San Petersburgo y Minsk, en la Sala Toronamon de Tokio y en el Lincoln Center de Nueva York. Acerca de su actuación en este

último, escribió el *New York Times*: "Tirino hizo evidente hasta qué punto posee una gran técnica". Entre sus numerosas actuaciones con orquesta se incluyen conciertos con la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Cracovia, la Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta Filarmónica del Estado de Rumanía, la Orquesta Sinfónica de la Radio Búlgara, la Orquesta Sinfónica de Jacksonville y la Orquesta Sinfónica de Portland. Ha realizado largas giras por Europa del Este, y realiza continuas grabaciones.

Entre las numerosas Medallas de Oro obtenidas en Concursos Internacionales se cuentan la del Concurso Internacional PTNA, el Premio NHK-TV y el Premio Mikimoto de Tokio, Japón, el Premio Gina Bachauer de la Escuela de Música Juilliard, la Beca del Judith Grayson Memorial, y un Diploma de Honor del Concurso Internacional Tchaikovsky de Moscú. Asimismo, ha obtenido menciones de honor de la Fundación Paderewski y del Palacio Yusupov de San Petersburgo, en Rusia (en el que ha sido el primer norteamericano que actúa). Ha formado parte del jurado de numerosos concursos internacionales, ha dado numerosas clases magistrales y conferencias y ha aparecido en diversos programas de radio y televisión.

Thomas Tirino estudió en la Escuela de Música Juilliard, graduándose tras estudiar con Sascha Gorodnitzski y Miyoko Nakaya-Lotto. *Es un Artista Steinway.*

Michael Bartos es un director polifacético con un gran dominio de varios estilos musicales. Nació en la ciudad de Nueva York y se graduó en el Colegio de Música de la Universidad de Indiana y ha dirigido numerosas orquestas en los EEUU, Europa y en el Oriente. Estas orquestas incluyen la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca, la Orquesta Sinfónica de Monte Carlo, la Orquesta Sinfónica de Delaware, la Orquesta Mozarteum de Salzburg y la Orquesta Sinfónica de Palm Beach. Fué uno de los directores que fundaron la Orquesta Sinfónica Nacional de Taiwan y también dirigió la Compañía de Opera Lírica de Nueva York en la primera producción escénica completa de una ópera de Lully en los EEUU — *Acis et Galathea*.

Der kubanische Komponist und Pianist **Ernesto Lecuona** war einer der wichtigsten Musiker aus Kuba. Seine internationale Karriere führte ihn bis in die USA, nach Kanada, Spanien, Frankreich und ganz Latein- und Mittelamerika. Er wurde von befreundeten Komponisten wie Ravel und Gershwin bewundert, es fiel ihm leicht, an einem Abend in der Carnegie Hall aufzutreten und zwei Tage später mit Sid Caesar und Ed Sullivan am Roxy Theater in New York. Lecuona besaß eine außerordentliche melodische Begabung und schrieb in vielen Unterhaltungsidiomen, die seine ernsteren Kompositionen zu überschatten tendierten; bis in die jüngste Zeit kann dies zum Mangel an wissenschaftlichem Interesse für seine bemerkenswerten Leistungen beigetragen haben.

Diese Aufnahme, und die anderen dieser Serie, wurde zum Gedenken an Lecuonas 100. Geburtstag gemacht. Die Serie umfaßt seine sämtlichen Klavierwerke, von denen viele bisher nie eingespielt oder dem Publikum in irgendeiner Form zugänglich gemacht worden sind.

Ernesto Lecuona y Casado wurde in Guanabacoa, Kuba, in der Cerería-Straße (heute Estrada Palma) geboren. Obwohl sein Geburtschein und kubanischer Paß den 6. August 1895 als Geburtsdatum angaben, feierte Lecuona stets den 7. August 1896 als Geburtstag. Er nahm seinen ersten Klavierunterricht bei seiner Schwester Ernestina und gab sein erstes Konzert mit fünf Jahren. Er setzte sein Klavierstudium bei Rafael Carreras, Antonio Saaverda und Joaquín Nin fort und absolvierte das Conservatorio Nacional Hubert de Blanck in Ha-

vanna mit einer Goldmedaille. 1916 kam er nach New York, wo er in der Aeolian Hall spielte, und 1921 kam er abermals dorthin, um seinen ersten internationalen Erfolg zu feiern. Es folgte eine höchst erfolgreiche Karriere als ausübender Musiker in der ganzen Welt, er war in den Aufnahmestudios von RCA und Columbia tätig und machte über 150 Klavierrollen für viele verschiedene Firmen. Obwohl er ein Klaviervirtuose mit großartiger Technik war (seine phänomenale linke Hand erregte besonderes Aufsehen), konzentrierte er sich ab 1932 auf das Komponieren und das Aufführen eigener Werke.

Lecuona gründete das Symphonieorchester Havanna (mit Gonzalo Roig), La Orquesta de la Habana, und die Lecuona Cuban Boys Band. Er diente auch als ehrenamtlicher Kulturattaché an der kubanischen Botschaft in Washington. Er verließ Kuba 1960 und ließ sich in Tampa, Florida, nieder. Während einer Reise nach Spanien, die er aus gesundheitlichen Gründen unternahm, starb er unerwartet im Hotel Mencey, Santa Cruz de Tenerife, Kanarische Inseln. Er wurde am Gate-of-Heaven-Friedhof in Hawthorne, N.Y., beigesetzt.

Rapsodia Cubana

Die 1955 geschriebene *Rapsodia Cubana* wurde am 9. Oktober desselben Jahres uraufgeführt, mit David Rendon und dem Komponisten an den beiden Klavieren. Lecuona konzipierte das Werk neu für Klavier und Orchester, und ein Arrangement wurde von Pablo Ruiz Castellanos angefertigt; vieles davon ist aber nur fragmentarisch. Für die vorliegende Aufnahme stellte Thomas Tirino die Konzeption

des Komponisten für Klavier und großes Orchester wieder her. Er legte die Originalstimmen für zwei Klaviere zu einem einzigen Klavierpart zusammen, wobei er nichts wegließ; außerdem erarbeitete er anhand der Fragmente von Castellanos ein neues Arrangement, teilweise neu orchestriert und mit einer neuen Schlagzeugstimme. Das für das Werk ursprünglich vorgesehene Finale wurde nie niedergeschrieben, wurde aber von Lecuona als Teil eines anderen Werkes, *Rapsodia Tropical*, eingespielt. Aus dieser Aufnahme schrieb Tirino das Material nieder und fügte es wieder in das Werk hinein.

Im Wesentlichen ist das Stück ein Potpourri aus einigen der bekanntesten traditionellen kubanischen Melodien. Obwohl es sich also nicht um Originalthemen handelt, bearbeitet und kombiniert Lecuona das Material — wie viele andere Komponisten, die Musik auf traditionellen oder folkloristischen Melodien basieren — auf eine auffallend frische und originelle Weise als Rhapsodie für Klavier und Orchester. Das aus sechs Abschnitten bestehende Werk beginnt mit dem eindringlichen *La Bella Cubana* von José White. (Diese Melodie ist in ganz Lateinamerika bekannt und kommt bei vielen religiösen Begebenheiten vor.) Es folgt eine der berühmtesten Habaneras, die jemals geschrieben wurden, *Tu* von Eduardo Sánchez de Fuentes. Eine lebhafte Einleitung dient als Beginn des Volkstanzes *El Cocuyé* aus dem 19. Jahrhundert (oder *El Cocoyé*, der aus Frankreich nach Santiago de Cuba durch Haitianer gebracht wurde, die als *los ararás* bekannt waren). Eine Überleitung bringt uns zum eleganten Volkstanz *El Zapateo Cubano*. In einem

hitzigen Finale entflammt das Werk in einem würzigen *merengue*. Steigende Skalen in Klavier und Orchester sorgen für einen feurigen Schluß.

Danzas Cubanas

Die *Danzas Cubanas* sind vermutlich Lecuonas originellster und wichtigster Beitrag zum Repertoire für Soloklavier. Er komponierte 47 Stücke für Soloklavier, von denen aber fünfzehn leider verlorengegangen sind. In diesen Werken fand Lecuona einen einzigartigen, ganz eigenen Stil. Die *contradanza* wurde im 18. Jahrhundert von den Spaniern nach Kuba gebracht (sie holten sie ihrerseits aus Frankreich), und aus ihr entstand die *danza*. In ihr werden spanische Melodik, afrikanische Rhythmen und die choreographische Struktur der *contredanse* in den französischen Ballsälen gemischt. *Los ararás* aus Haiti brachten im 19. Jahrhundert den *cinquillo* (eine melodisch-rhythmische Synkopenformel) nach Kuba, und er vermischte sich mit dieser neuen Form. Traditionell ist eine *danza* in zweigeteilter Form (A-B), die zweite Hälfte im scharfen Kontrast zur ersten, meistens schneller. Im schnellen 2/4-Takt von Paaren getanzt war der Tanz nicht für Kubas Klima geeignet, und er schwand allmählich, um in stilisierter Form im Konzertsaal zu erscheinen. Lecuona erweiterte und bereicherte die Form, manchmal unter Verwendung von dreiteiliger Form (A-B-A).

Danzas Afro-Cubanas

Diese Tänze entstanden separat, wurden aber dann als Sammlung, *Album Nr. 3*, zusammengestellt. Indem er afrokubanische Rhythmen mit spanischer Melodik vermischt, malt Lecuona

leuchtende Portraits der afrokubanischen Kultur, mit Echos von Stimmen aus dem Herzen Afrikas. Mit einer Ausnahme sind alle in dreiteiliger Form.

La Conga de Media Noche wurde von den seltsamen Geräuschen inspiriert, die Lecuona nachts in Kuba vor seinem Fenster hörte. Das zweiteilige Stück ist akzentreich und impressionistisch. Seine Bitalonalität schildert ein mystisches mitternächtliches Ritual mit Congatrommeln im Baß und Gesängen um das Feuer im Diskant. Die Conga steigt bis zu einem fieberhaften Höhepunkt, aber löst sich in einem spukhaften Glissando auf.

Die *Danza Negra* schildert die Tanzschritte einer afrokubanischen Frau voller Charme und Anmut. Das Ostinato im Baß verlangt die größte Kontrolle, während Oktaven und weite Sprünge der linken Hand den Mittelteil beherrschen. Ravel bewunderte dieses Werk und hatte die Absicht, es einmal zu verwenden.

¡...Y la Negra Bailaba! — diese afrokubanische Dame ist feurig, ihr Tanz voller Energie und großen Talents. Im *Più-mosso*-Abschnitt schildern die an Liszt erinnernden Oktaven im *piano* ihr Geschick und ihr Talent in unglaublichen Bewegungen.

Danza de los Nāñigos: Die Nāñigos sind Mitglieder eines geheimen religiösen Kultes, als *Abakuá* bekannt, mit dem man Furcht und Mystizismus verbindet. Sie widmen sich dem Dämonismus und dem Übernatürlichen, und sind nur in Kuba zu finden (besonders in Guanabacoa). Sie haben ihren Ursprung in den afrikanischen Efik- und Ekoi-Stämmen (dieser aus Calabar, Nigeria). In den Karnevalsumzügen kombinieren sie im prachtvollen Gewand den

ihnen von den Spaniern auferlegten Katholizismus mit afrikanischen Göttern, bekannt als „Las Orichas“: „Obandío“, „Obebé“, „Eromina“, „Yimiko“, „Okún“, „Onifé“, „Okandé“, „Yarina Bondá“, „Sontemí“, „Obiná“ und „Efisa“ (die ersten drei entsprechen der Heiligen Jungfrau, dann folgen der hl. Lazarus, die hl. Barbara, die Virgen de Candelaria, die Virgen de la Regla, die Virgen de la Caridad [Kubas Schutzpatronin], der hl. Petrus, die Seelen des Fegefeuers, und der hl. Johannes). Sie tanzen die *colúmbia*, der *rumba* ähnlich. Lecuona verwendet Elemente dieses Rhythmus, und das Diabolische tritt in den *staccato* gespielten Sechzehnteln hervor, die sich gegen den Hintergrund eines Baßostinatos in Moll abzeichnen. Der Schluß ist *pianissimo*, die Nāñigos ziehen sich in ihre geheime Welt zurück.

Die *Danza Lucumí* wurde durch Artie Shaw als *From One Love to Another* beliebt. Die Lucumí (oder, häufiger, *Los Santeros*) stammen von den nigerianischen „Yoruba“ und Südwestnigeria her. Ihre afrikanische Religion beeinflusste die gesamte kubanische Kultur; gemischt mit dem von den Spaniern auferlegten Katholizismus nahm sie eine neue Form an, „de Ocha“ oder *Santería Lucumí*, die sich über alle spanischsprachigen Inseln in Karibien ausbreitete. Ihre persönlichen Götter sind „Olomudare“, „Olorún“ und „Olofin“, mit Göttlichkeiten dazwischen, die die Kräfte des Universums verkörpern („Las Orichas“): „Babalú/Ayé“, „Ochún“, „Changó“, „Yemayá“, „Oyá“, „Ogún“, „Obatalá“, „Ochósi“ und „Elegua“ (sie entsprechen dem hl. Lazarus, der Virgen de la Caridad, der hl. Barbara, der Virgen de Regla, der Virgen de Candelaria, dem hl. Petrus, der Virgen de las

Mercedes, dem hl. Norbert und dem Jesuskind von Prague und Atocha). Ihre traditionelle Musik nahm die Gestalt von Klageliedern an, die mit fröhlicher Musik zu „Las Orichas“ gemischt wurden. Die *danza* beginnt mit einem Klagelied und einem bluesähnlichen Baß. In der Mitte bricht die Freude der Orichageister aus, mit einem Höhepunkt in akzentuierten Baß-oktaven mit einem dreifachen Forte.

Die 1912 komponierte *La Comparsa*, ursprünglich als *Danza No. 2* bekannt, wurde zum beliebten Lied *For Want Of a Star*. In dieser Schilderung eines traditionellen Karnevalsumzuges (*comparsa*) ist die ferne Trommel in der linken Hand zu hören. Beim Herannahen des Umzuges wird die Musik lauter und steigert sich zu überwältigender Frenesie. Der Umzug zieht vorbei und verklingt bis zum letzten Trommelschlag. Bei der vorliegenden Aufnahme wurden Lecuonas Originaldynamik und synkopierte Pedal verwendet.

Siete Danzas Cubanas Típicas

Die Manuskripte wurden einzeln 1920-35 komponiert, aber erst 1954 geschrieben, als sie aus den Originalen zu einer Sammlung zusammengestellt wurden. Sie sind in zweiteiliger Form, wie virtuose Etüden, und extrem schwierig. Lecuonas Aufnahmen aus dem Jahre 1928 weichen von den späteren Manuskripten ab: Lecuona spielte stets diese Stücke zweimal durch, das zweite Mal mit kleinen Varianten. Bei dieser Aufnahme transkribierte Thomas Tirino die originalen Konzeptionen aus den Aufnahmen des Komponisten: jedes Stück wird wiederholt, wobei das erste Mal die Originalfassung ist, das zweite mit den Varianten der

1954er Manuskripte versehen ist. Lecuonas mörderisch schnelle Tempi wurden beibehalten.

Ni tu, ni yo („Weder Du noch ich“) ist ein anmutiges kleines Werk voller Eleganz und Charme, um 1924 komponiert.

Mientras yo comía maullaba un gato (oder *Maullaba un gato*): Lecuona dinierte bei Amelia Solberg de Hoskinson, als eine Katze begann, ihn und die Tischgäste pausenlos anzumiauen, was alle störte. Um den Augenblick nicht verschwinden zu lassen improvisierte Lecuona noch am selben Abend diese *danza* als Imitation des Ereignisses. Die Katze schlendert herum, miaut und macht verschmitzte Bewegungen mit ihrer Pfote.

Die *Burlesca* wurde am 4. Mai 1924 im Madrider Teatro Apollo uraufgeführt. Ein zackiger Klaviersatz mit Akzenten auf schwachen Taktteilen schildert die komischen, lustigen Streiche einer Posse.

Mis Tristezas, eine von Lecuonas schönsten *danzas*, ist ein schwieriges Werk mit einer andauernden Bewegung der linken Hand. Im Mittelteil erscheint eine melancholische, schmerzliche und traurige Melodie, und der Titel wird dadurch noch stärker hervorgehoben, daß Lecuona erfinderisch die Form um einen zusätzlichen, langsamen, auf dem Thema basierenden Teil erweiterte. Die Uraufführung fand am 4. Oktober 1923 statt.

El Miriñaque, „Der steife Reifrock“, war Lecuonas letzte *danza*. Er spielte die Uraufführung am 26. Februar 1935 im Liceum Lawn Tennis Club in El Vedado, Havanna. Die Sechzehntelbewegungen erwecken den Eindruck eines schweifenden Reifrockes aus dem 19.

Jahrhundert. Dies ist die einzige *danza* in der Sammlung, die Lecuona niemals einspielte.

La 32 hat am Anfang einen synkopierten Rhythmus, in der zweiten Hälfte folgt eine ausgedehnte Melodie, und dann rasche Akkordfolgen. Dies ist eines von Lecuonas schönsten Werken, mit Oktaven, die über die ganze Klaviatur fliegen.

¡Como Baila el Muñeco! ist ein rhythmischer Tanz mit vielen weiten Akkordsprüngen. Diese Puppe tanzt wirklich!

¡Échate pa'allá, María! ist ein komischer Titel im kubanischen Slang, „Komm raus von dort, María“. Die Terzen in der ersten Hälfte imitieren das Ausschimpfen des Kindes, das unerlaubt irgendwo hingegangen ist, in der zweiten Hälfte erleben wir die verschmutzte Verspieltheit des Mädchens beim Weggehen.

Valses de Concierto

Valses Fantásticos

Lecuona entwarf diese Werke einzeln, stellte sie 1951 zu einer Sammlung zusammen und revidierte sie 1954.

Vals Apasionado ist ein leidenschaftlicher Walzer mit einem an Chopin erinnernden Mittelteil. Lecuona spielte die Uraufführung am 23. September 1933 im Gran Teatro de la Habana.

Vals Romántico ist einer von Lecuonas bekanntesten Walzern. Er ist eine Umarbeitung von dem 1923 erschienenen *En El Mar* (in G-Dur), mit einem anderen Trioteil (die Trios in Lecuonas Walzern wurden häufig weggelassen oder ausgetauscht). Für diese Aufnahme wurde das schöne Originaltrio wieder hergestellt und neben das später eingesetzte gestellt.

Vals Poético schildert eine poetische Seele mit einem leicht folkloristischen Gefühl. Hier wurde die Fassung des Komponisten eingespielt.

Vals Arabesque, ein Perpetuum mobile aus Sechzehnteln, ist eine wunderbare Nachahmung der Idee des „Minutenwalzers“ von Chopin.

Vals Patético ist voll von tiefem Pathos und Traurigkeit, mit Intensität in seinem leidenden Geist. Lecuona spielte die Uraufführung am 29. November 1955 im Gran Teatro de la Habana.

Vals Maravilloso ist wahrhaftig phantastisch, geistreich und voller guter Gefühle.

Vals Brillante wurde 1954 komponiert und nie aufgeführt. Nicht zu verwechseln mit *Aragón-Vals España*, der in einer früheren Fassung diesen Titel trug. Er ist brillant, mit vielen weiten Akkordsprüngen, Arpeggios und Doppeloktaven.

Vals del Nilo schildert die Ruhe einer sternenreichen Nacht in der Wüste, und von zarten Brisen, die den Nilfluß im Mondschein liebkosen.

Gardenia ist ein entzückender Walzer mit viel Schwung.

Verschiedene Werke

Porcelana China wurde angeblich 1944 komponiert, aber das Manuskript ist vom Juli 1943 datiert. Es trägt die Widmung (auf Englisch) „For Marienette“ und den Untertitel *Danza de Muñecos*. Der Mittelteil wurde später völlig umgeschrieben und als Teil des *Tagebuchs eines Kindes* verwendet. Die Originalanlage ist etwas zarter, mit einem Pianobeginn und einem Schluß im überraschenden *pianissimo*. Ein an-

mutiger Puppentanz, nicht ein Bacchanal wie die spätere Fassung.

Polka de los Enanos ist ein äußerst seltenes, unbekanntes Werk, das erst neulich entdeckt wurde. Das Manuskript, für Soloklavier, stammt aus dem Jahre 1951. Diese „Polka der Zwerge“ ist ein ganz köstliches Stück, eine traditionelle Polka beinahe im polnischen Stil, sehr atypisch für Lecuona. Sie veranschaulicht, was für eine Vielfalt Musik Lecuona zu komponieren imstande war.

Liedbearbeitungen

Noche de Estrellas wurde gleichzeitig für Gesang und Klaviersolo geschrieben. Das Manuskript des Walzers datieren von 1955 und stellen „Eine Sternennacht“ dar.

Yo te Quiero Siempre, „Ich liebe Dich für immer“, gibt zarte kubanische Liebe zum Ausdruck, die direkt vom Herzen kommt. Das Stück wurde ursprünglich in F-Dur veröffentlicht (und 1954 als Nr. 8 der *Melodías Populares* gedruckt). Die Fassung für Soloklavier wurde in As-Dur gedruckt, in welcher Tonart Lecuona sie später einspielte. Dieses Arrangement stammt vom Komponisten.

© 1996 Thomas Tirino

„Fingers Ablaze“ (etwa: Glühende Finger) rief die Zeitschrift *Time* aus, als sie neulich den ersten Teil von **Thomas Tirinos** Lecuona-Serie auf BIS zu einer der zehn besten CD:s aller Kategorien des Jahres 1995 wählte. Thomas Tirino ist als führende Autorität und einer der besten Interpreten der Musik von Ernesto Lecuona anerkannt. Er war die führende Kraft einer großen Renaissance der Klaviermusik von Lecuona, grub viele seit langem vergessene

Manuskripte aus der Erde heraus, und untersuchte die seltenen eigenen Aufnahmen, Klavierrollen und einzigartigen Aufführungsstil des Komponisten. Tirino spielte Konzerte und gab Meisterklassen mit Lecuonas Musik in den USA, Europa und Lateinamerika. Er spielte gelobte Aufführungen von Lecuonas Musik im Nationaltheater von Havanna, im Gran Teatro „García Lorca“ de la Habana, und in der Nationalbibliothek von Havanna. Er wurde als Teilnehmer des Lecuona-Festivals im August 1995 nach Havanna eingeladen, sowie als Jurymitglied bei dem Internationalen Lecuona-Klavierwettbewerbs während des Festivals. Seine Aufführungen wurden vom kubanischen Fernsehen ausgestrahlt, und er erhielt ein Ehrendiplom. Die vorliegende Serie auf BIS wurde in vielen Zeitschriften hoch gelobt, und Tirino wurde auf dem Titelblatt der *Fanfare* abgebildet.

Thomas Tirino ist als Solopianist allein und mit Orchestern in den größeren Städten der Vereinigten Staaten, Europas, Lateinamerikas und Asiens erschienen. Er ist im Großen Saal und im Tschajkowskij-Saal in Moskau aufgetreten, in den großen Sälen der Philharmonien in St. Petersburg, bzw. Minsk; in Tokio im Toranomon-Saal und im Lincoln Center in New York. Über sein Debüt im Lincoln Center schrieben die *New York Times*: „Er hat eine große Technik. Wie groß, wurde deutlich“. Er spielte mit Orchestern wie dem Symphonieorchester des Polnischen Nationalen Rundfunks, den Krakauer Radiosymphonikern, dem Orquesta Sinfónica de Tenerife, dem Rumänischen Staatlichen Symphonieorchester, den Bulgarischen Radiosymphonikern, dem Jacksonville Symphony Orchestra und dem Portland Symphony

Orchestra. Er tritt sehr häufig in ganz Osteuropa auf.

Unter seinen Goldmedaillen bei internationalen Wettbewerben sind jene der PTNA International Competition, NHK-Fernsehpreis und Mikimoto-Preis, Tokio, Japan; der Gina-Bachauer-Preis an der Juilliard School of Music, ein Judith-Grayson-Stipendium und ein Ehren-diplom beim internationalen Tschajkowskij-Wettbewerb in Moskau zu verzeichnen. Er hat Belobigungen von der Paderewski-Stiftung und vom Jusupovskij-Palast in St. Petersburg empfangen (wo er als erster Amerikaner jemals spielte). Er hat als Preisrichter bei internationalen Klavierwettbewerben gewirkt, und hat Meisterklassen und Vorlesungen gegeben. Im Rundfunk und Fernsehen erschien er in aller Welt. Er ist als Schallplattenkünstler sehr aktiv.

Er studierte an der Juilliard School of Music bei Sascha Gorodnitzki und Miyoko Nakaya-Lotto. *Thomas Tirino spielt Steinway.*

Michael Bartos ist ein vielseitiger Dirigent und beherrscht viele musikalische Stile ausgezeichnet. Geboren in der Stadt New York und Absolvent der School of Music, Indiana University, hat er zahlreiche Orchester in den Vereinigten Staaten, Europa und im Orient dirigiert. Erwähnenswert sind das Polnische Nationale Rundfunk-Symphonieorchester, das Philharmonische Orchester in Monte Carlo, das Delaware Symphony Orchestra, das Salzburger Mozarteum-Orchester und das Palm Beach Symphony Orchestra. Er war einer der Mitbegründer des Nationalen Symphonieorchesters von Taiwan und dirigierte die New York Lyric Opera Com-

pany bei der ersten Inszenierung einer Lully-Oper in den USA — *Acis et Galathée*.

Michael Bartos

Le pianiste compositeur cubain **Ernesto Lecuona** fut l'un des musiciens les plus importants de Cuba. Il poursuivit une carrière internationale qui s'étendit aux États-Unis, Canada, Espagne, France et partout en Amérique latine et centrale. Il était admiré par Ravel et Gershwin entre autres et cultivait des liens amicaux avec eux; un soir, il pouvait donner un récital chez lui au Carnegie Hall et, deux soirs plus tard, se trouver en face de Sid Caesar et d'Ed Sullivan au Roxy Theater à New York. Lecuona était doué d'un talent prodigieux pour la mélodie; il écrivit dans plusieurs idiomes populaires qui eurent tendance à laisser dans l'ombre ses compositions plus sérieuses et c'est ce qui a pu, jusqu'à récemment, avoir contribué au manque d'attention, de la part des érudits, à son œuvre considérable qui en mériterait beaucoup plus.

Ce disque, ainsi que les autres de la série, commémore le centenaire de la naissance de Lecuona. La série couvre toutes ses œuvres existantes pour piano dont plusieurs n'avaient jamais encore été enregistrées ni accessibles au public sous quelque forme que ce soit.

Ernesto Lecuona y Casado est né à Guanabacoa à Cuba sur la rue Cerería (aujourd'hui Estrada Palma). Quoique son certificat de naissance et son passeport donnent le 6 août 1895 comme sa date de naissance, Lecuona a toujours célébré son anniversaire comme étant le 7 août 1896. Il entreprit ses études de piano avec sa sœur Ernestina et donna son premier récital à l'âge de 5 ans. Il poursuivit ses études avec Rafael Carreras, Antonia Saaverda et Joaquín Nín; il sortit du Conservatorio Nacional Hubert de Blanck à La Havane avec une mé-

daille d'or à 17 ans. Il vint à New York en 1916 et il y retourna en 1921 où il remporta son premier succès international. Il poursuivit ensuite une carrière couronnée de succès partout au monde, enregistra des disques pour RCA et Columbia et plus de 150 rouleaux pour piano chez de nombreuses compagnies. Quoiqu'il fût un pianiste virtuose à la grande technique (il était particulièrement remarqué pour sa main gauche phénoménale), il se concentra après 1932 sur la composition et l'exécution de ses propres œuvres.

Lecuona fonda l'Orchestre Symphonique de La Havane (avec Gonzalo Roig), La Orquesta de la Habana et le Lecuona Cuban Boys Band. Il a servi comme attaché culturel honoraire à l'ambassade de Cuba à Washington, D.C. Il quitta Cuba en 1960 pour s'installer à Tampa en Floride. Au cours d'un voyage en Espagne dans le but d'améliorer une santé fragile, il mourut soudainement à l'Hôtel Mencey à Santa Cruz de Tenerife, îles Canaries. Il est enterré à l'entrée du Heaven Cemetery à Hawthorne, N.Y.

Rapsodia Cubana

Écrite en 1955, *Rapsodia Cubana* pour deux pianos fut créée par David Rendon et le compositeur le 9 octobre 1955. Lecuona repensa l'œuvre pour piano et orchestre et Pablo Ruiz Castellanos en fit un arrangement dont la majeure partie est fragmentaire. Pour cet enregistrement, Thomas Tirino a rétabli la conception originale du compositeur de l'œuvre pour piano et grand orchestre. Il a condensé la partition originale pour deux pianos en une partie, sans rien omettre, fit un nouvel arrangement

basé sur les fragments de Castellanos et y ajouta de nouveaux éléments d'orchestration et une partie supplémentaire de percussion. Le finale destiné d'abord à l'œuvre ne fut jamais écrit pour elle, mais Lecuona l'enregistra comme partie d'une autre œuvre, *Rapsodia Tropical*. Thomas Tirino a transcrit ce matériel à partir de l'enregistrement du compositeur et il l'a réinséré dans l'œuvre.

La pièce est essentiellement un pot-pourri de quelques-unes des mélodies traditionnelles les plus connues de Cuba. Quoique ces thèmes ne soient pas originaux, comme plusieurs autres compositeurs qui écrivent de la musique basée sur des mélodies traditionnelles ou folkloriques, Lecuona conçoit et combine le matériel à la manière d'une rhapsodie pour piano et orchestre avec une fraîcheur et une originalité frappantes. Divisée en six sections, elle commence par la captivante *La Bella Cubana* de José White. (Cette mélodie est bien connue dans toute l'Amérique latine, se faisant même un chemin dans plusieurs célébrations religieuses.) Elle est suivie de l'une des plus célèbres *habaneras* jamais écrites, *Tu* d'Eduardo Sánchez de Fuentes. Une introduction animée lance *El Cocuyé* (ou *El Cocoyé*, une danse folklorique du 19e siècle qui arriva à Santiago de Cuba de la France en passant par *los ararás* de Haïti). Du matériau relié coule dans l'élégante danse folklorique *El Zapateo Cubano*.

S'échauffant vers un finale brûlant, l'œuvre s'enflamme un *merengue* épicée. Des gammes ascendantes au piano et à l'orchestre grésillent vers une conclusion ardente.

Danzas Cubanas

Les *Danzas Cubanas* de Lecuona sont probablement sa contribution la plus originale et la plus importante à la littérature pour piano solo. Il en composa 47 pour piano solo mais malheureusement 15 ont été perdues. Lecuona trouva dans ces œuvres une voix personnelle unique.

La *contradanza* introduite à Cuba au 18e siècle par l'Espagne (qui la tenait à son tour de la France) donna naissance à la *danza*. Elle fusionne la mélodie espagnole, les rythmes africains et la structure chorégraphique de la *contradanza* française de salle de bal. *Los ararás* de Haïti introduisirent le *cinquillo* (une formule mélodico-rythmique syncopée) à Cuba au 19e siècle et elle ressort dans cette nouvelle forme. Une *danza* est traditionnellement de forme binaire (A-B), la seconde partie apportant un vif contraste à la première, habituellement plus rapide. En mesures à 2/4 rapides, dansée indépendamment par des couples, elle ne convenait pas au climat de Cuba et elle finit par disparaître et devenir stylisée dans la salle de concert. Lecuona élargit et enrichit le genre, utilisant parfois une forme ternaire (A-B-A).

Danzas Afro-Cubanas

Composées séparément, ces danses furent compilées en une série, *Album no 3*, alliant des rythmes afro-cubains à des mélodies espagnoles. Lecuona peint des portraits vivants de la culture afro-cubaine, recréant même l'atmosphère des voix afro-cubaines résonnant du cœur de l'Afrique. Elles sont toutes, sauf une, de forme ternaire.

La Conga de Media Noche fut composée à partir d'étranges bruits que Lecuona entendait

par sa fenêtre la nuit à Cuba. De forme binaire, elle est fortement accentuée et impressionniste. Sa biconalité décrit un rituel mystique de minuit, des tambours *conga* battant au grave, du chant autour du feu s'élevant à l'aigu. Le *conga* s'enflamme mais le tout se dissipe en un *glissando* fantôme.

Danza Negra décrit des pas de danse d'une femme afro-cubaine pleine de charme et de grâce. L'ostinato à la basse requiert un grand contrôle tandis que le médium présente des octaves et de grands sauts à la main gauche. Ravel admirait beaucoup cette œuvre et souhaitait l'utiliser à l'occasion.

j...Y la Negra Bailaba!: cette dame afro-cubaine est fougueuse et sa danse est remplie d'énergie et d'un grand flair. Les octaves *piano* lisztien dans la section *più mosso* décrivent son habileté et son talent dans des gestes incroyables.

Danza de los Ñañigos: des membres d'un culte religieux secret connu sous le nom d'*Abakuá*, les Ñañigos sont associés à la peur et au mysticisme et engagés dans des pratiques démoniaques et occultes. On ne les trouve qu'à Cuba (surtout à Guanabacoa) mais il proviennent des tribus Efik et Ekoi de l'Afrique (cette dernière est originaire de Calabar au Nigeria). Portant des costumes brillants dans des processions de carnivals, ils allient des divinités africaines au catholicisme imposé par l'Espagne; ces divinités sont connues sous le nom de Las Orichas: Obandio, Abadé, Eromina, Yimiko, Okún, Onifé, Okandé, Yarina Bondá, Sontemí, Obiná et Efisa (les trois premières correspondant à la Vierge Marie, saint Lazare, sainte Barbara, Virgen de Candelaria,

Virgen de Regla, Virgen de la Caridad — la patronne de Cuba —, saint Pierre, les âmes du purgatoire et saint Jean). Ils dansent la *columbia*, semblable à la *rumba*. Lecuona utilise des éléments de ce rythme et la présence diabolique peut être entendue dans les doubles croches *staccato* sur un ostinato en mineur à la basse. L'œuvre se termine *pianissimo* alors que les Ñañigos se retirent dans leur monde secret.

Danza Lucumí fut popularisée par Artie Shaw comme *From One Love to Another*. La *Lucumí* (ou communément *Los Santeros*) provient de la civilisation yoruba nigérienne et du Nigeria du sud-ouest.

La religion africaine influence toute la culture cubaine; mêlée au catholicisme imposé par l'Espagne, elle adopta une nouvelle forme, "de Ocha" ou *Santería Lucumí* qui s'étendit à toutes les îles de langue espagnole de la mer des Caraïbes. Leur dieu personnel est Olodumare, Olorún et Olofin avec des divinités personnifiant les forces de l'univers (Las Orichas): Babalú/Ayé, Ochun, Changó, Yemayá, Oyá, Ogún, Obatalá, Ochósi et Elegua (correspondant à saint Lazare, Virgen de la Caridad, sainte Barbara, Virgen de Regla, Virgen de Candelaria, saint Pierre, Virgen de las Mercedes, saint Norbert, ainsi que l'Enfant Jésus de Prague et Atocha). Leur musique traditionnelle prit la forme de lamentations mêlées à de la musique joyeuse en l'honneur de Las Orichas. La *danza* s'ouvre sur une lamentation et une basse de blues. Le médium éclate de la joie des esprits Oricha et culmine dans des octaves accentuées à la basse en triple *forte*.

Composée en 1912 et connue originellement sous le nom de "Danza no 2", *La Com-*

parsa devint la chanson populaire *For Want Of a Star*. Décrivant une procession carnavalesque traditionnelle ("comparsa"), un battement de tambour à distance est entendu à la main gauche. Au fur et à mesure que la procession se rapproche, la musique devient plus forte, atteignant une frénésie irrésistible. La procession défile et s'éloigne jusqu'au dernier battement de tambour. Les nuances originales et le jeu de pédale syncopé de Lecuona ont été respectés pour cet enregistrement.

Siete Danzas Cubanas Típicas

Ces danses ont été composées individuellement entre 1920 et 1935 mais les manuscrits ne furent pas écrits avant 1954 alors qu'ils furent compilés en un recueil. De forme binaire, chaque danse ressemble à une étude virtuose et est extrêmement difficile. Les enregistrements de Lecuona en 1928 montrent des écarts dans les derniers manuscrits; Lecuona jouait toujours ces pièces deux fois avec de petites variations la seconde fois. Pour ce disque, Thomas Tirino a transcrit les conceptions originales à partir des enregistrements du compositeur: il répète chaque danse, la première exécution étant la version originale, la seconde portant des variantes des manuscrits de 1954. Il a même gardé les tempi meurtriers de Lecuona.

Ni tú, Ni yo "Ni toi ni moi" est une œuvre charmante remplie d'élégance et de grâce composée vers 1924.

Mientras yo comía maullaba un gato (ou *Maullaba un Gato*): Lecuona dînait chez Amelia Solberg de Hoskinson (à qui l'œuvre est dédiée) quand un chat qui se trouvait là se mit à

miauler incessamment, dérangeant tout le monde. Pour ne pas perdre l'occasion, Lecuona improvisa au piano cette *danza* plus tard dans la soirée, imitant l'événement. Elle est remplie des petites promenades du chat, de miaulements et d'espiègles mouvements de pattes.

Burlesca fut créée au Teatro Apollo de Madrid le 4 mai 1924. Une écriture dentelée et des accents syncopés décrivent les gamineries comiques et amusantes d'un acte de vaudeville.

Mis Tristezas, l'une des meilleures *danzas* de Lecuona, est une œuvre difficile présentant des mouvements continus à la main gauche. La section du milieu décrit une mélodie mélancolique de chagrin et de souci et le titre est mis plus en lumière encore par l'expansion innovatrice de la forme: Lecuona y ajoute une section lente additionnelle basée sur le thème. Elle fut créée le 4 octobre 1923.

El Miriñaque, "la jupe raide à cerceau" est la dernière *danza* de Lecuona. Il la créa le 26 février 1935 au Liceum Lawn Tennis Club à El Vedado, La Havane. Le mouvement des phrases en doubles croches crée l'image d'une robe à cerceau ballottante du 19e siècle. C'est la seule *danza* du recueil que Lecuona n'a jamais enregistrée.

La 32 a un rythme syncopé au début qui est chassé par une mélodie, puis par des progressions d'accords, dans la seconde moitié. L'une des meilleures compositions de Lecuona, elle renferme des octaves qui fusent sur tout le clavier.

¡Cómo Baila el Muñeco! est une danse rythmique avec plusieurs grands sauts d'accords. Et comme la poupée danse!

¡Échate pa'allá María!: Un titre comique en argot cubain, "Sors de là, María" est une œuvre jouée rarement qui présente des tierces dans la première moitié imitant un enfant qui se fait gronder là où elle ne devrait pas être; la seconde moitié montre l'enjouement espiègle de la petite fille au moment où elle obéit.

Valses de Concierto

Valses Fantásticos

Lecuona conçut ces œuvres séparément et les compila en 1951, puis en 1954 avec des révisions.

Vals Apasionado est une valse passionnée à la section médiane chopinesque. Lecuona la créa le 23 septembre 1933 au Gran Teatro de la Habana.

Vals Romántico est l'une des valses les mieux connues de Lecuona. C'est un remaniement de *En El Mar* publiée en 1923 (dans la tonalité de sol), renfermant un trio différent (Lecuona omettait et remplaçait souvent les trios dans ses valses). Pour ce disque, le ravissant trio originale a été restauré et associé à celui qui a été ajouté plus tard.

Vals Poético décrit une âme poétique avec une touche légèrement populaire. La version de l'œuvre telle que jouée par le compositeur est enregistrée ici.

Vals Arabesque est un mouvement perpétuel de doubles croches rapides, une ravissante imitation de l'idée de la "valse minute" de Chopin.

Vals Patético est remplie d'une émotion profonde et de tristesse avec un esprit souffrant intense. Lecuona la créa le 29 novembre 1955 au Gran Teatro de la Habana.

Vals Maravilloso est vraiment ravissante, spirituelle et remplie de bons sentiments.

Vals Brillante fut composée en 1954 et jamais créée. Elle ne doit pas être confondue avec *Aragón-Vals España* dont une version antérieure portait ce titre. Elle est brillante avec plusieurs grands sauts d'accords, des passages arpégés et des octaves redoublées.

Vals del Nilo évoque le calme d'une nuit désertique étoilée et de douces brises caressant le Nil au clair de lune.

Gardenia est une valse enchanteresse au mouvement entraînant.

Œuvres diverses

Porcelana China: quoique la valse fût composée en 1944, le manuscrit original date du mois de juillet 1943. Il porte la dédicace (en anglais) "For Marienette" et le sous-titre *Danza de Muñecos*. Le partie du milieu fut réécrite entièrement plus tard et utilisée comme partie du *Journal d'un enfant*. La conception originale est un peu plus délicate, s'ouvrant en *piano* et se terminant en un *pianissimo* inattendu. Une charmante danse de poupée et non une bacchanale comme dans la version ultérieure, la section médiane omise plaît par son élément mélodique.

Polka de los Enanos: voici une œuvre extrêmement rare et inconnue, elle ne fut découverte que très récemment. Le manuscrit, pour piano solo, date de 1951. Une pièce absolument charmante, cette Polka des nains est une polka traditionnelle, presque polonaise même, loin d'être typique du style de Lecuona. Elle donne la preuve de la grande variété de musique que Lecuona pouvait composer.

Arrangements de chansons

Noche de Estrellas fut écrite simultanément pour voix et piano solo. C'est une valse dont les manuscrits datent de 1955 et qui décrit "une nuit étoilée".

Yo te Quiero Siempre "Je t'aime toujours" exprime le tendre amour cubain qui vient directement du cœur. Publiée originalement dans la tonalité de fa (et compilée en 1954 comme le no 8 de *Melodías Populares*), la version pour piano solo fut publiée en la bémol, la tonalité dans laquelle Lecuona l'enregistra ensuite. Cet arrangement est de la main du compositeur.

© **Thomas Tirino 1996**

"Fingers Ablaze" (Des doigts de feu), s'exclama récemment le *Time* au sujet de **Thomas Tirino** quand ce magazine choisit le premier volume de la série des disques BIS de la musique de Lecuona interprétée par Thomas Tirino (BIS-CD-754) comme l'un des dix meilleurs enregistrements de 1995 et ce, de toutes les catégories musicales. Thomas Tirino est reconnu comme une autorité éminente et l'un des meilleurs interprètes de la musique d'Ernesto Lecuona. Il est la force majeure responsable de la grande renaissance de la musique pour piano de Lecuona, découvrant de nombreux manuscrits et partitions longtemps oubliés, faisant des recherches sur les rares enregistrements du compositeur, ses rouleaux pour piano et son style unique d'interprétation. En collaboration avec la succession de Lecuona, il a reçu l'appui de plusieurs des héritiers de Lecuona. Thomas Tirino a donné des concerts, des classes de maître et des conférences sur la musique de Lecuona aux Etats-Unis, en Europe

et en Amérique latine. Il a interprété avec grand succès la musique de Lecuona au théâtre national de la Havane, le Gran Teatro "García Lorca" de la Habana et à la Bibliothèque Nationale de la Havane. Il a été invité à participer au festival Lecuona à la Havane en août 1995 et à faire partie du jury au Concours International de Piano Lecuona au festival à Cuba. Ses concerts furent télévisés sur tout Cuba et il a reçu un certificat honorifique. Thomas Tirino enregistre présentement l'intégrale des œuvres pour piano d'Ernesto Lecuona, une série de six disques compacts sur étiquette BIS, pour souligner le centenaire de la naissance de Lecuona. La série a été saluée par les critiques de plusieurs publications et Thomas Tirino est apparu sur la page couverture de *Fanfare*.

Thomas Tirino s'est produit comme récitaliste et avec plusieurs orchestres dans les villes majeures des Etats-Unis, de l'Europe et de l'Asie. On l'a entendu au Bolshoï et à la salle Tchaïkovski à Moscou, aux salles philharmoniques Bolshoï à St-Petersbourg et à Minsk, au Toronamon Hall à Tokyo et au Lincoln Center à New York. Le *New York Times* écrit au sujet de ses débuts au Lincoln Center: "Il a une grande technique. On vient d'en voir la grandeur." Il a joué avec les orchestres symphonique de la Radio Nationale Polonaise, de la Radio de Cracovie, avec l'Orquesta Sinfónica de Tenerife, l'Orchestre Philharmonique National Roumain, les orchestres symphoniques de la Radio Bulgare, de Jacksonville et de Portland. Thomas Tirino a fait de nombreuses tournées en Europe de l'Est.

Il a gagné de nombreuses médailles d'or lors de concours internationaux dont le Con-

cours International PTNA, le prix et la bourse Mikimoto de la NHK-TV à Tokyo au Japon, le prix Gina Bachauer de l'Ecole de musique Juilliard, la Judith Grayson Memorial Scholarship ainsi qu'un diplôme/certificat honorifique au Concours International Tchaïkovski à Moscou. Il a reçu des mentions de la Fondation Paderewski et du palais Yusupov à St-Petersbourg en Russie (il fut d'ailleurs le tout premier Américain à s'y produire). Il a fait partie du jury lors de concours internationaux, a donné de nombreux cours de maître et conférences et s'est fait entendre à la radio et télévision partout au monde. Il fréquente régulièrement les studios d'enregistrements.

Thomas Tirino a étudié à l'Ecole de Musique Juilliard où il obtint son baccalauréat et sa maîtrise en musique après avoir étudié avec Sascha Gorodnitzki et Miyoko Nakaya-Lotto. *Thomas Tirino est un artiste Steinway.*

Michael Bartos est un chef d'orchestre talentueux qui maîtrise plusieurs styles musicaux. Né à New York, il est un diplômé de l'école de musique de l'Université d'Indiana et il a dirigé de nombreux orchestres aux Etats-Unis, en Europe et en Orient, dont l'Orchestre Symphonique de la Radio Nationale Polonaise, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg et les orchestres symphoniques du Delaware et de Palm Beach. Il fut l'un des chefs fondateurs de l'Orchestre Symphonique National de Taiwan et il a dirigé la Compagnie d'Opéra Lyrique de New York dans une grande production de l'opéra *Acis et Galathée* de Lully aux Etats-Unis.

Recording data: [1] 1994-02-26 at the Centre of Culture, Katowice, Poland; [2-28] 1994-08-16; 1994-09-02; 1994-10-11; 1995-01-17; 1996-05-10/14/21/29/31; 1996-06-03/04/06/17 at Patrych Sound Studios, New York City, USA

Recording engineers: [1] Beata Jankowska-Burzyńska; [2-28] Joseph Patrych

[1] Polish Radio equipment; [2-28] 2 Neumann KM140 microphones; Soundcraft 200B mixer; Sony PCM 7010 DAT recorder; Lexicon 300 A/D converter; T.C. Electronics M-5000

Producers: [1] Jerzy Noworol; [2-28] Joseph Patrych

Digital editing: [1] Lech Totwiński, [2-28] Chris Rice

Cover text: © Thomas Tirino 1996

Spanish translation: Gian Castelli

German translation: Julius Wender

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover: photograph of Ernesto Lecuona

(courtesy E.B. Marks Music Corporation)

Photograph of Lecuona with Buster Keaton and friends at

MGM studios, Culver City, California: courtesy Felix

Guerrero and Sergio García-Marruz

Photograph of Thomas Tirino: Nick Bais

Photograph of Michael Bartos: Martha Swope

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett,

Compact Design Ltd.

Colour origination: Studio 90 Ltd.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© 1994 - 1996, © 1996, BIS Records AB

BIS gratefully acknowledges the assistance of Ron Mannarino in Initiating the Lecuona project and his invaluable help in assuring its success.

THOMAS TIRINO