

 BIS
CD-1104 DIGITAL

ERNESTO LECUONA
The Complete Piano Music
Volume 5

THOMAS TIRINO, piano

featuring the exotic
Danzas Afro-Cubanas
and popular hits from
Maria la Ó

LECUONA, Ernesto (1895-1963)

The Complete Piano Music – Volume 5

DANZAS CUBANAS

Danzas Afro-Cubanas *(Peer-Southern)* **6'58**

1	Negra Mersé	2'35
2	La Negra Lucumí*	1'59
3	La Conga se Va	2'11

(**Bruce Engel**, trumpet I & III; **Gerald Kocher**, trumpet II; **Lawrence Witmer**, trombone;

Denise Hoff, clarinet I (1, 3) & II (3); **Andrew Serman**, clarinet II (1); **Joanne Sternberg**, clarinet I & II (2);

Vincent Ricciatelli, saxophone I & II; **Steven Marks**, contrabass; **Alan Silverman**, percussion)

Danzas Cubanas *(Peer-Southern)* **15'36**

4	Dame tu Amor (Renee Jolles , violin; Alan Silverman , percussion)	1'25
5	Loraba en Sueños* (Renee Jolles , violin)	2'11
6	Aquí Está* (Bruce Engel , trumpet I & II; Alan Silverman , percussion)	1'51
7	Andar (Renee Jolles , violin; Vivian Fleishaker , oboe)	1'22
8	Tu Serás* (Vincent Ricciatelli , saxophone I & II; Alan Silverman , percussion)	2'03
9	Melancolía* (Denise Hoff , clarinet)	2'11
10	Negríta (Renee Jolles , violin; Alan Silverman , percussion)	1'49
11	Muñequita (Mary Larson , flute; Denise Hoff , clarinet)	2'06

WALTZES

Tres Valses *(E.B. Marks)* **8'01**

12	Rococó (Vals en si bemol mayor)	2'23
13	Azul (Vals en la bemol mayor)	2'08
14	Encantamiento (Vals en re bemol mayor)	3'18

Album de Valses (1918) <i>(E.B. Marks)</i>		19'07
15	Bon Ton*	2'11
16	Vals de las Sombras (original 1918 version)	4'31
17	Vals del Ensueño*	3'39
18	Vals del Yumuri*	2'32
19	Vals del Ebro*	3'05
20	Vals de las Flores*	2'41
21	Vals Rosa <i>(Warner Bros.)</i>	2'14
22	Vals del Rhin * (Mark Steinberg, violin) <i>(Peer-Southern)</i>	2'38
23	Vals de Pierrot * (Mark Steinberg, violin) <i>(Peer-Southern)</i>	1'43
<hr/>		
24	Pasa Calle and Java <i>(E.B. Marks)</i>	1'26
	from the 20th Century Fox Film <i>Carnival in Costa Rica</i>	
<hr/>		

MUSIC FOR ZARZUELA

25	Lamento Africano (from <i>El Cafetal</i>) <i>(E.B. Marks)</i>	4'30
	(Gloria Perkins, violin; Vivian Fleishaker, oboe; Alan Silverman, percussion)	
26	La Ronda del Amor (from <i>Maria la Ó</i>) <i>(Peer-Southern / E.B. Marks)</i>	2'18
	(Gloria Perkins, violin; Alan Silverman, percussion)	
27	La Mulata Chancletera (from <i>Maria la Ó</i>) <i>(Peer-Southern)</i>	2'53
	(Gloria Perkins, violin; Alan Silverman, percussion)	
<hr/>		

Thomas Tirino, piano

All musical arrangements by Thomas Tirino

* = World Première Recording

INSTRUMENTARIUM

Grand piano: Steinway D, Hamburg

Piano Technician: Kenneth A. Farnum Jr.

The music of **Ernesto Lecuona**, one of the major songwriters of this century, often conjures up romance, mystery, and far-away exotic places. Lecuona's sublime melodic gift and ravishing vocal lines give his music both the wide mass appeal and exceptional depth of human emotion that enable his works to endure as popular favourites of audiences and performers everywhere. Sometimes called 'the Cuban Gershwin', Lecuona combined classical and popular music, creating a new hybrid of unique works. His sophisticated tonal palette embraces a broad range of Spanish and Central European influences, and, frequently, touches from the heart and soul of Africa.

Born on 6th August 1895 in the city of Guanabacoa, Cuba, across the bay from Havana, the young Lecuona demonstrated extraordinary talent first for the piano, and eventually composition, which became an increasingly important force in his life. He wrote his first piano solo when he was 11, his first song at the age of 18 and, six years later, his first large-scale theatre work, a musical score for the esteemed theatre review *Domingo de Piñata*. Extremely prolific, Lecuona wrote over 400 songs, 53 theatre works (including an opera) and 11 film scores in addition to innumerable solo, chamber and orchestral works and arrangements. Many music lovers continue to discover, to their surprise and delight, that Lecuona is the composer of a fondly remembered melody that they have always known. This wide variety and range of Lecuona's songs have given them singular adaptability to be arranged and transformed many times over into diverse instrumental combinations.

This recording contains many of Lecuona's popular songs in addition to more 'serious' works.

Lecuona founded and performed with the Lecuona Cuban Boys Band: likewise, this recording emulates an 'ensemble' feel. Thomas Tirino has arranged these works for various original instrumental combinations, each representing the feel and styles of the time of their composition in highly stylized, period Cuban forms, rather than flashy, 'contemporary' arrangements. This lends authenticity to the arrangements while preserving the composer's original intentions. The difficult and challenging piano parts have not been altered from the originals.

DANZAS CUBANAS

This recording completes all available *Danzas Cubanas* by Lecuona. Of those for voice and piano, all the available pieces are included on this CD (two further works could not be found), concluding Lecuona's output in this form. There has always been a question of how to perform these *danzas*, as piano solos or with voice and piano. The reason is that the piano writing is very virtuosic, while the melody is of secondary importance. Lecuona recorded several of these pieces as piano solos, not with voice. Thomas Tirino has arranged the vocal lines for various instruments to create the feel of the vocal line and to preserve the integrity of the composer's original intentions, but without altering the original piano parts.

Danzas Afro-Cubanas

These pieces complete all of Lecuona's known *danzas afro-cubanas*. (It is said that two more exist for piano solo, but these have not been documented). These works crystallize the essence of Afro-Cuban elements found in some of Lecuona's music.

Tirino has arranged these works in period Afro-Cuban 'big band' style for large ensemble, emulating the feel and character of Afro-Cuban-ism of the period.

Negra Mersé: 'Play the bongo!' exclaims the Afro-Cuban woman describing herself as 'the fire of Changó' (St. Barbara, a powerful saint in *santería*, traditional religious practices of Africa combined with Roman Catholicism).

La Negra Lucumí: An Afro-Cuban lady of coquettish charm and great seductive powers tells of her talents and gifts as *Lucumí* (someone who originated from Southwestern Nigeria and who practices *santería*).

La Conga se Va, 'the conga is going', is representative of the great conga lines that once swept the whole world in popularity during the 1930s and 1940s.

Danzas Cubanas

Dame Tu Amor, 'give me your love', has a very virtuosic piano opening with octaves. The wide interval spacing in the vocal line makes it one of the most beautiful of the set.

Lloraba en Sueños, 'crying in my dreams', is a piece engaging in a bit of tone painting. The cascading piano lines depict the 'dream', while the vocal line sobs, or 'cries' the sentiment of unrequited love.

Aquí Está shows the American influence on Cuba and Lecuona. It talks about dancing the one step and the Charleston in New York with a lovely young woman!

Andar is a 'walking' *andante* as the title suggests, strolling in a leisurely manner without knowing where one will end the journey.

Tu Serás, 'you will be the queen of my heart', is one of the best of the set. Presented here with

two saxophones and percussion, it has a very Cuban character with a surprise triple *piano*.

Melancolía is a *danza lenta* given to wistful melody as the title suggests. Tirino has used a clarinet to imitate the mood in the vocal line.

Negría depicts love for an Afro-Cuban woman and speaks of her beauty and charms. The middle section is typical of the *danza* form, being noticeably faster and different in character than the two outer sections. A *tango-conga*, it is full of great joy and Afro-Cuban spirit.

Muñequita: 'Little doll' is the nickname this man gives to the woman whom he adores. The piano part has great sweep with a soaring vocal line above.

WALTZES

Tres Valses

These three concert waltzes, or 'vales de concierto', are very classical in style and are for piano solo. Tirino has transcribed from Lecuona's 78rpm and LP recordings all changes and additions made to the music by the composer, and has employed them for these recordings.

Rococó (Vals en si mayor): the feel of this highly ornamented and embellished work suggests its title, and echoes Chopin, especially in the filigree writing of the middle section.

Azul (Vals en la bemol mayor) is not to be confused with *Vals Azul* from Lecuona's operetta *Lola Cruz*. This work has the left hand in swelling figures with wide leaps. The middle section has some interesting modulations.

Encantamiento (Vals en re bemol mayor), or 'Enchantment', is a grand, passionate waltz with a delicate middle section. Of particular interest is the *pianissimo* ending.

Album de Valses

Bon Ton is from *Album de Valses*, a set of six waltzes for piano solo published in 1918. As its title suggests, it depicts aristocratic elegance of turn of the century 'café society' of the early 20th century.

Vals de las Sombras, 'waltz of the shadows', was originally part of *Album de Valses*, published for piano solo. Lecuona later added lyrics to the melodic line, rewriting the work for voice and piano. Lecuona's original version contained two additional middle sections later omitted, replaced by new, more vocally suited material.

Thomas Tirino has restored the two middle sections from the 1918 original, as well as including the later substituted middle section. All Lecuona's additions and changes to the score from the composer's recording of the work have again been transcribed by Tirino and employed in this recording.

Vals del Ensueño, waltz of 'dreaming', is an understated waltz of great beauty.

Vals del Yumuri: The Yumuri valley, through which the Yumuri river flows, has been known in the past as one of the most beautiful areas in all of Cuba. A work also from *Album de Valses*, this piece gives the feel of the pulse of the river flowing through that tropical paradise.

Vals del Ebro: The River Ebro flows through Northern Spain. Lecuona imitates its currents and eddies in the accompaniment, and begins the waltz as a barcarolle.

Vals de las Flores, or 'Waltz of the Flowers', is a very upbeat, bright waltz full of joy and great abandon.

Vals Rosa is an interesting work that was published for voice and piano. The piano writing is

very virtuosic, however, and the middle section alone contains the vocal material, the rest being for solo piano.

Vals del Rhin, or 'Waltz of the River Rhine', shows the Central European influence in the music of Lecuona, and in many aspects is much like Lehár. This ravishing work was Lecuona's first waltz written for voice and piano in 1915. Thomas Tirino has arranged the vocal line of this and the next waltz for violin combined with the piano part.

Vals de Pierrot: the clown Pierrot has been a popular character portrayed in music, literature and art. A waltz for voice and piano, and one of Lecuona's earliest works, it has enormous beauty in the melodic line, expressing the clown's heart-felt love for his Columбина.

PASA CALLE AND JAVA

Pasa Calle and Java is a dance sequence in the musical number 'Gui-pi-pia' from the 20th Century Fox film *Carnival in Costa Rica*, for which Lecuona wrote the musical score.

MUSIC FROM ZARZUELA

Lamento Africano is from Lecuona's most original zarzuela, *El Cafetal* (*The Coffee Plantation*). The theatre work is full of Afro-Cuban style, numbers and form, something innovative for theatre-goers of its day. This piece is sung by the heroine, Africa, lamenting the suffering and injustice of Afro-Cuban people living in segregated Cuban society of the time: her life as a Lucumi. Giving the title of the continent to the heroine to express oppression of the people as a whole, it was a bold statement made by Lecuona for the audi-

ences of the 1930s, speaking out against social injustice and prejudice. Thomas Tirino has arranged the work with the original instrumental solos and percussion.

La Ronda del Amor, 'the rondo of love', is actually a combination of two works, *Los Enamorados* (the introduction), and *Amor que bonito has vuelto* (the waltz). The waltz melody was interpolated in the only recording of Lecuona's *zarzuela*, *María la Ó*, replacing the original waltz material of *Los Enamorados*. It is not clear if the composer sanctioned this change, but it has become associated with the work in this form. The lilting melody quotes an operetta by the Hungarian composer Kálmán in the middle section. Thomas Tirino has arranged the instrumentation with the composer's original percussion parts to render the charm of the original.

La Mulata Chanclitera is sung by an effusive Afro-Cuban woman from perhaps Lecuona's best known *zarzuela*, *María la Ó*. It is a very effective stage number in the theatre, danced with special wooden 'slippers' common among Afro-Cuban peasants of the past that accentuate its rhythm with great character. The percussion parts of the original orchestration highlight this effect, and Tirino has integrated these original percussion parts into his arrangement to create this character. The dancers keep up with the pulse as they dance off stage into a fade out. It is a fitting end to the syzygy of European and Afro-Cuban cultures personified in the music of Ernesto Lecuona.

© **Thomas Tirino 1999**

'Fingers Ablaze', exclaimed *Time* magazine about **Thomas Tirino** when that magazine 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 masterclasses and lectures on Lecuona's music in the United States, Europe and Latin America. He has given the world premières of many of Lecuona's works, including *Rapsodia Argentina*, in Spain, and subsequently its US première in Lincoln Center, New York City. Thomas Tirino is presently recording the Complete Piano Works of Ernesto Lecuona, a series of discs 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 *Fantare*.

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 Toronamon Hall in Tokyo and the Lincoln Center in New York City. About his Lincoln Center 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, the Little Orchestra Society, the Florida Philharmonic Orchestra, Jacksonville Symphony Orchestra and Portland Symphony Orchestra. Thomas Tirino has toured Eastern Europe extensively.

Among his numerous gold medals at international competitions are those 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. *Thomas Tirino is a Steinway Artist and a member of BMI.*

La música de **Ernesto Lecuona**, uno de los principales compositores de nuestro siglo, que me dejes con frecuencia insinúa el romance, el misterio y lejanos parajes exóticos. El sublime don melódico de Lecuona y sus cautivantes melodías hacen que su música no sólo sea atractiva para el público en general sino también que posea una excepcional profundidad de emociones que permite que su obra perdure entre las piezas favoritas tanto del público como en el repertorio de artistas de todas las latitudes. Lecuona, a quien en ocasiones se le refiere como el "Gershwin cubano", al hacer un cruce entre las músicas clásica y popular, crea un nuevo híbrido de obras únicas. En su sofisticado arcoiris musical se refleja por igual una amplia gama de influencias: la española, la centro europea y, con frecuencia, toques del corazón y alma del Africa.

Nacido en Cuba, el 6 de agosto de 1895 en la ciudad de Guanabacoa, Cuba, un pueblo que se encuentra cruzando hacia el otro lado de la Bahía de la Habana. De joven hizo derroche de un extraordinario talento: primero en el piano y eventualmente como compositor, convirtiéndose éste con el tiempo en un elemento cada vez más importante en su vida. Compuso su primera pieza para piano cuando sólo contaba con once años de edad; su primera canción a la edad de 18 y sólo seis años más tarde, su primera obra completa de teatro que consistía en la partitura para la preciada revista musical *Domingo de Piñata*. Lecuona fue grandemente prolífico; ilegó a componer más de 400 canciones, 53 obras teatrales (incluyendo una ópera) y la música para once películas, aparte de innumerables piezas para solista, para cámara y arreglos y obras orquestales. Muchos son los amantes de la mú-

sica que continúan descubriendo, para sorpresa y deleite propios, que Lecuona fue el compositor de alguna melodía que ellos cariñosamente reconrdaban desde siempre. La enorme variedad y gama de las canciones de Lecuona ha permitido su singular adaptabilidad para que éstas sean, repetidas veces, arregladas y transformadas en las más diversas combinaciones instrumentales.

En esta grabación hemos incluido muchas de las canciones populares y diferentes estilos de Lecuona aparte de algunas de sus obras más "serias". Lecuona formó el conjunto musical *Lecuona Cuban Boys* y por un tiempo participó con ellos en sus actuaciones; de igual manera, en esta grabación se procura emular el mismo ambiente de "conjunto". Thomas Tirino ha llevado a cabo arreglos de estas obras de manera que puedan ser interpretadas en variadas y novedosas combinaciones instrumentales. Cada una representa la forma de sentir y el estilo prevaleciente en el momento de su composición, pero tomando cuerpo en el formato altamente estilizado de ese periodo cubano y no en un arreglo llamativo y más contemporáneo. Ésto le imparte autenticidad al arreglo a la vez que respeta las intenciones originales del compositor. No se han alterado las partituras pianísticas originales cuando éstas son de naturaleza difícil y desafiante.

DANZAS CUBANAS

Con esta grabación se terminan de recopilar todas las *Danzas cubanas* de Lecuona. En cuanto a las que son para voz y piano, todas quedan incluidas en el presente volumen, sólo faltando dos. Desde siempre ha existido una

interrogante respecto de su ejecución: ¿deben ser interpretadas como piezas para solista? o ¿son para voz y piano?

Esto se debe a que las partituras para piano de estas *danzas* contienen mucho virtuosismo, jugando la melodía sólo un papel secundario. El mismo Lecuona grabó varias de estas piezas como solista y no con canto. Thomas Tirino ha hecho arreglos para las líneas vocales de varios instrumentos sin alterar el aspecto pianístico original para así preservar la integridad de las intenciones originales del compositor.

Danzas afro-cubanas

Estas piezas completan la grabación de todas las *danzas afro-cubanas* conocidas de Lecuona (se dice que existen dos más para sólo de piano, pero no se han encontrado pruebas de que así sea). Estas obras cristalizan la esencia de los elementos e influencias afro-cubanos que podemos escuchar en algunas de las composiciones de Lecuona.

Tirino ha realizado un arreglo de estas obras ubicándolas en el período de música afro-cubana al estilo de las "grandes bandas", expresando el sabor y el carácter del afro-cubanismo de aquel momento.

Negra Mersé: "¡Toca el bongó!" exclama la negra que se define a sí misma como "la candela de Changó" (un poderoso dios de la santería que suplanta a Santa Bárbara; una de las típicas combinaciones de las prácticas religiosas tradicionales de África con el catolicismo romano).

La Negra Lucumí: Una dama afro-cubana atractiva y coqueta con grandes poderes seductores declara sus talentos y habla de que tiene ese don porque es Lucumí (alguien originario del suroeste de Nigeria y que practica la santería).

La Conga se Va es representativa de las grandes congas que, en su momento, barrieron el mundo con su popularidad durante la década de los años 30 y 40.

Danzas Cubanas

Dame Tu Amor tiene un comienzo con octavas que requiere mucho virtuosismo. Al estar ampliamente espaciados los intervalos en la línea vocal, esta pieza resulta ser una de la más bellas de este grupo.

Lloraba en Sueños. En esta pieza Lecuona se ocupa un poco en pintar con las tonalidades. Las líneas en cascada del piano pintan el cuadro del "sueño" a la vez que la línea del canto solloza o "llora" por el sentimiento de aquél amor no correspondido.

Aquí Está demuestra aquella influencia norteamericana sobre Cuba y Lecuona. ¡Nos habla de bailar el *one step*, el *fox* y el *Charleston* en Nueva York con una bella y joven mujer!

Andar. Cómo lo sugiere el título, es un caminar sin que uno sepa dónde terminará la andanza.

Tu Serás. "Tú serás la reina de mi corazón", es una de las mejores de este grupo. Presentada aquí con dos saxofones y percusión, posee un carácter muy cubabo y un sorpresivo piano triple.

Melancolía es una danza lenta que, como lo sugiere el título, se entrega en una melodía en-vuelta en aforananza. Tirino ha utilizado el clarinete para imitar el sentimiento en la línea vocal.

Negrita. Retrata el amor que hay por una mujer negra y nos habla de su belleza y atractivos. La parte central es típica de la modalidad danza, saltando al oído su mayor rapidez y diferente carácter al de las secciones contiguas. Es un *tango-conga* lleno de mucha alegría y espíritu afro-cubano.

Muñequita. Un hombre le a puesto por apodo "muñequita" a la mujer que adora. Una sección para el piano, de larga extensión, está llena de virtuosismo con una línea melódica que se va remontando sobre ella.

VALSES

Tres Valses

Estos tres "vales de concierto" son de un estilo muy clásico y se supone que sean interpretados solamente en el piano. Tirino a hecho una transcripción de las grabaciones de Lecuona en discos de 78 RPM y LP, preservando todos los cambios y adiciones musicales hechos originalmente por el compositor.

Rococó (Vals en si mayor). El sentir en esta muy ornamentada y adornada obra sugiere su propio título y tiene ecos de Chopin, en particular la sección central que está llena de filigranas.

Azul (Vals en la bemol mayor) no deberá ser confundido con el *Vals Azul* de la opereta de Lecuona *Lola Cruz*. En esta pieza, la mano izquierda hace figuras ampulosas con amplios saltos. La porción central contiene algunas modulaciones interesantes.

Encantamiento (Vals en re bemol mayor). Un vals grandioso, apasionado con una delicada sección intermedia. La terminación de modo pianísimo es de especial interés.

Album de Valses

Bon Ton es del *Album de Valses*, una colección de seis vales para solo de piano publicada en 1918. Tal y como lo sugiere el título, nos retrata la elegancia aristocrática de la "sociedad de café" de la vuelta de siglo.

Vals de las sombras, originalmente incluido

en el *Album de Valses*, fue publicado para ser tocado en solo de piano. Posteriormente Lecuona le añadió letra a la línea melódica, reeditando la obra para voz y piano. La versión original de Lecuona contenía dos secciones centrales adicionales que luego fueron omitidas y posteriormente reemplazadas por un material nuevo y mejor adaptado a la voz.

Thomas Tirino ha restaurado las dos secciones centrales originales de la primera grabación de 1918 y también ha incluido la sección nueva que sustituyó a aquellas. Todas las adiciones y cambios que Lecuona le ha hecho a la partitura han sido, a partir de la grabación de la obra por el compositor, nuevamente transcritos aquí por Tirino y utilizados en esta grabación.

Vals del ensueño. Definir este vals como una pieza de "sueños" equivale a restarle importancia a este bellissimo vals.

Vals del Yumurí. El Valle del Yumurí, a través del cual fluye el río Yumurí, se conocía desde siempre como uno de los lugares más bellos en toda Cuba. Comunica el sentir del pulsar del río fluyendo por ese paraíso tropical.

Vals del Ebro. El río Ebro cursa a través del norte de España. Lecuona rememora sus corrientes y reflujos en el acompañamiento y comienza el vals como una barcarola.

Vals de las Flores es un vals vivaz con compases inacentuados que está pleno de alegría y mucho desenfreno.

Vals Rosa es una obra interesante que fue publicada para voz y piano. La partitura del piano, sin embargo, está llena de virtuosismo y solamente hay material para la voz en la sección central, consistiendo el resto en solo de piano.

Vals del Rin o *Vals del río Rin*, destaca la

influencia centroeuropea sobre la música de Lecuona y en muchos aspectos se asemeja mucho a Lehár. Esta encantadora obra fue el primer vals de Lecuona compuesto para voz y piano en 1915. Thomas Tirino a realizado un arreglo para violín de la línea vocal de éste, y el próximo vals, en el que lo acompaña con el piano.

Vals de Pierrot. El payaso Pierrot ha sido un personaje popular y aparece en la música, la literatura y el teatro. Es un vals para voz y piano y se encuentra entre los primeros que Lecuona compuso. Posee una enorme belleza en la línea melódica, en la que se expresa el profundo amor que siente el payaso por su Columбина.

PASA CALLE Y JAVA

Pasa Calle y Java consiste en una secuencia bailable contenida en el número musical "Gui-pi-pia" estrenado en la película *Carnaval en Costa Rica* de la Twentieth Century Fox, para la cual Lecuona compuso los temas musicales.

MUSICA DE LAS ZARZUELAS

Lamento Africano proviene de la zarzuela más original de Lecuona, *El Cafetal*. La obra teatral abunda en estilo, números y forma afro-cubanas, lo cual constituyó un elemento novedoso para los amantes del teatro de aquellos tiempos. Esta pieza la canta la heroína, África, que se lamenta del sufrimiento y la injusticia que han padecido las personas afro-cubanas que viven en la sociedad segregada de ese momento: vivía como una *lucumí*. Al bautizar a la heroína con el nombre del continente, para darle significado a la opresión que sufría este pueblo en general, hace Lecuona una valiente declaración, dentro del contexto de

las audiencias de la década de los años treinta, contra la injusticia y los prejuicios sociales. El arreglo que de la obra ha hecho Thomas Tirino, preserva los solos de instrumento y percusión originales.

La ronda del amor es en realidad una combinación de dos obras; *Los Enamorados* (la introducción) y *Amor que bonito has vuelto* (el vals). La melodía del vals fue intercalada en la única grabación de la zarzuela de Lecuona *Maria la O*, reemplazando así la parte del vals original de *Los Enamorados*. No está del todo claro si el compositor aprobó este cambio, pero la asociación ha prevalecido. La alegre melodía hace cita, en la sección central, de una opereta por el compositor húngaro Kálmán. Thomas Tirino ha hecho un arreglo instrumental utilizando las partes originales de percusión del compositor, para reproducir el encanto de la pieza original.

La Mulata Chanclitera la canta una mujer negra muy efusiva en la que es quizá la mejor conocida zarzuela de Lecuona, *Maria la O*. En el escenario es un número muy efectivo ya que se baila con chancleras (en Cuba usualmente una zapatilla sin talón cuya suela es de madera y que comúnmente eran utilizadas por las clases menos privilegiadas) lo cuál le imprime mucho carácter al ritmo. Los segmentos de percusión de la orquestación original hacen que se destaque este efecto y Tirino los ha incorporado a este arreglo con tal propósito. Los bailarines mantienen esta cadencia a medida que van abandonando la escena. Es un merecido final a la contraposición de las culturas europeas y afrocubana ejemplificada en la música de Ernesto Lecuona.

© Thomas Tirino 1999

"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 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 Gorodnitzki. *Es un Artista Steinway e un miembro de BMI.*

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

Recording data: 1993-07-21/28; 1993-08-15; 1994-06-15/21/28; 1994-07-11/16; 1994-08-03/5; 1997-02-04; 1999-06-01/29; at Patrych Sound Studios, New York City, USA

Recording engineer: Joseph Patrych
Digital editing: Chris Rice, Lech Tołwiński
Neumann KM140, Neumann KM 84, Schoeps MK5 and Sony ECM77 microphones; Soundcraft 200B and Hardy M1 microphone pre-amplifiers; Prism AD2, Prism AD124 and Apogee AD1000 A/D converters; Sony PCM-7010, Tascam DA88 and Tascam DA38 recorders

Producer: Joseph Patrych

Cover Text: ©Thomas Tirino 1999
Spanish Translation: Micheal Angelo Pacelli and Maestro Manolo Lamas
German Translation: Julius Wender
French Translation: Arlette Lemieux-Chené
Front cover design: Peter Schoenecker
Photograph of Thomas Tirino by X
Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England
Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

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

© 1993, 1994, 1997 & 1999; © 1999,
BIS Records AB

Die Musik von **Ernesto Lecuona**, einem der wichtigsten Songkomponisten dieses Jahrhunderts, beschwört häufig Romantik, Mystik und entfernte, exotische Plätze herauf. Lecuonas sublimen melodische Gabe und hinreißende Gesangslinien geben seiner Musik sowohl die Anziehungskraft auf die breiten Massen als auch die außerordentliche Tiefe menschlicher Emotionen, durch welche seine Werke überall bei Publikum und Interpreten beliebte Favoriten sind. Gelegentlich „kubanischer Gershwin“ genannt, schuf er eine Kreuzung zwischen klassischer und Populärmusik, eine neue hybride einzigartige Werke. Seine raffinierte Klangpalette umfaßt ein breites Register spanischer und mitteleuropäischer Einflüsse, mit häufigen Einschlägen von Herz und Seele Afrikas.

Am 6. August 1895 in der kubanischen Stadt Guanabacoa geboren, quer über die Bucht bei Havanna, wies Lecuona bereits in seiner Kindheit ein außerordentliches Talent für Klavier auf, dann auch für Komposition, die in seinem Leben eine immer stärkere Kraft wurde. Mit elf Jahren schrieb er sein erstes Klavierstück, mit 18 sein erstes Lied, und sechs Jahre später sein erstes großskaliges Theaterwerk, eine Partitur für die geschätzte Revue *Domingo de Piñata*. Der extrem produktive Lecuona schrieb über 400 Songs, 53 Theaterwerke (darunter eine Oper) und elf Filmpartituren, außerdem unzählige Solo-, Kammermusik- und Orchesterwerke und Arrangements. Viele Musikliebhaber entdecken immer wieder zu ihrem Staunen und Entzücken, daß Lecuona der Komponist einer geliebten Melodie ist, die sie schon immer kannten. Diese große Vielfalt der Songs von Lecuona gab ihnen die einzigartige Anpassungsfähigkeit, immer wieder in verschiedenen instrumentalen Kombi-

nationen arrangiert und umgeschrieben werden zu können.

Die vorliegende Aufnahme enthält viele von Lecuonas beliebten Songs, dazu noch „seriosere“ Werke. Lecuona gründete die Lecuona Cuban Boys Band, mit der er auch spielte, und diese Aufnahme strebt ebenfalls einem „Ensemblegefühl“ nach. Thomas Tirino arrangierte die Werke für verschiedene originelle Instrumentalkombinationen, die Gefühl und Stile ihrer Entstehungszeit in stilisierten kubanischen Formen nachbilden, also keine glänzenden, „zeitgenössischen“ Arrangements. Dies verleiht den Arrangements Authentizität bei Erhaltung der ursprünglichen Intentionen des Komponisten. Die schwierigen und herausfordernden Klavierparts wurden den Originalen gegenüber nicht verändert.

DANZAS CUBANAS

Mit dieser CD liegen sämtliche erhalten gebliebene *Danzas Cubanas* von Lecuona vor. Die Sammlung jener für Gesang und Klavier ist bis auf zwei komplett. Es wurde stets diskutiert, wie man diese *Danzas* am besten aufführen sollte, als Klaviersoli oder mit Gesang und Klavier. Der Grund ist, daß der Klaviersatz sehr virtuos ist, während die Melodie eine zweitrangige Rolle spielt. Lecuona machte Aufnahmen mehrerer dieser Stücke als Klaviersoli, ohne Gesang. Thomas Tirino richtete die Gesangstimmen für verschiedene Instrumente ein, um das Gefühl der Gesangslinie und die Integrität der ursprünglichen Intentionen des Komponisten zu bewahren, aber ohne die ursprünglichen Klavierstimmen zu verändern.

Danzas Afro-Cubanas

Mit diesen Stücken liegen Lecuonas sämtliche bekannte *Danzas Afro-Cubanas* vollständig vor (es wird behauptet, daß zwei weitere für Klavier solo existieren, aber sie sind nicht dokumentiert.) Diese Werke kristallisieren das Wesentliche der afro-kubanischen Elemente heraus, die in Teilen der Musik von Lecuona zu finden sind. Tirino richtete diese Werke in zeitgerechtem, afro-kubanischem „Big Band“-Stil für großes Ensemble ein, und strebte dem Gefühl und dem Charakter des damaligen Afro-Kubanismus nach.

Negra Mersé: „Spiele Bongo!“ ruft die Afro-Kubanerin aus, die sich als „Feuer von Changó“ beschreibt (Hl. Barbara, eine mächtige Heilige in der *Santería*, der traditionellen afrikanischen Religion in Kombination mit dem römischen Katholizismus).

La Negra Lucumí: Eine afro-kubanische Frau von koketter Anmut und großer verführerischer Kraft erzählt von ihrem Talent und ihrer Begabung als *Lucumí* (jemand aus Südwestnigeria, der *Santería* praktiziert).

La Conga se Va. „Die Conga geht los!“ vertritt die Kraft, mit der die Congas einst die Welt der 1930er und 40er Jahre durch ihre Beliebtheit eroberten.

Danzas Cubanas

Dame Tu Amor, „Gib mir deine Liebe“ hat einen sehr virtuosen Klavierbeginn mit Oktaven. Durch die weiten Intervalle des Gesangsparts ist dies eines der schönsten Stücke der Sammlung.

Lloraba en Sueños, „In meinen Träumen weinend“, bringt ein wenig Tonmalereien. Die herabfallenden Klavierlinien schildern den „Traum“, während der Gesangspart das Gefühl unglücklicher Liebe schluchzt, oder „weint“.

Aquí Está ist ein Beispiel des amerikanischen Einflusses auf Kuba und Lecuona. Das Stück schildert, wie in New York Onestep und Charleston mit einer schönen jungen Frau getanzt werden!

Andar: Wie der Titel andeutet, ist dies ein „gehendes“ *Andante*, in Unwissenheit des Zieles geruhend dahinschlendernd.

Tu Serás, „Du wirst die Königin meines Herzens sein“, ist eines der besten Stücke der Sammlung. Hier mit zwei Saxophonen und Schlagzeug gespielt hat es einen sehr kubanischen Charakter mit einem überraschenden dreifachen *Piano*.

Melancolía ist eine *Danza lenta*, mit einer schwermütigen Melodie, wie der Titel andeutet. Um die Stimmung des Gesangsparts zu imitieren verwendete Tirino eine Klarinette.

Negríta schildert die Liebe zu einer afro-kubanischen Frau und erzählt von ihrer Schönheit und Anmut. Der Mittelteil ist für die Form der *Danza* typisch, auffallend schneller als die Eckteile, und verschiedenen Charakters. Diese *Tango-Conga* ist voll großer Freude und afro-kubanischen Geistes.

Muñequita: „Kleine Puppe“ ist der Kosename, den dieser Mann seiner Angebeteten gibt. Der Klavierpart hat unter der hoch aufragenden Gesangslinie großen Schwung.

WALZER

Tres Valses

Diese drei Konzertwalzer, „valsés de concierto“, sind im Stil sehr klassisch, und für Klavier solo geschrieben. Aus Lecuonas 78er und LP-Aufnahmen transkribierte Tirino sämtliche vom Komponisten vorgenommenen Veränderungen und

Ergänzungen, und verwendete sie bei der vorliegenden Aufnahme.

Rococó (Vals en si mayor): Das Gefühl dieses stark verzerrten Werks stimmt mit dem Titel überein und ist ein Echo von Chopin, besonders in der Filigranarbeit des Mittelteils.

Azul (Vals en la bemol mayor) darf nicht mit dem *Vals Azul* aus Lecuonas Operette *Lola Cruz* verwechselt werden. Hier spielt die linke Hand umfangreiche Figuren mit großen Sprüngen. Der Mittelteil bietet einige interessante Modulationen.

Encantamiento (Vals en re bemol mayor), „Verzauberung“, ist ein großer, leidenschaftlicher Walzer mit einem zarten Mittelteil. Von besonderem Interesse ist der Pianissimoschluß.

Album de Valses

Bon Ton ist aus dem *Album de Valses*, einer 1918 erschienenen Sammlung von sechs Walzern für Klavier solo. Wie der Titel andeutet, wird hier aristokratische Eleganz aus dem „Kaffeehausleben“ des frühen 20. Jahrhunderts geschildert.

Vals de las Sombras: Der „Walzer der Schatten“ war ursprünglich ein Teil des für Soloklavier erschienenen *Album de Valses*. Später setzte Lecuona einen Text zur Melodielinie und schrieb das Werk für Gesang und Klavier um. Die Originalfassung umfaßte zwei zusätzliche Mittelteile, die später gestrichen und durch neues, gesanglich geeigneteres Material ersetzt wurden. Thomas Tirino stellte die beiden Mittelteile des 1918er Originals unter Beibehaltung des späteren Mittelteils wieder her. Sämtliche Zusätze und Veränderungen, die aus der Aufnahme des Werks durch den Komponisten hervorgehen, wurden von Tirino transkribiert und bei der vorliegenden Aufnahme verwendet.

Vals del Ensueño, „Traumwalzer“, ist ein vernachlässigter Walzer von großer Schönheit.

Vals del Yumurí: In früheren Zeiten war das Yumurí-Tal, durch welches der Yumurí-Fluß fließt, als eine der schönsten Gegenden Kubas bekannt. Dieses Werk, ebenfalls aus dem *Album de Valses*, vermittelt ein Gefühl des Pulses des durch das tropische Paradies fließenden Flusses.

Vals del Ebro: Der Fluß Ebro fließt durch den Norden Spaniens. Lecuona imitiert in der Begleitung seine Stromschnellen und beginnt den Walzer wie eine Barkarolle.

Vals de las Flores: Der „Blumenwalzer“ ist ein sehr fröhlicher, heller Walzer voller Freude und Hingabe.

Vals Rosa ist ein interessantes Werk, das für Gesang und Klavier herausgegeben wurde. Der Klaviersatz ist aber sehr virtuos, und es ist nur der Mittelteil, der eine Gesangstimme hat; der Rest ist für Soloklavier.

Vals del Rhin (Walzer des Rheins) zeugt vom mitteleuropäischen Einfluß in Lecuonas Musik, und erinnert in vielfacher Hinsicht stark an Lehár. Dieses entzückende Werk war der erste Walzer, den Lecuona 1915 für Gesang und Klavier schrieb. In diesem und dem nächsten Walzer setzte Thomas Tirino die Singstimme für Violine, in Kombination mit dem Klavierpart.

Vals de Pierrot: Der Clown Pierrot ist eine beliebte Gestalt, häufig abgebildet in der Musik, der Literatur und der Kunst. Dieser Walzer für Gesang und Klavier, eines von Lecuonas frühesten Werken, hat eine enorme Schönheit in der Melodielinie, die die Liebe des Clowns zu seiner Columbina zum Ausdruck bringt.

PASA CALLE UND JAVA

Pasa Calle und Java ist eine Tanzszene aus der Musiknummer „Gui-pi-pia“ aus dem Film der 20th Century Fox *Carnival in Costa Rica*, für den Lecuona die Musik schrieb.

ZARZUELAMUSIK

Lamento Africano ist aus Lecuonas originellster Zarzuela, *El Cafetal (Die Kaffeepflanzung)*. Das Theaterstück weist eine Fülle von afro-kubanischem Stil, Nummern und Form auf, was für die damaligen Theaterbesucher neu war. Dieses Stück wird von der Heldin Africa gesungen, die sich über das Leiden und die Ungerechtigkeit beklagt, deren Opfer die afro-kubanischen Menschen in der segregierten kubanischen Gesellschaft von damals sind: ihr Leben als Lucumí. Der Heldin den Namen des ganzen Kontinents zu geben, um die Unterdrückung eines ganzen Volks zum Ausdruck zu bringen, war eine kühne Stellungnahme, die Lecuona dem Publikum der 1930er Jahre brachte, gegen soziale Ungerechtigkeit und Vorurteile. Thomas Tirino arrangierte das Werk mit den Instrumentalsoli und dem Schlagzeug des Originals.

La Ronda del Amor, „Das Liebesrondo“, ist eigentlich eine Kombination zweier Werke, *Los Enamorados* (die Einleitung) und *Amor que bonito has vuelto* (der Walzer). Die Walzermelodie wurde in die einzige Aufnahme von Lecuonas Zarzuela *Maria la O* eingefügt, wo sie das ursprüngliche Walzermaterial von *Los Enamorados* ersetzte. Es ist nicht klar, ob der Komponist diese Veränderung billigte, aber sie ist seither mit dem Werk verknüpft. Die beschwingte Melodie zitiert in der Mitte eine Operette des ungarischen Komponisten Kálmán. Um den Charme des Originals

zu wahren, arrangierte Thomas Tirino die Orchestration mit den ursprünglichen Schlagzeugparts des Komponisten.

La Mulata Chancletera wird von einer exaltierten Afro-Kubanerin in Lecuonas vielleicht bekanntesten Zarzuela, *Maria la O*, gesungen. Im Theater ist dies eine sehr effektvolle Nummer, die mit besonderen hölzernen „Pantoffeln“ getanzt wird, die unter den afro-kubanischen Bauern der Vergangenheit üblich waren, und die den Rhythmus sehr charakteristisch unterstreichen. Die Schlagzeugparts der ursprünglichen Orchestration heben diese Wirkung hervor, und Tirino bezog sie in sein Arrangement mit ein. Die Tänzer halten sich an diesen Puls, während sie von der Bühne in eine Ablende hinaustanzten. Es ist ein passender Schluß der Syzygy europäischer und afro-kubanischer Kulturen, die in der Musik von Ernesto Lecuona verkörpert wird.

© Thomas Tirino 1999

„Fingers Ablaze“ (etwa: Glühende Finger) rief die Zeitschrift *Time* aus, als sie 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 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 begeisterte Aufführungen von Lecuonas Musik im National-

theater 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-Klavierwettbewerb 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 *Fantare* 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 Toronamon-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 Ehrendiplom 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. *Thomas Tirino spielt Steinway.*

La musique d'**Ernesto Lecuona**, l'un des plus importants auteurs de chansons de ce siècle, évoque souvent la romance, le mystère et des endroits exotiques lointains. Le don mélodique sublime de Lecuona et les lignes vocales ravissantes donnent à sa musique le grand attrait de masse et la profondeur exceptionnelle d'émotion humaine qui permettent à ses œuvres de rester les préférées populaires du public et des interprètes de partout. Appelé parfois "le Gershwin cubain", le croisement de Lecuona de la musique classique et populaire crée un nouvel hybride d'œuvres uniques. Sa palette tonale raffinée embrasse un large éventail d'influences espagnoles et européennes du centre et, souvent, touche au cœur et à l'âme de l'Afrique.

Né le 6 août 1895 dans la ville de Guanabacoa à Cuba, de l'autre côté de la baie de La Havane, le jeune Lecuona montra un talent extraordinaire d'abord pour le piano puis pour la composition, qui devint une force de plus en plus importante dans sa vie. Il écrivit son premier solo pour piano à l'âge de 11 ans, sa première chanson à 18 ans et, six ans plus tard, sa première œuvre de théâtre de grande échelle, une partition pour l'estimée revue de théâtre *Domingo de Piñata*. Extrêmement fécond, Lecuona écrivit plus de 400 chansons, 53 œuvres pour la scène (dont un opéra) et 11 partitions pour films en plus d'innombrables solos, œuvres de chambre et orchestrales et arrangements. Plusieurs mélomanes continuent de découvrir, à leur surprise et grande joie, que Lecuona est le compositeur d'une mélodie qu'ils ont toujours connue et dont ils se rappellent avec émotion. Cette grande variété et la portée des chansons de Lecuona leur ont donné une adaptabilité singulière pour les arrangements et plusieurs transformations en

diverses combinaisons instrumentales.

Cet enregistrement renferme plusieurs des chansons populaires de Lecuona en plus d'œuvres plus "sérieuses". Lecuona fonda l'ensemble Lecuona Cuban Boys Band avec lequel il se produisait; de même, cet enregistrement imite un sens "d'ensemble". Plutôt que d'en faire des arrangements "contemporains" criards, Thomas Tirino a arrangé ces œuvres pour diverses combinaisons instrumentales originales, chacune représentant l'impression et les styles du temps de leur composition en formes hautement stylisées de Cuba de l'époque. Cela donne aux arrangements un sens d'authenticité tout en respectant les intentions originales du compositeur. Les parties pour piano difficiles et stimulantes sont restées telles que les originales.

DANZAS CUBANAS

Cet enregistrement termine la présentation de toutes les *Danzas Cubanas* possibles de Lecuona. De celles pour voix et piano, la collection est ici complète sauf deux seulement qui manquent. On s'est toujours demandé comment interpréter ces *danzas*, comme solos pour piano ou pour voix et piano. La raison est que l'écriture pour piano est très virtuose tandis que la mélodie est d'importance secondaire. Lecuona enregistra plusieurs de ces pièces comme solos pour piano, pas avec voix. Thomas Tirino a arrangé les lignes vocales pour différents instruments pour créer l'effet d'une ligne vocale et préserver l'intégrité des intentions originales du compositeur mais sans altérer les parties originales pour piano.

Danzas Afro-Cubanas

Ces pièces complètent toutes les *danzas afro-cubanas* connues de Lecuona. (On a dit qu'il en existe deux autres pour piano solo mais elle n'ont pas été documentées.) Ces œuvres cristallisent l'essence des éléments afro-cubains dans une partie de la musique de Lecuona. Tirino a arrangé ces œuvres dans le style de "big band" afro-cubain de l'époque pour grand ensemble, imitant l'effet et le caractère de l'afro-cubanisme d'alors.

Negra Mersé: "Jouez du bongol!", s'exclame la femme afro-cubaine se décrivant elle-même comme "le feu de Changó" (Ste Barbara, une sainte énergique dans *santería*, pratiques religieuses traditionnelles de l'Afrique combinées au catholicisme romain).

La Negra Lucumí: Une dame afro-cubaine au charme coquet et aux grands pouvoirs séducteurs parle de ses talents et dons de *Lucumí* (quelqu'un originaire du Nigeria du sud-ouest et qui pratique la *santería*).

La Conga se Va, "la conga marche", est représentative des grandes lignes de conga dont la popularité balaya le monde dans les années 1930 et 40.

Danzas Cubanas

Dame Tu Amor, "Donne-moi ton amour", a un début virtuose au piano avec des octaves. Le grand espace intervallaire dans la ligne vocale en fait l'une des plus belles de la série.

Lloraba en Sueños, "En pleurs dans mes rêves", est une pièce engageante avec un peu de peinture vocale. Les lignes en cascades du piano décrivent le "rêve" tandis que la ligne vocale sanglote ou "pleure" le sentiment d'amour non partagé.

Aquí Está montre l'influence américaine sur Cuba et Lecuona. On parle de la danse du *one step* et du *Charleston* dans New York avec une adorable jeune femme!

Andar, comme le titre le suggère, est un *andante* "marchant", flanant sans savoir où le voyage se terminera.

Melancolía est une *danza lenta* à la mélodie mélancolique comme le titre le suggère. Tirino a utilisé une clarinette pour imiter l'atmosphère de la ligne vocale.

Tu Serás, "Tu seras la reine de mon cœur", est l'une des meilleures de la série. Présentée ici avec deux saxophones et percussion, elle révèle un caractère très cubain avec un triple piano surprenant.

Negríta décrit l'amour pour une femme afro-cubaine et parle de sa beauté et de ses charmes. La section du milieu est typique de la forme de *danza*, étant nettement plus rapide et de caractère différent des deux sections externes. Un *tango-conga*, elle est remplie d'une grande joie et d'esprit afro-cubain.

Muñequita, "Petite poupée", est le nom doux qu'un homme donne à une femme qu'il adore. La partie de piano fait de grands mouvements sous une ligne vocale élancée.

VALSES

Tres Valses

Ces trois valse de concert ou "valse de concierto" sont de style très classique et pour piano solo. Tirino a transcrit des enregistrements de Lecuona sur disques de 78 et 33 tours tous les changements apportés à la musique par le compositeur et il les a employés dans ces enregistrements.

Rococó (Vals en si mayor): L'esprit de cette œuvre très ornementée et embellie suggère son titre et fait écho à Chopin, surtout dans l'écriture de filigrane de la section du milieu.

Azul (Vals en la bemol mayor) ne doit pas être confondue avec *Vals Azul* de l'opérette *Lola Cruz* de Lecuona. Cette œuvre donne à la main gauche des figures expressives aux grands sauts. La section du milieu offre quelques modulations intéressantes.

Encantamiento (Vals en re bemol mayor) ou "Enchantement" est une grande valse passionnée avec une délicate section intermédiaire. La fin *pianissimo* est particulièrement intéressante.

Album de Valses

Bon Ton provient d'*Album de Valses*, une série de six valse pour piano solo publiées en 1918. Comme son titre le suggère, elle décrit l'élégance aristocratique de la "société de café" du changement de siècles au début du 20e siècle.

Vals de la Sombras, "valse des ombres", fit d'abord partie d'*Album de Valses* pour piano solo. Lecuona ajouta plus tard des paroles à la ligne mélodique, récrivant l'œuvre pour voix et piano. La version originale de Lecuona renfermait deux sections intermédiaires supplémentaires omises ensuite, remplacées par du matériel nouveau plus approprié à la voix.

Thomas Tirino a restauré les deux sections du milieu de la version originale de 1918 et il a inclus la section intermédiaire substituée ultérieurement. Toutes les additions et les changements de la partition de l'enregistrement de l'œuvre par le compositeur ont encore une fois été transcrits par Tirino et employés sur ce disque.

Vals del Ensueño, valse de "rêve", est une valse minimisée d'une grande beauté.

Vals del Yumurí: la vallée du Yumurí, traversée par la rivière Yumurí, a été connue comme l'un des plus beaux endroits de Cuba dans le passé. Une autre œuvre tirée d'*Album de Valses*, cette pièce donne l'impression de la pulsation de la rivière coulant à travers ce paradis tropical.

Vals del Ebro: la rivière Ebro coule dans le nord de l'Espagne. Lecuona imite son flux et reflux dans l'accompagnement et commence la valse comme une barcarolle.

Vals de las Flores ou "Valse des Fleurs" est une valse brillante très optimiste remplie de joie et de grand abandon.

Vals Rosa est une œuvre intéressante publiée pour voix et piano. L'écriture pour piano est cependant très virtuose et seule la section du milieu renferme le matériel vocal, le reste étant pour piano solo.

Vals del Rhin ou valse du Rhin montre l'influence de l'Europe centrale dans la musique de Lecuona et, sous plusieurs aspects, elle ressemble à la musique de Lehár. Cette œuvre ravissante fut la première valse que Lecuona écrivit pour voix et piano en 1915. Thomas Tirino a arrangé la ligne vocale de cette valse et de la suivante pour violon et la partie de piano.

Vals de Pierrot: Le clown Pierrot a été un caractère populaire décrit en musique, en littérature et en art. Une valse pour voix et piano, et l'une des premières œuvres de Lecuona, sa ligne mélodique est d'une grande beauté, exprimant l'amour sincère du clown pour sa Columбина.

PASA CALLE AND JAVA

Pasa Calle and Java est une suite de danses dans le numéro musical "Gui-pi-pia" du film de 20th Century Fox *Carnaval in Costa Rica* dont Lecuona écrivit la musique.

MUSIQUE DE ZARZUELA

Lamento Africano provient de la *zarzuela* la plus originale de Lecuona, *El Cafetal (La plantation de café)*. L'œuvre théâtrale est remplie de style, numéros et forme afro-cubains, quelque chose de nouveau pour les amateurs de théâtre de ce temps. La pièce est chantée par l'héroïne, Africa, pleurant la souffrance et l'injustice supportées par le peuple afro-cubain vivant dans la société cubaine ségrégée de l'époque: sa vie de *Lucumí*. Donnant le nom d'un continent à l'héroïne pour exprimer l'oppression du peuple en tout, c'était une affirmation osée de Lecuona pour le public des années 1930, une voix s'élevant contre l'injustice sociale et les préjugés. Thomas Tirino a arrangé l'œuvre avec les solos instrumentaux et la percussion de la version originale.

La Ronda del Amor, "le rondo d'amour", est en fait une combinaison de deux œuvres, *Los Enamorados (Les amoureux – l'introduction –)* et *Amor que bonito has vuelto (Amour, tu es revenu – la valse –)*. La mélodie de valse fut intercalée dans le seul enregistrement de la *zarzuela Maria la Ó* de Lecuona, remplaçant le matériel original de valse de *Los Enamorados*. Il n'est pas clair si le compositeur approuva ce changement mais il est devenu associé avec l'œuvre dans cette forme. La mélodie berçante cite une opérette du compositeur hongrois Kálmán dans la section du milieu. Thomas Tirino a arrangé l'instrumentation

avec les parties de percussion originales du compositeur pour rendre le charme de l'original.

La Mulata Chanclitera est chantée par une femme afro-cubaine démonstrative de la *zarzuela* la mieux connue peut-être de Lecuona, *Maria la Ó*. C'est un numéro de scène à grand effet au théâtre, dansé avec des sabots spéciaux communs chez les paysans afro-cubains du passé, qui en accentuent le rythme avec beaucoup de caractère. Les parties de percussion de l'orchestration originale soulignent cet effet et Tirino a intégré ces parties de percussion originales dans son arrangement pour créer ce caractère. Les danseurs gardent la pulsation quand ils sortent en dansant et disparaissent. C'est une fin appropriée au mélange des cultures européennes et afro-cubaine personnalisée dans la musique d'Ernesto Lecuona.

© **Thomas Tirino 1999**

"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, décauvrant 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 de ses héritiers. 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 Havane 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 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-Pétersbourg 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 Concours 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-Pétersbourg 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 a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en musique après avoir étudié avec Sascha Gorodnitzki. *Thomas Tirino est un artiste Steinway.*

Ernesto Lecuona