

ERNESTO LECUONA (Cuba, 1895 - 1963)

ESPAÑOL:

Niño prodigio, realizó su primer recital de piano a los 5 y su primera composición a los 13 años. Estudió en el *Conservatorio Peyrellade* con *Antonio Saavedra* y *Joaquín Nin*, graduándose con honores en el *Conservatorio Nacional de La Habana* a los 16 años y continuando sus estudios en Francia con *Maurice Ravel*. Inicia su legendaria carrera internacional en el *Aeolian Hall* de Nueva York (1916), continuando hasta la década de 1950 con repetidas giras por los Estados Unidos, España, Puerto Rico, Francia, México, Centroamérica, El Caribe, África del Norte y Sudamérica. Falleció en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias). Sus restos descansan en el cementerio de Gate of Heaven, en Hawthorne, Nueva York. Lecuona compuso 406 canciones, 176 obras para piano, 53 obras para teatro (zarzuelas, operetas, revistas y una ópera), 31 obras para orquesta, seis obras para piano y orquesta, tres obras para violín, un trío, cinco ballets, música para once películas y un sin fin de arreglos. Su música se distingue por sus hermosas melodías, tremendo virtuosismo, frecuentes formas ternarias (A B A), ritmos populares españoles y afrocubanos, el opulento soporte armónico, así como un delicado abanico de timbres y colores.

SUITE “ANDALUCÍA” (1911 – 1927) – CÓRDOBA. Lecuona realizó numerosas obras inspirado por su amor a España. A esta vertiente pertenece la suite *Andalucía*, obra cumbre para el piano de seis movimientos: *Córdoba*, *Andalucía*, *La Alhambra*, *Gitanerías*, *Guadalquivir* y la mundialmente famosa *Malagueña*. *Andalucía* fusiona magistralmente las armonías, formas y ritmos populares españoles a un certero sentido melódico dotado de tremenda virtuosidad, sutileza impresionista e intensidad romántica.

TRECE VALSES DE CONCIERTO (pub. 1954) – VALS APASIONADO. Compuestos independientemente, pero recopilados por Lecuona alrededor de 1951. El *vals apasionado* fue estrenado por el mismo Lecuona en el Gran Teatro de la Habana (23 septiembre, 1953).

ENGLISH:

A child prodigy, Lecuona performed his first recital at 5 years and wrote his first composition at 13. He studied at the *Conservatorio Peyrellade* with *Antonio Saavedra* and *Joaquín Nin*, graduated with honors in the National Conservatory of Havana at 16 and pursued his studies in France with Maurice Ravel. He began his legendary international career at the *Aeolian Hall* of New York (1916), keeping up until the 50's with repeated tours through the U.S.A., Spain, France, Mexico, Central America, the Caribbean, North Africa and South America. He died in Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands). His body now lies at the Gate of Heaven Cemetery in Hawthorne, NY.

An extremely prolific composer, Lecuona wrote 406 songs, 176 piano pieces, 53 theatre works (zarzuelas, operettas, theatre reviews and an opera), 31 orchestral scores, six compositions for piano and orchestra, three violin works, a trio, five ballets, eleven film scores and many arrangements. His music stands out for its beautiful melodies, awesome virtuosity, frequent ternary forms (A B A), Spanish and Afro-Cuban rhythms, a rich harmonic frame, and a delicate tonal palette.

SUITE "ANDALUCÍA" (1911 – 1927) – CÓRDOBA. Lecuona wrote many works fueled by his strong bond with Spain. To this facet of his music belongs the Spanish suite *Andalucía*, a masterwork for the piano in six movements: *Córdoba*, *Andalucía*, *La Alhambra*, *Gitanerías*, *Guadalquivir* and the world famous *Malagueña*. The Spanish suite *Andalucía* fuses masterfully the harmonics, forms and rhythms of Spanish folk to a flawless melodic intuition endowed with awesome virtuosity, impressionist subtlety and romantic intensity.

TRECE VALSES DE CONCIERTO (pub. 1954) – VALS APASIONADO. The thirteen concert waltzes were conceived separately, but compiled by Lecuona himself around 1951. Lecuona premiered *Vals apasionado* on 23rd September 1933 at the Gran Teatro de la Habana.

Textos libres y traducciones por Stéphanie Egry a partir de notas y comentarios en:

Free text and translations by Stéphanie Egry, from notes and comments by:

Thomas Tirino, <https://www.chandos.net/chanimages/Booklets/BI1854.pdf>

https://www.ecured.cu/Ernesto_Lecuona

<http://www.melomanos.com/la-musica/compositores/ernesto-lecuona/>

<https://www.allmusic.com/composition/andaluc%C3%ADa-suite-for-piano-suite-esp%C3%B1ola-mc000237760>

HEITOR VILLA - LOBOS (Brasil, 1887 - 1959)

ESPAÑOL:

Villa-Lobos es uno de los Compositores más reconocidos de la Música Clásica del Siglo XX. Genio autodidacta por la mayor parte, sus muy particulares melodías, armonías, ritmos y formas provienen de un proceso creativo donde las melodías populares brasileñas se transforman, fusionándose orgánicamente con elementos importantes de la música clásica europea: *Vincent d'Indy* (orquestración), *Maurice Ravel*, *Claude Debussy* e *Igor Strawinsky* (atmósferas impresionistas, colorido instrumental y armonías), *Johann Sebastian Bach* (contrapunto), *Franz Joseph Haydn* (formas y simplicidad clásicas) y *Richard Wagner*.

Ambas obras son buenos ejemplos para apreciar algunas facetas del genio de Villa-Lobos, quien era capaz como pocos para transformar sencillas melodías y ritmos populares en pequeñas maravillas: seleccionando, contrastando y fusionando; enlazando mediante un sutil contrapunto; modulando con osadas progresiones armónicas y aprovechando sabiamente los timbres sonoros:

A LENDA DO CABOCLO, w166 (La Leyenda del Indio) es una corta balada de carácter nacionalista protagonizada por las variaciones entre una base rítmica tipo habanera y una melodía sencilla, que fusionan, modulan, regresan y se desvanecen. La obra contrasta poderosamente entre modos mayor - menor, entre atmósferas de calma nostálgica y ánimo virtuoso, entre la afirmación y el desvanecimiento.

VALSA DA DOR, 1932 (Vals del dolor). Este corto vals en forma (A B A) fue escrito en el “estilo de salón” muy popular en el Brasil de finales del siglo 19. Su intensa expresión y gran virtuosismo lo han vuelto una obra muy popular para salas de conciertos y grabaciones.

Textos libres y traducciones por Stéphanie Egry a partir de notas y comentarios en:

Patsy Morita, <https://www.allmusic.com/composition/a-lenda-do-caboclo-for-piano-a-166-mc0002377748>

Heitor Villa-Lobos database: <http://www.villalobos.ca/>

ENGLISH:

Villa-Lobos has established himself as one of the most widely recognized classical composers from the 20th Century. A self-taught genius for the most part, his unique use of melody, harmony, rhythm, and form derive from an organic process mixing Brazilian folk melodies as a basis for his compositions, with the strong influence on his techniques from European classical music composers: *Vincent d'Indy* (orchestration), *Maurice Ravel*, *Claude Debussy* and *Igor Strawinsky* (tone colors and harmonies). He also studied the scores of *Johann Sebastian Bach*, *Franz Joseph Haydn* and *Richard Wagner*.

The featured piano works are great showcases for some traits from Villa-Lobos' genius, who was capable as very few to turn simple melodies and folk rhythms into wonderful pieces by their selecting, opposing, fusing and binding through a subtle counterpoint; through daring harmonic progressions and by the wise harnessing of color tones.

A LENDA DO CABOCLO, W166 (The Legend of the Indian) is a short ballad in the nationalist style, driven by the variations between an habanera-like rhythmic base and a simple melody, which fuse, shift tones, reappear and vanish. The piece bears powerful contrasts between the major and minor modes, between frames of nostalgic peace and driven virtuosity, between assertion and vanishment.

VALSA DA DOR, 1932 (Waltz of grief) This small waltz in A B A form was written in the salon style of the turn of the 19th century, which was greatly popular in Brazil. Its moving expression and great virtuosity have turned *Valsa da dor* into a popular work for concerts and recordings.

Free text and translations by Stéphanie Egry, from notes and comments by:

Patsy Morita, <https://www.allmusic.com/composition/a-lenda-do-caboclo-for-piano-a-166-mc0002377748>

Heitor Villa-Lobos database: <http://www.villalobos.ca/>

