

ALBERTO JOYA PLAYS LECUONA

En el 50 Aniversario de su muerte
Commemorating the 50th anniversary of his death

Integrales de Música Española y Valses
Complete Spanish Music & Waltzes

I

Siete Piezas Españolas / Seven Spanish Works

Ante el Escorial
San Francisco el Grande
Valencia Mora
Granada
Aragonesa
Zambra Gitana
Zambra

Suite Andalucía / Andalusia Suite

Córdoba
Andaluza
Alhambra
Gitanerías
Guadalquivir
Malagueña

II

Valses originales para piano / Original Waltzes for piano

Tres Valses Three Waltzes

Si Mayor "Rococó" / B Major "Rococó"
La Bemol "Azul" / A flat "Blue"
Re Bemol "Enchantment" / D flat "Enchantment"

Valses Fantásticos / Fantastic Waltzes

La Bemol "Romántico" / A flat "Romantic"
Mi Bemol "Poético" / E flat "Poetic"
La Bemol "Apasionado" / A flat "Passionate"
Mi Bemol Menor "Patético" / E flat "Pathétique"
La Bemol "Arabesque" / A flat "Arabesque"
Mi Bemol "Maravilloso" / E flat "Wonderful"
Mi Menor "Brillante" / E Minor "Brilliant"

Cuatro Valses / Four Waltzes

Re Bemol "Crisantemo" / D flat "Chrysanthemum"
Re Mayor "Vals de la Mariposa" / D Major "Butterfly"
Mi Mayor "Locura" / E Major "Madness"
Do Menor "Gitano" / C Minor "Gypsy"

Aragón (Vals-Jota)

Los valeses y la obra española para piano de Ernesto Lecuona

Siete piezas españolas

Bajo este nombre, se ha agrupado una serie de piezas compuestas independientemente, pero expresivas todas de la temática española por sus nombres y contenidos. Se trata de obras que, a pesar de su relativa brevedad, denotan una sólida factura estructural y amplio despliegue del arsenal pianístico caracterizador del estilo lecuoniano.

Algunas responden al criterio de lo que se ha denominado música programática o de programa. En ese sentido, los títulos sugieren las referencias exactas que el autor tomó como objeto de inspiración, sobre todo en Ante El Escorial y San Francisco El Grande, ambas demostrativas de las profundas impresiones que causaron a Ernesto Lecuona estos fabulosos monumentos arquitectónicos y sus riquísimas historias. En ellos, el autor hace clara referencia sonora a las campanas, al coral y al solemne discurso del órgano.

El sentido impresionista predominante en Ante El Escorial y San Francisco El Grande ha inducido en algunos teóricos la idea de ubicar al compositor en los entornos de esa corriente estilística en su afán por mostrar un vanguardismo que la obra de Lecuona no necesita para justificar su grandeza, aun cuando lo practicó muy equilibradamente en algunas de sus creaciones.

Aragonesa y Granada fueron poco ejecutadas por Lecuona, a diferencia de Zambra Gitana (en mi bemol menor y no en mi menor como aparece editada) y Valencia Mora, grabadas por él en los años cincuenta. Esta última es una versión para piano solo realizada por el autor sobre la pieza homónima para voz y piano, versión transcrita por Huberal Herrera, que es la que se ejecuta.

Zambra es una obra inspirada en la danza flamenca de los gitanos de Granada, se supone que tiene su origen en la danza árabe.

Suite Andalucía

Las seis piezas que integran esta suite fueron compuestas entre 1919 y 1927, por lo que obtuvieron vida independiente y con frecuencia fueron interpretadas aisladamente por el autor. De todas ellas, ha sido Malagueña la que mayor difusión ha alcanzado entre el gran público, llegando a convertirse en la obra emblemática de su repertorio en estilo hispano. Sin embargo, todas las piezas poseen relevantes valores musicales y pianísticos, los cuales se acentúan al escucharlas en su conjunto, a la manera de suite, según el compositor finalmente las agrupó. La variedad de caracteres y recursos expresivos puestos en función desde el romanticismo manifiesto en Córdoba hasta las progresiones armónicas por acordes paralelos y disonantes de Alhambra, o los juegos rítmico-tímbricos de Guadalquivir, en un lenguaje más contemporáneo se integran sin embargo en el estilo personal de un creador cuya noción de la hispanidad radicaba en el plano de una profunda sensibilidad e intuición.

Andaluza se escuchará en la tonalidad de Re bemol Mayor, y no en la de Re Mayor con que aparece en la partitura, respetando la tradición del autor, que siempre la interpretó, e incluso grabó, en esa tonalidad.

Los vales para piano

Ernesto Lecuona fue uno de los cultivadores de esa forma o variante que el compositor Eduardo Sánchez de Fuentes bautizó con el nombre de vals del país o vals tropical, y que no es otra cosa que un vals, tal y como lo conocemos, al que se incorporan de manera orgánica -y más por inspiración que por acto preconcebido- elementos expresivos o recursos de elaboración propios de la música cubana.

Así, Lecuona escribió vales propiamente para el piano y otros que concibió en el formato vocal como obras independientes o como piezas de una obra teatral (Vals de las sombras, Vals azul) que él mismo llevó a versiones pianísticas. Algunas fueron editadas, otras se hallan aún al nivel de manuscritos, y no todas fueron grabadas por el autor.

Tres Vales

Entre los que sí plasmó en fonogramas se hallan el Vals en Si Mayor, editado con el nombre de Rococó, y el Vals en Re bemol, también publicado como Enchantment (Encantamiento). Ambos muestran los extremos de un amplio diapasón estilístico pianístico en la manera lecuoniana de construir el vals: el primero [Si Mayor), por su evidente influencia de Chopin, y el segundo [Re bemol Mayor) -donde prima el espíritu de la danza cubana, a pesar del compás de 3 por 4-, por los diseños rítmicos, por la concepción de su agógica en la interpretación, y por el principio constructivo y de inflexión en la construcción melódica, muy integrada en el esquema rítmico-armónico.

El Vals en La bemol integra, junto a los dos anteriores, una trilogía en la que aparece publicado con el título de Vals azul, concretamente en la edición de E.B. Marks, de Nueva York. La verdadera pieza así titulada “Vals azul” es otra que formó parte de la opereta-revista “Lola Cruz”, y que fue anteriormente publicada con texto por Lecuona Music Co. en La Habana. Ernesto Lecuona acostumbraba a interpretarla como obra independiente en versión para piano solo.

Vales Fantásticos

Los Vales Fantásticos son una colección de siete vales que el propio Lecuona agrupó bajo este nombre. Romántico y Apasionado fueron publicados por E.B. Marks, en Nueva York y Ediciones Quiroga en España. A su vez, fueron grabados en la década de 1950 por el autor en los LPs “*Lecuona plays Lecuona*” y “*Lecuona plays for two*”.

Por otra parte el vals Poético, es una obra que expresa el espíritu de la canción cubana por la inflexión de la melodía en la primera idea temática. También fue grabado por su autor en la década de 1950 pero el propio Lecuona no autorizó su salida en LP junto a otras obras que después de su muerte el sello discográfico RCA Victor sacó a la luz con el nombre de “*The Golden Age of Ernesto Lecuona*”.

El vals Patético constituye una de las obras de más alto refinamiento en la obra de Lecuona, con un sentimiento profundo dado por la melodía y su tratamiento armónico, resulta una obra exquisita por su cuidada delicadeza.

Arabesque, escrito a modo de “*moto perpetuo*” refleja un pianismo afín con las obras pianísticas del romanticismo europeo.

Maravilloso y Brillante son vales explosivos a la manera grande y ampulosa que utilizaba Lecuona al componer obras que iban a ser interpretadas aisladamente en un programa, sus nombres así lo reflejan.

Cuatro Vales

Crisantemo es una de las obras que misteriosamente causa una grata impresión en el público desde sus primeras notas, es algo mágico e inexplicable. Como muchas otras obras de Lecuona, su idea temática principal fue utilizada por su autor en otra obra, en este caso en el dúo de su zarzuela “*María la O*”. Es una obra que quizás deba su popularidad a la frecuencia con que Lecuona la interpretaba en sus conciertos.

En el Vals de la mariposa, Lecuona muestra su riqueza de conceptos para el desarrollo del material musical en este género, que enriquece la estructura ternaria tradicional con la incorporación de ideas temáticas diferenciadas dentro de un mismo tema, pasajes de elaboración y aplicación del procedimiento de variantes, entre otros. Este vals fue dedicado a la bailarina rusa Ana Pavlova quien lo bailó en 1918.

En el vals Locura, Lecuona utiliza la misma fórmula que en Crisantemo pero formando una melodía completamente diferente, muy parecido al diseño empleado en el Romántico pero en este caso en movimiento inverso. Con elementos muy similares creaba obras muy diferentes que no guardan ningún parecido, así como otras veces utilizaba la misma idea temática para obras distintas sin que resulte notorio cuando se escucha, tal es el caso de sus canciones Siboney, Madrigal y Mi vida eres tú, en las que del mismo tema se desarrollan frases con identidad propia.

Aragón (vals-jota) es la reformulación del compositor de una obra anterior, a la que había titulado España (vals-brillante), que posteriormente desechó. Aragón está estructurada por el procedimiento de variantes que se desenvuelven sobre un tema reiterativo, lo que permite al autor desarrollar imaginativa mente un espectro de recursos virtuosistas sin acudir al socorrido procedimiento de la rapsodia.

Esta obra puede tener una doble catalogación, por su título pertenece al grupo de Piezas Españolas, sin embargo por su género (vals-jota) puede incluirse en el grupo de vales. En el caso de este recital donde figuran dos importantes integrales de la obra pianística de Lecuona, se ha colocado al final de los vales, para que junto al vals Gitano marque un regreso a España y así de forma cíclica, rendir homenaje a este insigne compositor en los 50 años de su muerte acaecida el 29 de Noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife.

Alberto Joya
Sobre las notas del maestro Huberal Herrera.

Alberto Joya

Pianista

Licenciado en Música del Instituto Superior de Arte de La Habana, terminó la carrera de piano con las más altas calificaciones. Cursó estudios de clavicémbalo en España con la clavecinista **Genoveva Gálvez** en el **Real Conservatorio Superior de Música de Madrid**, con **Rafael Puyana** en los **Cursos Internacionales de Música en Compostela** y ha participado en las clases magistrales ofrecidas por **Halina Czerny-Stefanska**, **Tatiana Nilolayeva**, **Roland Brettschneider**, **Petr Seifl**, **Kenneth Gilbert** y **Gustav Leonhardt**.

Debutó como solista en el **Gran Teatro de La Habana** con la **Orquesta Sinfónica de la E.N.A.** bajo la dirección del maestro **Enrique González Mántici**.

Se ha presentado en festivales nacionales e internacionales obteniendo gran éxito y reconocimiento de la crítica especializada. Sus giras comprenden **Cuba, España, Francia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Rusia, Bulgaria, Alemania, Checoslovaquia, Argelia, Túnez, Marruecos, Corea, Mongolia, Colombia, Venezuela, Puerto Rico** y **Estados Unidos**.

Ha realizado profundos trabajos de investigación sobre la **Literatura Pianística Cubana** de los siglos XIX y XX, principalmente la obra de los compositores **Ignacio Cervantes, Tomás Ruiz, Ernesto Lecuona** y **Carlos Borbolla**, ofreciendo conferencias y recitales especializados.

En el año 1980 funda el **Dúo Concertante de La Habana**, en el cual ha desarrollado una amplia labor de música de cámara. Funda y dirige el **Coro Diocesano de La Habana** e inicia la publicación del **Cantoral Litúrgico Nacional Cubano**. Ha realizado diferentes grabaciones para la radio y televisión cubana y de los países visitados.

Estrenó en **Primera Audición en Cuba** las **Sonatas y Fugas de Sebastián de Albero**, compositor español del siglo XVIII, en la Sala Ernesto Lecuona del Gran Teatro de La Habana. Ha ofrecido en Francia una serie de conciertos en un fortepiano **Josephus Zimmermann**, original de 1791.

En 1990 obtuvo el **Premio Rosa Sabater de la Casa Hazen de Madrid**. Posee el **Diploma por Alta Maestría Artística** que le otorgó la Unión de Compositores de la URSS y también la **Orden Santa María del Rosario**, su ciudad natal.

En el año 1995, año del Centenario del nacimiento del compositor **Ernesto Lecuona**, fue invitado por el **Instituto Cubano de la Música** para participar como Jurado y ofrecer conciertos en el "**Concurso y Festival Internacional Ernesto Lecuona de La Habana**", por la **Sociedad General de Autores de España (SGAE)** para un ciclo de seis conciertos dentro del marco del "**44 Festival Internacional de Música y Danza de Granada**" y realizar para el sello discográfico "**Autor**" la dirección musical de la "**Integral para Piano solo**" de este importante compositor. En **Estados Unidos** dio una serie de recitales en la **AVA de Philadelphia, Miami**, y grabó para el sello discográfico "**Piccolo**" un disco de "**Canciones para voz y piano**" de **Ernesto Lecuona** junto a la soprano **Emelina López**.

Desde 1989 reside en España donde desarrolla una importante labor como concertista, actuando en los más prestigiosos teatros entre los cuales se destacan el Teatro del Liceu (Barcelona), Auditorio Nacional de la Música (Madrid), o el Palau de la Música (Valencia).

Ha ofrecido recitales con gran éxito en la **Sala de la Armería del Kremlin**, en la **Sala del Museo "Glinka"** y en la "**Casa Tchaikovsky**" (**Moscú**) y ha actuado como solista con la **Orquesta Sinfónica de Valencia (Venezuela)**, **Conjunto instrumental "Nuestro Tiempo"** de la **Orquesta Sinfónica de La Habana**, **Orquestas Sinfónicas de Matanzas, Villa Clara, Camagüey (Cuba)** y **Orquesta Sinfónica Nacional de Korea** obteniendo el **Primer Premio y Diploma de Oro del 19 Festival Internacional "Abril en Primavera"**.