

Alexey León
featuring Carlos Sarduy

&

Antía Couto
Reinier Elizarde, El Negrón

LECUONA

el color de Cuba

Ernesto Lecuona

(1895-1963)

The music of Ernesto Lecuona is at times sweet Caribbean swing and at others a mysterious breeze, always full of immortal melodies and the spicy aroma of times past.

According to the Mexican writer Carlos Fuentes, Lecuona was «the best link in the sound chain that wove together the Afro-Cuban rhythms, the Spanish folklore, the French lounge ambience, the newborn American jazz, and all that would arrive at the port of Havana».

The son of a Canarian journalist who emigrated to Cuba, Lecuona primarily created *zarzuelas*, songs and piano music; in addition, he knew how to take advantage of the growing music industry to achieve success: his light music group, *The Lecuona Cuban Boys*, introduced Cuban music to the United States, and he triumphed in Hollywood with his songs, to the point of deserving a star on The Walk of Fame.

In his own way, Lecuona helped to imbue much of the music of the 20th century with a Cuban flair. It is common to compare Lecuona with his American contemporary and friend George Gershwin, since both introduced jazz and African roots to concert music audiences, displaying sophisticated melodic inspiration and achieving widespread popularity.

Versions of the standards by Gershwin are highly accepted in the jazz repertoire; however, the collections dedicated to Lecuona are still rare and seem to be reserved for his countrymen, who remember and venerate him despite his having died far from the island.

Born in Manzanillo-Cuba, saxophonist and flutist Alexey León came to Valencia in 2013 to complete his Master's Degree at Berklee College of Music, thanks to the *Michel Camilo* scholarship.

He has settled down in this Mediterranean city, teaching at the prestigious *Sedajazz School*, and becoming a performer on the local music scene. *Lecuona, the color of Cuba* is his fifth album. As on his previous albums, León brings his own unique musical sensibilities to play in this collection.

León revives here several pieces from the *Afro-Cuban Dances* and the *Andalusian Suite*, along with some of Lecuona's best-known compositions. It is peculiar that we do not hear the original versions or jazz adaptations in use, but a hybrid sort of chamber music, performed as a duet with the Galician pianist Antía Couto.

While the piano remains faithful to the original score, around it we hear the free flight of León's saxophones or flute, the punctual contributions of Reinier Elizarde, *El Negrón's* double bass, and Carlos Sarduy's trumpet and flugelhorn.

The combination is blissful and one wonders why no one has tried it before.

The first right guess on the album is to give the piano, Lecuona's instrument, a leading role. Couto, who studied in Moscow, at the Tchaikovsky Conservatory, offers extraordinary versions, idiomatic and full of character.

The arrangements in the expositions of the duet themes sometimes resort to the distribution of the voices, without ever distorting the original music. To accompany his improvisations, León has written simple piano passages that suggest the rhythm, without *jazzy* intention. The encounters

between the two instruments bring back memories
of romantic *lieder*.

¡...Y LA NEGRA BAILABA!, ...AND THE BLACK WOMAN DANCED (1930) is considered to be a soprano sax/piano duet. After the exposition, the sax is left alone and proposes a few bars *ad libitum* until the piano reappears to accompany the rest of the improvisation. The reprise jumps from one instrument to another.

DANZA DE LOS ÑÁÑIGOS, ÑÁÑIGOS DANCE (1930), a title referring to a secret society of Afro-Cubans, is no less mysterious. It opens with a long alto sax introduction, based on Arsenio Rodríguez's song *Bruca Maniguá*, and then the piano enters to start the song at a leisurely pace. In the end, the music fades out; a nocturnal air remaining in the atmosphere.

DANZA NEGRA, BLACK DANCE (1934), which has an Afro-Cuban flavor and evokes ragtime, opens with the introduction of the alto sax, quoting various popular melodies of the era. Here Alexey dazzles with the changing colors of his instrument, a constant throughout the album. The piano introduces the melody, then successive expositions and recasts take place, with changes in tempo, new free passages as a cadence for the sax, and a mysterious double bass reinforcing the low register.

LA CONGA DE MEDIANOCHE, THE MIDNIGHT CONGA (1930), inspired by the music that came to Lecuona through his window at dawn, is «mysterious and eccentric» according to León, starting with a simple rhythmic figure, after which the saxophone and the piano are joined by the muted trumpet. After the duet introduction, the theme enters,

performed by the piano, always at a low volume, so as not to wake up the sleeping souls. In Europe, this melody cannot fail to recall the composer Nino Rota. After a sudden acceleration the saxophone solo begins, Parkerian, brilliant. The piano, now more emphatic, recovers the theme.

SIEMPRE EN MI CORAZÓN, *ALWAYS IN MY HEART (1940)*, Óscar candidate for best song in 1942, is the ballad of the album. The piano deals once more with the exposition of the theme, and Sarduy's flugelhorn appears with comments parallel to the melody, never straying too far from it, until, in the restatement, the two instruments link their voices.

We continue with **MALAGUEÑA** from the *Andalucía Suite*, which contains some of Lecuona's most popular music, thanks in part to the numerous

versions by American light music orchestras that underlined its exoticism with pompous arrangements. Alexey León and Antía Couto choose the opposite path: simplicity. The flute embroiders a brief overture based on *María de la O* (Quiroga's song, not Lecuona's). Then, during the theme, the flute becomes a «shadow» of the piano (according to León), which accompanies from afar a version that leans towards delicacy, as opposed to the somewhat rapturous tone used by the composer himself. Maurice Ravel, Lecuona's teacher in Paris, said that the Cuban's *Malagueña* was «more melodic and beautiful» than his *Bolero*. Two reasons to let the subject appear, almost completely, free of interventions.

GITANERÍAS, full of energy, is part of the *Andalucía Suite* (1933), and might well be described as one of the best examples of the Spanish nationalist

piano, if it had not been written by a Cuban. The order of the themes in the original score has been altered, so that the piano opens with a passage full of dark low notes, as an introduction, and the sax joins for the main theme, after which comes the improvisation.

ANTE EL ESCORIAL, BEFORE THE ESCORIAL (1943), is another example of Spain's footprint on Lecuona. The Cuban was the first composer to dedicate a work to the impressive monastery built by Felipe II in the Sierra de Guadarrama. The music is solemn, without rhetoric. The piano and the score have absolute prominence.

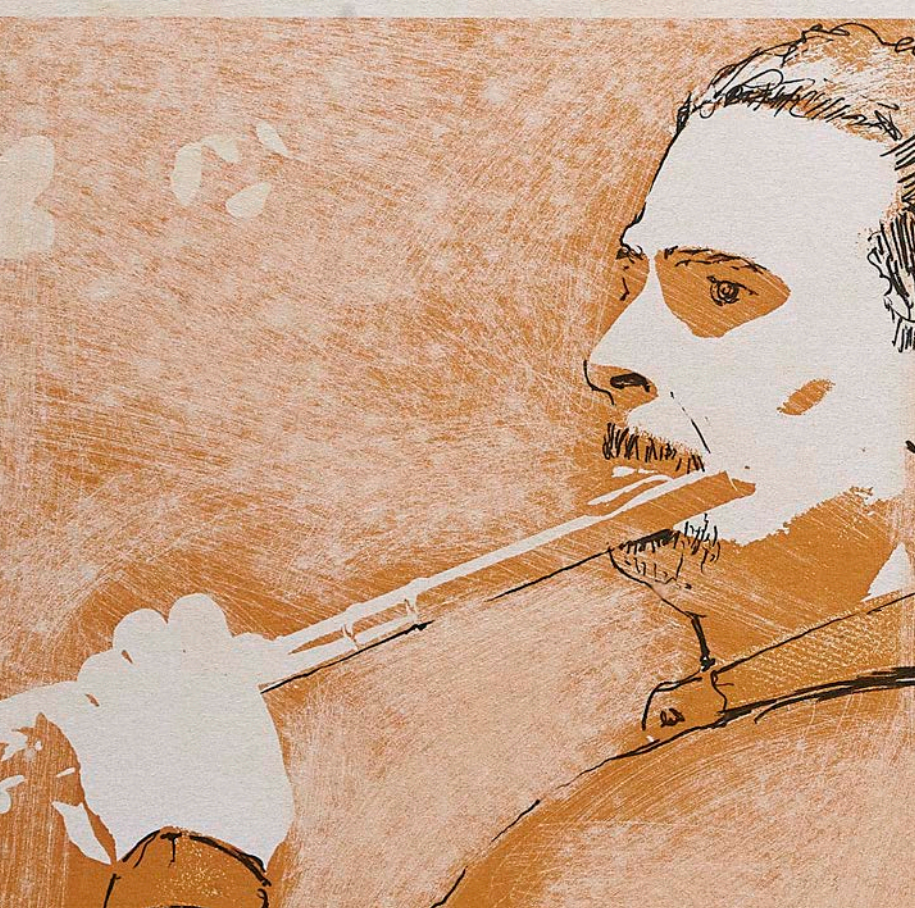
SIBONEY (1929), the name of a people that inhabited the Antilles in the 16th century, begins with an introduction by the soprano saxophone solo, based on *Cuba Linda* by Virgilio Martí.

Lecuona's famous melody enters delicately on the piano, insinuating a *habanera* rhythm that gradually becomes present. Then the double bass with a bow is added and finally the sax. The piano is freer here than in other themes with some extemporization. The song closes without ever having left its dreamy state.

After this, so to say, more introspective double interlude, **PARA VIGO ME VOY, I'M LEAVING FOR VIGO (1935)**, closes the album in a playful tone. According to the musicologist Alberto Pérez Perazzo, it is one of the first popular songs with a true *conga* rhythm. The double bass opens with a very jazzy introduction, which is welcomed by a vibrant piano, and continues with the exposition, again with a bow. He switches to *pizzicato* with theme B, which the piano later turns into a festive *tumbao*, to which the trumpet

-with some of those obligatory high notes in this piece- and the flute are added. The latter still has time to remember Nat Adderley's *Work Song*, while the song fades away like a ship entering the ocean, on its way to Vigo... or the Vigo that each one of us carries inside.

JORGE GARCÍA, Valencian Institute of Culture

The new musical project by Alexey León, Antía Couto and their guests, shows the respect and care with which classical heritage should be treated, the music of the Cuban pianist and composer Ernesto Lecuona.

The brilliance of Antía's piano, the original arrangements and improvisations by Alexey and the contributions by Carlos and Reinier bring a new sound to Lecuona's music.

His musical colors have become more jazzy, like a diamond that has been cut differently without losing its essence.

ALEXANDER OSEICHUK, saxophonist and professor at the Gnesin Academy of Moscow

On this fantastic record, everything sounds good. The approach to Lecuona respects the classicism of the composer and allows for beautiful solos, always within the lyricism of the Cuban musician.

PERICO SAMBEAT, saxophonist and composer

Listening to this precious tribute to one of the greatest musicians of our Cuba reminds me of an expression of Duke Ellington that maestro Paquito D'Rivera mentions a lot: «a good arrangement is like a good re-composing».

Lecuona made a career as a pianist, masterfully performing works by great classical composers. Luckily for Cuban and universal music, he decided to interpret his own work, writing pieces that are already part of the classical and popular repertoire of great performers around the world.

A fundamental ingredient of this beautiful work is the way in which improvisation is treated in each piece.

The essence of such great works is not lost and, naturally, it goes from the original to the wonderful arrangements by Alexey León -classically and jazz trained, a Cuban from Manzanillo like me- to masterfully address, through the saxophone and the flute, the enormous difficulty of these compositions together with the Galician pianist Antía Couto, also classically trained.

Ernesto Lecuona would be grateful to hear his music performed by a duo with the *color* and *flavor* of Cuba.

PEPE RIVERO, pianist and composer

Lecuona's musical world captivates from the first bars. The synthesis of styles awakens a whole range of emotions, memories and dreams, and a feeling of gratitude for the main gift that has been given to us: our life.

Alexey and Antía are masters of the craft. The richness of the melodic intonations, with a vigorous rhythmic base, and the delicate approach to the music of the composer, make this work a true delight.

FATIMA DZUSOVA, pianist and professor at the Moscow Tchaikovsky Conservatory, winner of the Iturbi Piano Competition, 2017

It is very satisfying to have assisted in the development and birth of this work, based on an arduous research, detailed analysis and adaptation to the duo, piano and saxophone format.

The sublime arrangements, with an elegant end result, convey the essence of the work of Ernesto Lecuona, a musician on a par with the greatest of classical and jazz.

FRANCISCO BLANCO, *LATINO*, Sedajazz Collective of Musicians

For those of us who are part of the *Fifty-Fifty Jazz and Poetry Festival*, this is a special album. When, at the end of 2020, in the middle of the pandemic, we began to shape *Fifty-Fifty*, we knew that young talent and projects created for the festival should be part of our hallmarks.

The work that is now being presented and *Fifty-Fifty* itself were developed at the same time: through a collaboration with Berklee College of Music Valencia, Alexey and Antía were able to complete the lineup for that first edition.

The show, premiered in Avilés in November 2021, with poems by Nicolás Guillén, was fascinating, and we are particularly happy to enjoy it in this format.

In addition to our admiration for their musical ability and commitment, Antía and Alexey have our affection: they too are part of the Festival family. It makes us happy to have been able to contribute to making *Lecuona, the color of Cuba* a reality today. It only remains to wish him long life and much success.

YVAN CORBAT, Fifty-Fifty Festival of Jazz and Poetry

As a pianist and a fan of the great musicians on this record, listening to this album is a gift to the soul.

From the successful repertoire and masterful

approach, each song embarks you on a sound journey that invites you to explore the great compositional wealth of maestro Lecuona, accentuated with the exquisite contributions of Alexey, Antía, Reinier and Carlos.

Rarely do you hear the languages of classical music, Cuban music and jazz dialogue in such a natural way. And it can only be the result of knowledge, rigor, respect and elegance of those who are part of this unique project.

It fills me with pride that *Lecuona, the color of Cuba* has had the collaboration between *Fifty-Fifty* and Berklee Valencia as its starting point, and that we can enjoy this artistic delight that will continue to color scenarios and give us unforgettable moments.

MARÍA M. ITURRIAGA, Berklee Valencia

ALEXEY LEÓN
(Manzanillo-Cuba, 1988)

León received classical and jazz training, from Alexander Oseichuk, at Gnesin Academy in Moscow, which he represented playing with *Matthew Herbert Big Band* at the London Olympics in 2012.

In 2013 he received the *Michel Camilo* scholarship to study for a Master's Degree in Contemporary Music at Berklee College of Music in Valencia, where he studied with Perico Sambeat.

He obtained prizes in the *Jo jazz* competition in Havana, the *Juan Claudio Cifuentes* competition at the University of Castellón, *Gnesin Jazz* competition in Moscow...

He has released four albums as a leader: *Cuba meets Russia* (2015), *Cuban connection* (2018), *Okudzhava for my mother* (2020), *Influenciado* (2022).

ANTÍA COUTO
(Vigo-Pontevedra, 1994)

Couto received classical training at Tchaikovsky Conservatory in Moscow, from Natalia Trull and Ksenia Knorre -direct heirs to the Heinrich Neuhaus piano school-, and from Alexander Bonduryansky and Irina Krasotina, in chamber music.

She has been awarded in various national and international competitions; she has performed in music halls in Spain, Portugal, France, Switzerland, Italy, Germany, Russia and Belarus.

She is currently collaborating with *Sedajazz* Collective of Musicians-Valencia, developing various artistic projects.

CARLOS SARDUY
(La Habana-Cuba, 1985)

Sarduy was trained at the Amadeo Roldán School. At the age of 16 he was awarded in the *JoJazz* contest, in Havana, and when Carlos was 19 he collaborated with Chucho Valdés in his first record work.

He has several Grammy Awards, for works with *Ojos de Brujo* (2007), Concha Buika (2009), Chucho Valdés (2016) and Iván Lewis, *Melón* (2022).

He has collaborated, among others, with Esperanza Spalding, Ainhoa Arteta, Mariza, Steve Coleman, David Murray and Richard Bona.

He has played at the most important festivals in Europe, Asia and America. His trumpet sounds in films by Fernando Trueba or Pedro Almodóvar.

Versatile and imaginative, with a wide expressive

palette -in addition to being a trumpeter,
he is a percussionist, pianist and composer-,
he has developed a very personal language
that reflects his mastery to innovate
in contemporary jazz.

REINIER ELIZARDE, EL NEGRÓN
(Santa Clara-Cuba, 1982)

He was trained at the Institute of Art in Havana and his career is marked by collaboration with *Irakere* -Chucho Valdés's orchestra-, Orlando Valle -with whom he participated in major festivals in the United States, Europe and Canada- and César Pedroso -a Cuban timba master-.

He has several Grammy Awards.

He has played with, among many others, musicians such as Jerry González, Joshua Edelman, Niño Josele or Ron Jackson.

LECUONA

ANTÍA & ALEXEY

Lecuona's work represents a synthesis of Cuban music, of that cultural hybrid that is Cuban spirit (*cubanía*), drawn with great melodic elegance in each piece.

Lecuona was the first to use the *Afro-Cuban* term in the music of Cuba.

The repertoire is made up of pieces from the *Afro-Cuban Dances* and the *Andalusian Suite*, and some of Lecuona's best-known songs.

The duet format is very common, both in classical music and in jazz. The piano provides a traditional, academic interpretation of the essence of Lecuona's work, its textures and its harmonies. The saxophone approaches the quality of the human voice, improvising, giving a different interpretation,

more jazzy, but always respecting the original.
Lecuona is considered the George Gershwin
of Cuba. Perhaps Gershwin could be looked
at as the Ernesto Lecuona of the United States.

ACKNOWLEDGMENTS

We are happy to be able to present this work, done with enthusiasm and respect.

It is a true privilege for us to have completed something so special, which would not have been possible without the priceless help.

To our teachers, thank you, always.

To Berklee College Valencia, the Fifty-Fifty festival in Avilés, the Council of Pontareas, Sedajazz Collective of Musicians, One World Records, Borja Guerrero and OQO Editora, thank you for trusting us and giving us your generous and unconditional support.

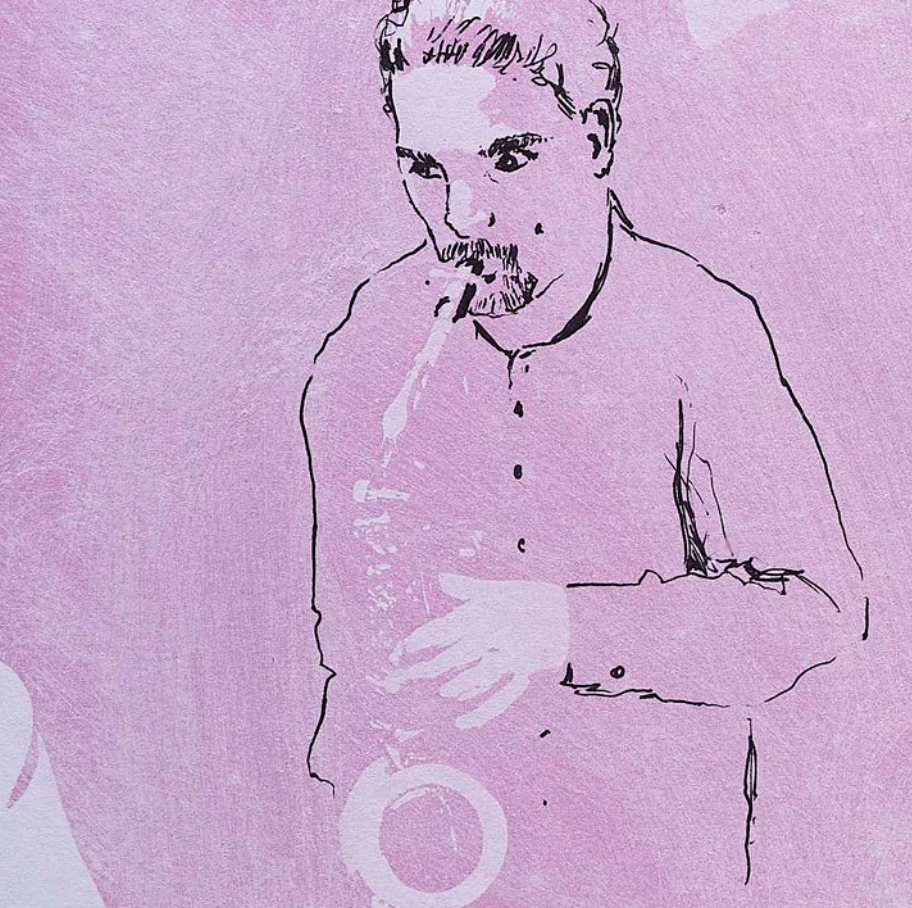
To María, Perico, Pepe, Francisco, Jorge, Sergio, Gonzalo, Alfonso and Yvan, who have been kind

enough to listen to this music before it came to light, thank you so much.

To Carlos and Reinier, thank you for your generous contribution and for enriching this repertoire with your enormous talent.

To Juan, Begoña, Alfonso, Pedro and Marina, for always being there, and because distance is not oblivion, thank you from the bottom of our hearts.

And to Ernesto Lecuona, for an eternal legacy, which we celebrate here... thank you infinitely!

CREDITS

Recorded at Reveriano Soutullo Concert Hall,
Ponteareas-Pontevedra, by Pablo Schuller.

Assistance in the Concert hall: Pedro Alfaro

Additional Recordings at Infinity Estudios
and Estudio Uno, Madrid

Mixing & Mastering by Pablo Schuller at Schuller
Sound, Valencia

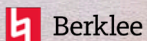
Maintenance and tuning of instruments
by José Luis Pastoriza (piano) and Óscar Egea,
"Al vent" (saxophone and flute)

Cover & Graphic design by Borja Guerrero

Produced by Alexey León

Edition & Executive production by OOO Editora

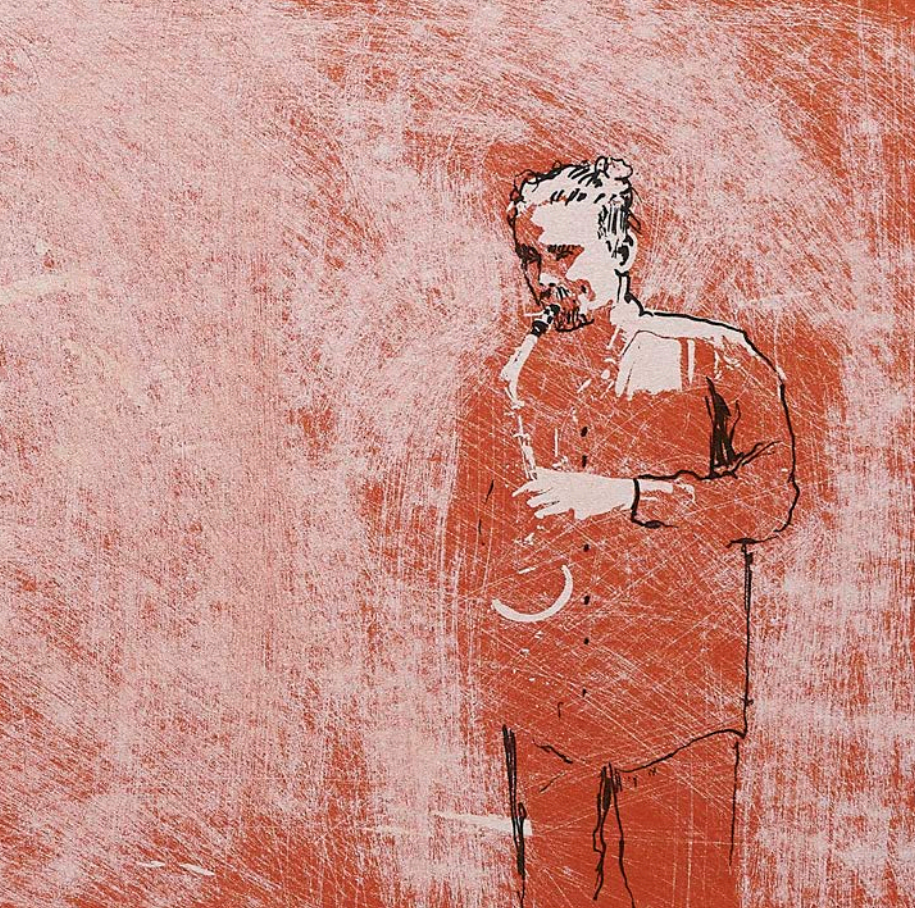
One World Records, 2023

OOO
editora

P NTEAREAS
CONCELLO

Alexey León
featuring Carlos Sarduy

&

Antía Couto
Reinier Elizarde, El Negrón

LECUONA

el color de Cuba

Ernesto Lecuona

(1895-1963)

La música de Ernesto Lecuona es a veces dulce vaivén caribeño y a veces brisa misteriosa, siempre llena de melodías inmortales y con aroma especiado de otros tiempos.

Según el escritor mexicano Carlos Fuentes, Lecuona fue «el mejor eslabón de la cadena sonora que hilvanó rítmica afrocubana, folclore español, aires de salón francés, recién nacido jazz americano y todo el que llegaba al puerto de La Habana».

El compositor, hijo de un periodista canario emigrado a Cuba, escribió sobre todo zarzuelas, canciones y música de piano; además, supo aprovechar la creciente industria musical para alcanzar el éxito: su grupo de música ligera, *The Lecuona Cuban Boys*, introdujo la música cubana en Estados Unidos, y también él triunfó en Hollywood con sus canciones, hasta el punto de merecer una estrella en el Paseo de la Fama.

A su manera, Lecuona hizo que la música del siglo XX fuera, toda ella, un poco cubana. Es frecuente comparar a Lecuona con su contemporáneo y amigo norteamericano George Gershwin, porque los dos introdujeron el jazz y las raíces africanas en la música de concierto, con una inspiración melódica de primer orden, y consiguieron enorme popularidad.

Las versiones de estándares de Gershwin en clave de jazz resultan muy familiares; sin embargo, las colecciones dedicadas a Lecuona todavía son infrecuentes y parecen reservadas a sus paisanos, que lo recuerdan y veneran pese a haber muerto alejado de la isla.

El saxofonista y flautista Alexey León, nacido en Manzanillo-Cuba, llegó a Valencia en 2013 para cursar un máster en Berklee College of Music, gracias a la beca *Michel Camilo*.

En esta ciudad mediterránea ha echado raíces, imparte clases en la escuela del prestigioso colectivo *Sedajazz* y es protagonista de la escena local. *Lecuona, el color de Cuba* es su quinto disco; en los anteriores ha demostrado tener una voz propia, y este no es excepción.

León recupera aquí varias piezas de las *Danzas Afro-Cubanas* y de la *Suite Andalucía*, junto con algunas de las más conocidas composiciones de Lecuona, con la particularidad de que no escuchamos versiones originales ni adaptaciones jazzísticas al uso, sino un intermedio, camerístico, interpretado a dúo con la pianista gallega Antía Couto.

Mientras el piano se mantiene fiel a la partitura original, a su alrededor escuchamos el vuelo libre de los saxofones o la flauta de León, las aportaciones puntuales del contrabajo de Reinier Elizarde, *El Negrón*, y la trompeta y el fiscorno de Carlos Sarduy. La solución es felicísima, y uno se pregunta cómo es que nadie la había probado antes.

El primer acierto del disco es conceder al piano, el instrumento de Lecuona, un protagonismo destacado. Couto, que también ha estudiado en Moscú, en el Conservatorio Tchaikovsky, ofrece versiones extraordinarias, idiomáticas y llenas de carácter.

Los arreglos en las exposiciones de los temas a dúo recurren a veces al reparto de las voces, sin distorsionar nunca la música original. Para acompañar sus improvisaciones,

León ha escrito sencillos pasajes de piano que señalan el ritmo sin intención jazzística. Los encuentros entre los dos instrumentos traen recuerdos del *lied* romántico.

¡...Y LA NEGRA BAILABA! (1930) está planteada como un dúo de soprano y piano. Tras la exposición el saxo se queda solo y propone unos compases *ad libitum* hasta que el piano reaparece, acompañando el resto de la improvisación. La reexposición va saltando de un instrumento a otro.

DANZA DE LOS ÑÁÑIGOS (1930), título referido a una sociedad secreta de los afrocubanos, no es menos misteriosa. Se abre con una larga introducción de saxo alto, basada en la canción de raíz africana *Bruca Maniguá*, compuesta por Arsenio Rodríguez, y luego entra el piano para iniciar el tema a un ritmo pausado. Al final, la música se desvanece; queda en la atmósfera un aire nocturnal.

DANZA NEGRA (1934), que tiene sabor afrocubano y evocaciones de *ragtime*, se abre con una introducción del saxo alto -llena de citas a célebres melodías de la época-, donde Alexey deslumbra con el colorido cambiante de su instrumento, una constante a lo largo del disco. El piano llega para introducir la melodía, y se producen sucesivas exposiciones y reelaboraciones, con cambios de tempo, nuevos pasajes libres a modo de cadencia para el saxo y un contrabajo misterioso reforzando los graves.

LA CONGA DE MEDIANOCHE (1930), inspirada a Lecuona por músicas que le llegaban a través de la ventana, en la madrugada -«misteriosa y excéntrica» a decir de León-, arranca con una pequeña figura rítmica donde, a saxo y piano, se une una trompeta con sordina. Tras la introducción a dúo entra el tema,

a cargo del piano, siempre a bajo volumen, como para no despertar a los durmientes. Es una melodía que, en Europa, no puede dejar de recordar al compositor Nino Rota. Tras un súbito *accelerando* empieza el solo de saxo, parkeriano, brillante. El piano, ahora más enfático, recupera el tema.

SIEMPRE EN MI CORAZÓN (1940), candidata al Óscar a la mejor canción en 1942, es la balada del disco. El piano se ocupa una vez más de la exposición del tema, y el fiscorno de Sarduy aparece con comentarios en paralelo a la melodía, sin alejarse nunca demasiado de ella, hasta que, en la reexposición, los dos instrumentos enlazan sus voces.

Seguimos con **MALAGUEÑA**, de la *Suite Andalucía*, que contiene alguna de las músicas más populares

de Lecuona, en parte gracias a las numerosas versiones de orquestas ligeras estadounidenses que subrayaban su exotismo con arreglos pomposos. Alexey León y Antía Couto eligen el camino contrario: la simplicidad. La flauta borda una breve obertura basada en *María de la O* (la canción de Quiroga, no la de Lecuona). Luego, durante el tema, la flauta se convierte en una «sombra» del piano -a decir de León-, que acompaña desde lejos una versión que se inclina por la delicadeza, frente al tono algo arrebatado usado por el propio compositor. Maurice Ravel, profesor de Lecuona en París, dijo que la *Malagueña* del cubano era «más melódica y bella» que su *Bolero*. Dos razones para dejar que el tema se muestre, casi por completo, libre de intervenciones.

GITANERÍAS, todo energía, forma parte del ciclo *Andalucía* (1933), que bien podría ser uno de los

mejores exponentes del piano nacionalista español si no hubiera sido escrito por un cubano. El orden de los temas de la partitura original se ha alterado, de manera que el piano abre con un pasaje lleno de graves oscuros, a modo de introducción, y el saxo se une para el tema principal, tras el cual llega la improvisación.

ANTE EL ESCORIAL (1943) es otra muestra de la huella de España en Lecuona. El cubano fue el primer compositor que dedicó una obra al impresionante monasterio levantado por Felipe II en la sierra de Guadarrama. La música es solemne, sin retórica. El piano y la partitura tienen protagonismo absoluto.

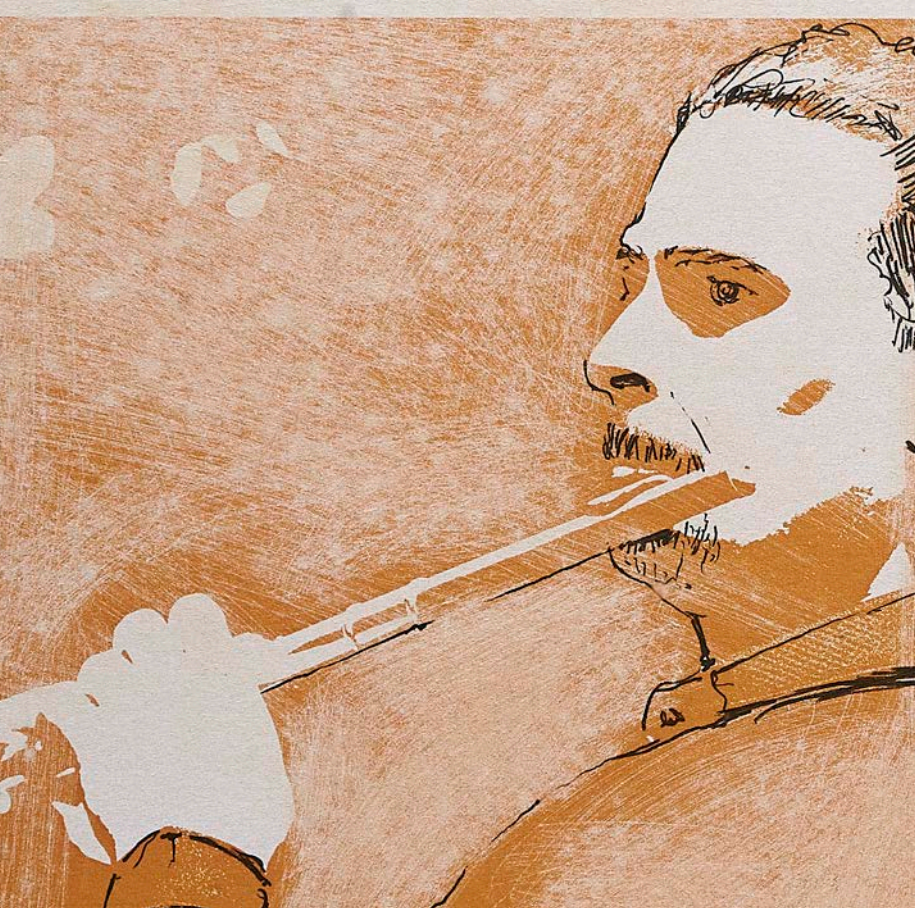
SIBONEY (1929), nombre de uno de los pueblos que habitaban las Antillas en el siglo XVI, comienza con una introducción del saxo soprano solo, basada

en *Cuba linda* de Virgilio Martí. La célebre melodía de Lecuona entra desde el piano, con delicadeza, insinuando un ritmo de habanera que se va haciendo presente. Se suma luego el contrabajo con arco y, finalmente, el saxo. El piano está aquí más libre que en otros temas y se permite algunos comentarios. Se cierra la canción sin abandonar nunca un acento soñador.

Tras este, digamos, doble interludio más introspectivo, **PARA VIGO ME VOY (1935)** cierra el disco en tono lúdico. Según el musicólogo Alberto Pérez Perazzo, esta es una de las primeras canciones populares con verdadero ritmo de conga. El contrabajo abre con una introducción muy jazzística, que recibe a un piano vibrante, y continúa con la exposición, de nuevo con arco. Pasa a *pizzicato* con el tema B, que el piano convierte luego en un *tumbao* festivo, al que se

suman la trompeta -con alguno de esos agudos obligados en esta música- y la flauta. Aún le queda tiempo a esta última para recordar el *Work Song* de Nat Adderley, mientras el tema se apaga como el barco que se adentra en el océano, camino de Vigo... o del Vigo que cada uno de nosotros lleva dentro.

JORGE GARCÍA, Instituto Valenciano de Cultura

El nuevo proyecto musical de Alexey León, Antía Couto y sus invitados, muestra el respeto y cuidado con el que se debe tratar la herencia clásica, la música del pianista y compositor cubano Ernesto Lecuona.

La brillantez del piano de Antía, los originales arreglos e improvisaciones de Alexey, y las contribuciones de Carlos y Reinier, aportan un sonido nuevo a la música de Lecuona.

Sus colores musicales se han vuelto más *jazzy*, como un diamante al que se ha dado un corte distinto sin que pierda su esencia.

ALEXANDER OSEICHUK, saxofonista y profesor de la Academia Gnesin de Moscú

En este disco fantástico, todo suena bien. El acercamiento a Lecuona respeta el clasicismo del compositor y permite bellos solos, siempre dentro del lirismo del músico cubano.

PERICO SAMBEAT, saxofonista y compositor

Escuchar este precioso tributo a quien ha sido uno de los mayores músicos de nuestra Cuba me trae a la memoria una expresión de Duke Ellington que mucho menciona el maestro Paquito D´Rivera: «el buen arreglar es como el bien re-componer».

Lecuona hizo carrera como pianista, ejecutando magistralmente obras de grandes compositores clásicos. Por suerte para la música cubana y universal, decidió interpretar su propia obra, escribiendo piezas que ya forman parte del repertorio clásico y popular de grandes intérpretes en todo el mundo.

Ingrediente fundamental de este bellissimo trabajo es la manera en que está tratada la improvisación en cada pieza.

La esencia de tan grandes obras no se pierde y, con naturalidad, se pasa del original a los maravillosos arreglos de Alexey León -de formación clásica y de jazz, cubano de Manzanillo como yo-, para abordar, magistralmente, a través del saxofón y la flauta, la enorme dificultad de estas composiciones junto a la pianista gallega Antía Couto, también de formación clásica.

Ernesto Lecuona estaría agradecido de escuchar su música interpretada por un dúo con *color y sabor a Cuba*.

PEPE RIVERO, pianista y compositor

El mundo sonoro de Lecuona cautiva desde los primeros compases. La síntesis de estilos despierta toda una gama de emociones, recuerdos y sueños, y un sentimiento de gratitud por el principal regalo que nos ha sido dado: nuestra vida.

Alexey y Antía son maestros en el oficio. La riqueza de las entonaciones melódicas, con una vigorosa base rítmica, y el delicado enfoque sobre la música del compositor, hacen que disfrutar de esta obra sea un verdadera delicia.

FATIMA DZUSOVA, pianista y profesora del Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, ganadora del concurso Iturbi de piano, 2017

Resulta muy satisfactorio haber asistido al desarrollo y nacimiento de este trabajo, basado en una búsqueda laboriosa, análisis detallado y adaptación al formato dúo, de piano y saxo. Los arreglos, sublimes, con un elegante resultado

final, transmiten la esencia de la obra de Ernesto Lecuona, un músico a la altura de los más grandes del clásico y del jazz.

FRANCISCO BLANCO, LATINO, Sedajazz Colectivo de Músicos

Para quienes formamos parte del *Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía*, este es un disco especial. Cuando, a finales del año 2020, en plena pandemia, empezamos a dar forma al Festival, sabíamos que talento joven y proyectos creados para el certamen debían ser parte de nuestras señas de identidad.

El trabajo que ahora se presenta y el propio *Fifty-Fifty* se gestaron a un tiempo: a través de una colaboración con Berklee College of Music Valencia, Alexey y Antía pudieron completar el cartel de aquella primera edición.

El espectáculo, estrenado en Avilés en noviembre de 2021, con poemas de Nicolás Guillén, resultó fascinante, y nos alegra particularmente disfrutar de él en este formato.

Además de nuestra admiración por su capacidad y compromiso musical, Antía y Alexey cuentan con nuestro cariño: también ellos son parte de la familia del Festival. Nos hace felices haber podido contribuir a que *Lecuona, el color de Cuba* sea hoy una realidad. Solo queda desearle larga vida y mucho éxito.

YVAN CORBAT, Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía

Como pianista y admiradora de los grandes músicos que intervienen en este disco, escuchar este álbum es un regalo para el alma.

Desde el acertado repertorio y su magistral

acercamiento, cada tema te embarca en un viaje sonoro que invita a recorrer la gran riqueza compositiva del maestro Lecuona, acentuada con las exquisitas aportaciones de Alexey, Antía, Reinier y Carlos.

Pocas veces se escucha dialogar de una manera tan natural los lenguajes del clásico, la música cubana y el jazz. Y eso solo puede ser fruto del conocimiento, el rigor, el respeto y la elegancia de quienes forman parte de esta singular propuesta.

Me llena de orgullo que *Lecuona, el color de Cuba* haya tenido como punto de partida la colaboración entre *Fifty-Fifty* y Berklee Valencia, y que podamos disfrutar de esta delicia artística que seguirá coloreando escenarios y regalándonos momentos inolvidables.

MARÍA M. ITURRIAGA, Berklee Valencia

ALEXEY LEÓN
(Manzanillo-Cuba, 1988)

Recibe formación clásica y de jazz, de Alexander Oseichuk, en la Academia Gnesin-Moscú, a la que representó, tocando con la *Matthew Herbert Big Band*, en los Juegos Olímpicos de Londres, 2012.

En 2013 recibe la beca *Michel Camilo* para cursar el Máster en Música Contemporánea en Berklee College of Music de Valencia, donde estudia con Perico Sambeat.

Ha recibido premios en el concurso *Jojazz* de La Habana, el *Juan Claudio Cifuentes* de la Universidad de Castellón, el *Gnesin Jazz* de Moscú...

Ha publicado cuatro discos como líder: *Cuba meets Russia* (2015), *Cuban connection* (2018), *Okudzhava for my mother* (2020), *Influenciado* (2022).

ANTÍA COUTO
(Vigo-Pontevedra, 1994)

Recibe formación clásica en el Conservatorio Tchaikovsky-Moscú, de Natalia Trull y Ksenia Knorre -herederos directos de la escuela de piano de Heinrich Neuhaus-, y de Alexander Bonduryansky e Irina Krasotina, en música de cámara.

Premiada en diversos concursos nacionales e internacionales, ha actuado en auditorios de España, Portugal, Francia, Suiza, Italia, Alemania, Rusia y Bielorrusia.

Actualmente colabora con *Sedajazz* Colectivo de Músicos-Valencia, donde desarrolla varios proyectos artísticos.

CARLOS SARDUY
(La Habana-Cuba, 1985)

Se formó en la Escuela Amadeo Roldán.
Con 16 años fue premiado en el concurso *JoJazz*,
de La Habana, y en su primer trabajo discográfico,
a los 19, colabora Chucho Valdés.

Posee varios premios Grammy, por trabajos
con *Ojos de Brujo* (2007), Concha Buika (2009),
Chucho Valdés (2016) e Iván Lewis, *Melón* (2022).

Ha colaborado, entre otros, con Esperanza
Spalding, Ainhoa Arteta, Mariza, Steve Coleman,
David Murray o Richard Bona.

Ha tocado en los más importantes festivales
de Europa, Asia y América. Su trompeta suena en
películas de Fernando Trueba o Pedro Almodóvar.

Versátil e imaginativo, con una amplia paleta
expresiva -además de trompetista, es percusionista,

pianista y compositor-, y un lenguaje muy personal que refleja su maestría para innovar en el jazz actual.

REINIER ELIZARDE, EL NEGRÓN
(Santa Clara-Cuba, 1982)

Formado en el Instituto Superior de Arte de La Habana, su carrera está marcada por trabajos con *Irakere* -la orquesta de Chucho Valdés-, Orlando Valle -se presenta en grandes festivales de Estados Unidos, Europa y Canadá- y César Pedroso -el maestro de la timba cubana-.

Posee varios premios Grammy. Ha tocado, entre otros muchos, con músicos como Jerry González, Joshua Edelman, Niño Josele o Ron Jackson.

LECUONA

ANTÍA Y ALEXEY

La obra de Lecuona representa una síntesis de la música cubana, de ese híbrido cultural que es la *cubanía*, dibujada con gran elegancia melódica en cada pieza.

Lecuona fue el primero en utilizar el término *afrocubano* en la música de Cuba.

El repertorio está formado por algunas de las piezas más emblemáticas del legado compositivo de Lecuona, entre ellas las *Danzas Afro-Cubanas* y la *Suite Andalucía*.

El formato dúo es habitual en la música clásica y en el jazz. El piano aporta una lectura tradicional, académica, la esencia de la obra de Lecuona, sus texturas y sus armonías. El saxofón se aproxima a la voz humana, improvisa, da una lectura

diferente, más jazzística, respetando siempre el original.

Lecuona está considerado como el George Gershwin de Cuba. Tal vez Gershwin podría tenerse como... el Ernesto Lecuona de Estados Unidos.

AGRADECIMIENTOS

Felices nos sentimos de poder presentar este trabajo, hecho con ilusión y respeto.

Para nosotros es un verdadero privilegio haber completado algo tan especial, que no habría sido posible sin algunas ayudas inexcusables.

A nuestros maestros, gracias, siempre.

A Berklee College Valencia, al festival Fifty-Fifty de Avilés, al Concello de Pontearreas, a Sedajazz Colectivo de Músicos, a One World Records, a Borja Guerrero y a OQO Editora, gracias por confiar y brindarnos su apoyo generoso e incondicional.

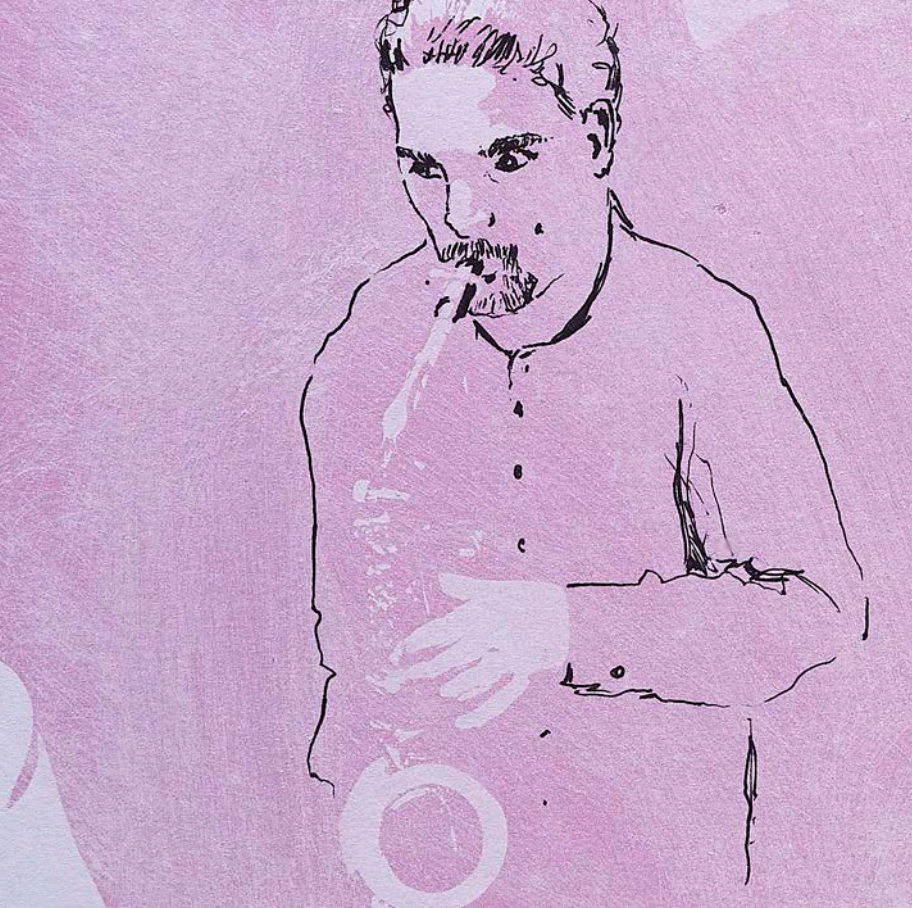
A María, Perico, Pepe, Francisco, Jorge, Sergio, Gonzalo, Alfonso e Yvan, que han tenido a bien

escuchar esta música antes de que saliese a la luz,
gracias mil.

A Carlos y Reinier, gracias por su generosa
aportación y por enriquecer este repertorio
con su enorme talento.

A Juan, Begoña, Alfonso, Pedro y Marina, por estar
siempre ahí, y porque la distancia no es el olvido,
gracias, de corazón.

Y a Ernesto Lecuona, por un legado eterno,
que aquí celebramos... ¡gracias infinitas!

CRÉDITOS

Grabado en el Auditorio Reveriano Soutullo,
Ponteareas-Pontevedra, por Pablo Schuller.

Asistencia en el Auditorio: Pedro Alfaro

Grabaciones extra en Infinity Estudios
y Estudio Uno, Madrid

Mezcla y Masterización: Pablo Schuller,
en Schuller Sound, Valencia

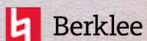
Mantenimiento y Afinación de instrumentos:
José Luis Pastoriza (piano) y Óscar Egea, "Al vent"
(saxofón y flauta)

Portada y Diseño gráfico: Borja Guerrero

Producción: Alexey León

Edición y Producción ejecutiva: OOO Editora

One World Records, 2023

OOO
editora

P NTEAREAS
CONCELLO

YAMAHA

