

Amadeo Roldán y Gardes

(b. Paris, 12 July 1900 – d. Havana, 7 March 1939)

Tres pequeños poemas

(1926)

Writing about the racially mixed Amadeo Roldán (he was what the Castas paintings labeled as mulatto), American maverick composer and modern music advocate Henry Cowell proclaimed, “No composer has ever succeeded better in capturing the feeling of native [Cuban] music in symphonic works.” Indeed, Roldán stands

out as one of the representative composers of the brief *Afrocubanismo* movement in the early 20th century. When Roldán and compatriot composer Alejandro García Caturla met early tragic deaths in 1939 and 1940, respectively, national trends in Cuba turned from focus on race and nationalism to neoclassicism and modernist techniques.

Roldán wrote his first two major orchestral works, *Obertura Sobre Temas Cubanos* and *Tres Pequeñas Poemas*, shortly after his appointments as concertmaster and assistant conductor with the Orquesta Filarmónica in Havana. The works reveal a mastery of the orchestral palette and timbral colors. *Tres Pequeñas Poemas* premiered on 9 January 1927 in Havana, and comprises three characteristic sonic pictures for a traditional orchestra with some typical Cuban instruments such as the guiro.

The first movement, “Oriental,” evokes images of eastern Cuba. An introductory fanfare passage in shifting time gives way to a waltz before a syncopated Habanera rhythm manifests in the celesta and strings. The guiro distinctively picks up the regional sesquialtera rhythm to drive the movement forward.

Pioneering AfroCuban historian Fernando Ortiz, identified the pregón as “the soul of Cuba,” and Roldán derives the second movement (“Prégón”) – as the title indicates – from a street seller’s song. The first two phrases of the cry as played by the oboe:

Orchestration in this movement explores impressionistic realms and bears hints at the influence of works such as Debussy’s *La Mer*.

Based on African American rhythms and a simple melody, the third movement of *Tres Pequeños Poemas*, “Fiesta Negra,” seems to foreshadow William Grant Still’s use of similar sonic features in the famed *Afro-American Symphony* of 1930. Surprisingly, Roldán’s early *Afrocubanismo* compositions were not without controversy. “Fiesta Negra,” for example, contains an extended use of percussion that compelled critic Sánchez de Fuentes to complain, “the national work of aggrandizing [Cuban] music should not be sacrificed to illegitimate interest in attracting rabble – always disposed to vulgarity and regression – to the call of an African drum ... The time is right to perfect our musical personality ... we need to moralize it and not prostitute it.”

Far from drawing the “rabble,” however, Roldán’s *Tres Pequeños Poemas* will attract performers and listeners in search of short attainable works, colorful orchestration with interesting percussion, and a taste of Cuban flavors that emerged with the Pan American symphonic coming of age.

Gary Galván, 2014

For performance material please contact *Schott*, Mainz.

Amadeo Roldán y Gardes

(geb. Paris, 12. Juli 1900 – gest. Havanna, 7. März 1939)

Tres pequeños poemas

(1926)

Henry Cowell, der eigenwillige amerikanische Komponist und Advokat moderner Musik, pries in seinem Text den gemischt – rassigen Amadeo Roldán (auf einem Castagemälde würde man ihn in der Kategorie “Mulatte” finden): “Keinem Komponisten ist es besser gelungen, die Eigenart der ursprünglichen kubanischen Musik in symphonischen Werken einzufangen.” Tatsächlich ragt Roldán als einer der repräsentativen Komponisten der kurzen *Afrocubanismo* – Bewegung im frühen 20. Jahrhundert heraus. Als der Komponist ebenso wie sein Landsmann früh und tragisch starb - beide in den Jahren 1929 und 1940 -, wandte die kubanische Musik ihr Augenmerk von Rasse und Nationalismus ab hin zu Neoklassizismus und modernen Techniken.

Roldán schuf seine ersten beiden Hauptwerke, *Obertura Sobre Temas Cubanos* und *Tres Pequeñas Poemas*, kurz nach seiner Ernennung zum Konzertmeister und Assistenzdirigent beim Orquesta Filarmónica in Havanna. Beide Werke zeugen von Roldáns meisterhaften Beherrschung der orchestralen Klangpalette und deren Klangfarben. *Tres Pequeñas Poemas* wurde am 9. Januar 1927 in Havanna uraufgeführt und verbindet drei charakteristische Klangbilder für traditionelles Orchester mit einigen typischen Instrumenten seiner Heimat, wie zum Beispiel der Guiro.

Der erste Satz “Oriental” beschwört Bilder aus dem Osten der Insel. Eine einleitende Fanfarenpassage in wechselnden Rhythmen macht einem Walzer Platz, bevor sich ein synkopierter Habanera – Rhythmus in der Celesta und den Streichern bemerkbar macht. Die Guiro nimmt den regionalen Sesquialtera – Rhythmus auf und treibt den Satz vorwärts.

Der wegweisende afrokubanische Historiker bezeichnete den Pregón als “die Seele Kubas”, und Roldán leitet den zweiten Satz “Prégón” – wie der Titel nahelegt – von dem Gesang der Strassenverkäufer ab. Hier die ersten beiden Phrasen des Rufs, gespielt von der Oboe:

Die Orchestrierung dieses Satzes erkundet impressionistische Gefilde und enthält Hinweise auf den Einfluss von Werken wie zum Beispiel Debussys *La Mer*.

Basierend auf afroamerikanischen Rhythmen und einer einfachen Melodie klingt “Fiesta Negra”, der dritte Satz von *Tres Pequeños Poemas* wie ein Vorbote auf ähnliche Klangphänomene in William Grant Stills berühmter *Afro-American Symphony* von 1930.

Überraschenderweise waren Roldáns frühe *Afrocubanismo* - Kompositionen nicht unumstritten. So findet sich in “Fiesta Negra” ein ausgedehnter Einsatz von Perkussion, der den Kritiker Sánchez de Fuentes zu der Klage veranlasste, daß “die nationale Anstrengung, den guten Ruf der kubanischen Musik zu mehren, nicht dem illegitimen Interesse geopfert werden darf, den Pöbel– der stets dem

Vulgären und Rückschrittlichen zugewandt ist – mit dem Ruf einer afrikanischen Trommel zu unterhalten
... Die Zeit ist gekommen, unsere musikalische Identität zu vervollkommen ... wir müssen die Musik moralisieren, nicht
prostituieren” .

Weit entfernt jedoch davon, den “Pöbel” anzulocken, wird Roldáns *Tres Pequeños Poemas ebenso* Aufführenden wie auch einem
Publikum gefallen, die auf der Suche sind nach kurzen, nachvollziehbaren Werken, farbenprächtiger Orchestration mit interessanter
Perkussion und einem Anflug kubanischen Flairs, der sich während des Reifeprozesses der panamerikanischen symphonischen Musik
entwickelte.

Gary Galván, 2014

Aufführungsmaterial ist von *Schott*, Mainz, zu beziehen.