

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E
INTERPRETATIVO

Impressões Seresteiras de Heitor Villa-Lobos: Aspectos Técnicos e Interpretativos

Leonela Paola Acevedo Rubio

Universidad de Pamplona

Facultad de Artes y Humanidades

Programa de Música

Pamplona

2024

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E
INTERPRETATIVO

Impressões Seresteiras de Heitor Villa-Lobos: Aspectos Técnicos e Interpretativos

Leonela Paola Acevedo Rubio

Asesora

Caroline Gama Santos Ortega

Trabajo de grado para optar por el título de Maestra en Música

Universidad de Pamplona

Facultad de Artes y Humanidades

Programa de Música

Pamplona

2024

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Resumen

Impressões seresteiras de Heitor Villa-Lobos abarca problemas de ejecución: agilidad, destreza, polirritmia, grupos de notas y lectura, por ello, este ensayo monográfico realiza un análisis técnico e interpretativo de la obra Impressões Seresteiras para piano de Heitor Villa-Lobos. Igualmente, se consultan datos biográficos, contexto, su formación musical, sus aportes y un análisis rítmico-armónico. Se consultaron autores como García, Kostka, Grieco, Santos-Ortega, el libro de las hermanas Lorenzo y el apoyo de Google traductor para la traducción de documentos en otro idioma. Como resultado se encuentra: la generación de conocimiento a través del análisis musical, un análisis rítmico, armónico, elementos musicales y un programa de mano. En las conclusiones, se determina que, por un lado, los viajes al interior y exterior del país influyen en su estilo compositivo, y, por otro lado, se identifica que mantiene diversos tempos que exige una gran preparación del intérprete para atraer la atención del oyente.

Palabras Clave: Heitor Villa-Lobos, Impressões Seresteiras , Análisis Armónico, Análisis Rítmico, Elementos Compositivos

Abstract

Impressões seresteiras by Heitor Villa-Lobos covers performance problems: agility, dexterity, polyrhythm, groups of notes and reading, therefore, this monographic essay carries out a technical and interpretive analysis of the work Impressões Seresteiras for piano by Heitor Villa-Lobos. Likewise, biographical data, context, his musical training, his contributions and a rhythmic-harmonic analysis are consulted. Authors such as García, Kostka, Grieco, Santos-Ortega, the book by the Lorenzo sisters and the support of Google translator for the translation of documents in another language were consulted. The results are: the generation of knowledge through musical analysis, a rhythmic, harmonic analysis, musical elements and a program. In the conclusions, it is determined that, on the one hand, trips to the interior and exterior of the country influence his compositional style, and, on the other hand, it is identified that he maintains various tempos that require great preparation from the performer to attract the listener's attention.

Keywords: Heitor Villa-Lobos, *Impressões seresteiras*, Harmonic Analysis, Rhythmic Analysis, Compositional Elements

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Tabla de Contenido

Resumen.....	3
Tabla de Contenido	4
Lista de Figuras.....	6
Lista de Tablas	7
Introducción	8
Marco Contextual.....	10
2.1 Formación musical de Heitor Villa-Lobos	10
2.2 Contexto cultural.....	16
2.3 Aportes en la literatura pianística	20
Aspectos Técnicos e Interpretivos	25
Impressões Seresteiras	25
3.1 Aspectos formales y estructurales.....	25
3.2 Aspectos Rítmicos	26
3.3 Ritmos Africanos y Afro-Brasileños	31
3.4 Aspectos Armónicos	31
3.5 Elementos Compositivos	35
3.6 Texturas rítmico-métricas	35
3.7 Aspectos Melódicos	37
Conclusiones	40
Referencias.....	42

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E
INTERPRETATIVO

Apéndice – Partitura de Impressoes Seresteiras	44
--	----

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Lista de Figuras

Figura 1 <i>Heitor Villa-Lobos tocando piano</i>	10
Figura 2 <i>Polirritmias compases 50-52</i>	27
Figura 3 <i>Polirritmia compases 164-168</i>	27
Figura 4 <i>Tético Masculino</i>	28
Figura 5 <i>Motivo Principal</i>	29
Figura 6 <i>Frase musical</i>	30
Figura 7 <i>Polirritmia Sección B</i>	30
Figura 8 <i>Fin de la Obra</i>	32
Figura 9 <i>Acorde C#m posición fundamental</i>	33
Figura 10 <i>Ritmo Armónico</i>	34
Figura 11 <i>Cromatismos</i>	35
Figura 12 <i>Melotipo I</i>	36
Figura 13 <i>Melotipo II</i>	36
Figura 14 <i>Nota Más Aguda</i>	38
Figura 15 <i>Nota de adorno</i>	39

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E
INTERPRETATIVO

Lista de Tablas

Tabla 1

Repertorio

Sonata N°5 W. A Mozart N°283
Primer Movimiento: Allegro
Segundo Movimiento: Andante
Tercer Movimiento: Presto
Preludio en Re bemol mayor Op.28 Núm. 15 F. Chopin
Estudio Revolucionario Op 10 N°12 F. Chopin
Pasillo Adolfo Mejía “El de las campanas”
Impressões Seresteiras de Heitor Villa-Lobos

Nota. Esta tabla representa el repertorio que será interpretado en el recital de grado

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Introducción

La presente monografía es acerca de la obra *Impressões Seresteiras* del compositor brasileiro Heitor Villa- Lobos, el cual surge con base a la necesidad de investigar sobre los aspectos de la vida y obra además de conocer los aspectos técnicos e interpretativos debido a su dificultad técnica a nivel pianístico. De igual forma por ser una obra extranjera del país de Brasil, esta obra permite ampliar el conocimiento sobre el aspecto sonoro y la cultura de este país.

Se realiza un análisis técnico e interpretativo de la obra *Impressões Seresteiras* para piano de Heitor Villa-Lobos. Se elige a este compositor porque es un icono de la música latinoamericana del nacionalismo y modernismo, caracterizado por su labor como pedagogo musical, además, este compositor capta la atención puesto que da a conocer la música del Brasil en diferentes continentes.

La estructura de este ensayo contempla tres grandes apartados. El primero es el Marco Contextual, donde se habla sobre la vida y obra de Heitor Villa-Lobos; en este se podrá conocer los aspectos relevantes sobre su formación musical, su contexto cultural y los aportes en la literatura pianística. Ello, debido a que para poder entender el estilo de composición de Heitor Villa-Lobos se deben tener en cuenta diferentes aspectos entre ellos: los musicales, sus viajes y sus estudios, entre otros.

En el segundo apartado se reflexiona acerca de los aspectos rítmicos y armónicos, en los que se ilustra a través de figuras los aspectos rítmicos, los ritmos africanos y afro- brasileños, los aspectos armónicos, los elementos compositivos y las texturas rítmico- métricas que se consideran más relevantes para analizar y tener en cuenta para una interpretación adecuada al

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

estilo propuesto por Villa-Lobos. Cabe aclarar que se incluyen aspectos técnicos como digitaciones y pedales para abordar dichos pasajes.

Finalmente, se encuentra el último apartado de este documento donde se encuentran las conclusiones de este ensayo monográfico. Una de las conclusiones es que se determina que tanto los viajes al interior de su país como al exterior, en Francia y Estados Unidos, influyen en su estilo de composición.

Marco Contextual

Primeramente, es importante conocer la vida y obra de Heitor Villa-Lobos puesto que, para poder interpretar bien la pieza musical, se deben tener en cuenta algunos detalles socioculturales; esto permite conocer el período en que la música fue compuesta, y de qué manera ello influenció a su estilo de composición. De igual manera en el presente escrito se hablará acerca de la formación musical del maestro y sus aportes para la literatura pianística.

2.1 Formación musical de Heitor Villa-Lobos

Con respecto a la formación musical, puede decirse que es el momento en el que se inicia este recorrido con la música donde se aprenden las bases, se empieza la pasión por el instrumento y se cultivan habilidades motrices e intelectuales. Se puede decir que conocer la formación musical de Villa-Lobos y su legado aporta positivamente a la hora de la interpretación musical, visto que, ello puede generar mayor apropiación del estilo musical propuesto por el compositor.

Figura 1 *Heitor Villa-Lobos tocando piano*



Tomado de (*Saxfrancisco.com, s.f.*)

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Antes de empezar es importante saber sobre la biografía del compositor, según García (2002) “El compositor Heitor Villa-Lobos nació el 5 de marzo de 1887 en la calle Ipiranga, en el barrio de Laranjeiras, en Río de Janeiro” (p.18) Sus inicios en la música se dan desde muy temprana edad, con una gran influencia de su familia. Según Grieco (2009) “ Su familia se dedicaba a la música, su abuelo materno componía vales populares; su padre era mucho más que un violonchelista aficionado; Tía Carolina, pianista, casi fanática entusiasta de Johann Sebastian Bach (p.16).

Seguidamente, su padre Raúl decide viajar al estado de Minas para evitar una persecución política, allí era más tranquilo. Poco tiempo después deciden regresar a Río. Según García (2002), “De regreso a Río, la familia se mudó a una casa en la calle María Amália, en el barrio de Tijuca. Las reuniones musicales regresaron y, a los ocho años, Tuhu probó el clarinete de su padre” (p.19). Tuhu era el sobrenombre que tenía Villa-Lobos cuando era un niño y así le decían cariñosamente. Otro acercamiento se da en la edad de once años.

El primer contacto de Heitor Villa-Lobos con la música del Nororiente de Brasil se produjo en casa de Alberto Brandao, amigo de su padre. Tenía once años, allí conoció a escritores famosos como Silvio Romero, Barbosa Rodrigues y Melo Moraes. (Garcia, 2002, p.20)

Su tía Carolina a la que le decían cariñosamente Fifina es quien lo apoya en este trayecto musical abriéndole las puertas de su hogar; según Grieco (2009), “Heitor se dirige a la residencia de su tía Fifina, más liberal, quien no se opone a que participe en coros y pequeñas orquestas. El adolescente Villa-Lobos que domina racionalmente el violonchelo, asiste a veladas burguesas”

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

(p.22). Todo esto sucedió porque la madre de Villa-Lobos no apoyaba su pasión por la música y quería que él estudiara medicina.

Además, Grieco (2009) también aclara que el interés de Villa-Lobos por la obra de Bach puede ser proveniente de su contacto desde temprana edad con su tía y madrina Carolina, una pianista simpatizante de los preludios y fugas de este compositor (p.13). Más tarde, es posible evidenciar la influencia de Bach en las composiciones de Villa-Lobos, como por ejemplo en las *Bachianas Brasileiras* N° 4, en donde, para cada una de las piezas que la componen, él nombra con un título que hace alusión a la cultura brasileña y otro que remite al barroco.

También, aún en temprana edad, según Grieco (2009) “Villa-Lobos tuvo contacto con intelectuales especialistas en etnología y folclor y, en consecuencia, “armoniza cantos y leyendas de libros de estos ilustres investigadores” (p.15). Lo que atribuyó riqueza y particularidad a su obra.

Cuando tenía 12 años la vida de Villa-Lobos cambia radicalmente, sobre todo a nivel económico, según García (2002) ello fue muy duro para el joven: “Su padre murió de viruela a los treinta y nueve años y su madre, Noemia, se vio repentinamente en graves dificultades económicas” (p.20). Este acontecimiento implicó que Villa-Lobos empezará a tocar con los músicos populares, dando serenatas para generar sus ingresos. Según García (2002). En Río, Villa-Lobos mantiene contacto con jóvenes artistas y poetas de todos los rincones del país. Le dice a Francisco Braga: “Me voy a viajar” Francisco Braga responde: “o estudiar o viajar” (p.22).

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Después Villa-Lobos, motivado por enriquecer sus conocimientos musicales decide realizar viajes para recolectar música folclórica de Brasil.

En 1905, cansado ya de tocar en teatros y pubs, Villa-Lobos decidió viajar por todo Brasil para enriquecer sus conocimientos musicales. Así, a los dieciocho años, Villa-Lobos emprendió su viaje hacia el nororiente de Brasil, después de vender algunos libros de la biblioteca de su padre para reunir algo de dinero para cubrir los gastos. (García, 2002, p.22)

Es así como pasa largos períodos haciendo un trabajo etnomusicológico que más tarde implementaría en sus composiciones.

Pocas personas como Villa-Lobos, habrían estudiado tanto viajando. Dieciocho años. Salida hacia el Norte: Espirito Santo, Bahía, Pernambuco. Penetración directa en el ambiente popular; capitales y el interior; fincas y molinos del interior, notas de cantos primitivos, danzas, frevo, maracatu, cantos de mendigos, los lamentos de los ciegos, todo indicado con signos propios. Mil y un temas folclóricos que luego serían el material presentando en Guías prácticas 1932. (Grieco, 2009, p.23)

Sus viajes aportaron en crecimiento musical. Sin embargo, esto claramente no era suficiente puesto que requería tener una formación musical o al menos las bases teóricas para poder desarrollar y darle forma a esta música que encontró en lo recóndito del interior de Brasil.

En el sentido exacto Villa-Lobos no fue autodidacta, porque tuvo algunos maestros y siguió algunos cursos. Sin embargo, el genio compositor aprendió

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

prácticamente todo por sí solo, escuchando música, observando el arte popular y absorbiendo del arte clásico lo que podía aportar elementos útiles a su propio mensaje creativo. (Grieco, 2009, p.16)

Por esto puede decirse que Villa-Lobos fue un músico empírico y autodidacta, según Grieco (2009), “El propio Villa-Lobos admitió que se graduó en la Universidad de Cascadura, con Pixinguinha como maestro (p.17). Bueno lo anterior lo dijo Villa-Lobos en un tono de broma ya que esa universidad no existe, es como lo que llamamos popularmente la Universidad de la vida.

Por otra parte, en Sao Paulo se estaba formando desde el siglo XIX el movimiento futurista el cual lo representan personas ricas que apoyan las nuevas ideas e innovaciones en el arte. Según García (2002) “ El modernismo en Sao Paulo en la década de 1920 fue patrocinado por mecenas millonarios que apoyaban a los artistas, financiaban sus viajes al exterior y celebraban veladas en sus salones” (p.36). Tiempo después este movimiento continuó y deciden hacer la semana del Arte Moderno donde Villa-Lobos se inspira para presentar ideas musicales.

El primer viaje de Villa-Lobos a París nació durante la Semana de Arte Moderno. Villa-Lobos diría, tres décadas después que, en Sao Paulo, donde se lanzó el grito de independencia nacional en 1822, también se dio el primer grito de independencia de nuestras artes. (Grieco, 2009, p.56)

Es así como la semana del Arte abre las puertas para poder viajar a París donde su intención no era aprender o tomar clases de composición acerca de la música académica europea. Según Grieco (2009) “A los periodistas que lo reciben, Villa-Lobos les dice: No vine a aprender,

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

vine a mostrar lo que hice” (p.60). Los viajes se realizan gracias a la ayuda de conciertos realizados por él y a la gestión de mecenas de su época.

Arthur Lemos presentó un proyecto de ley en el Congreso para otorgarle una subvención para que Villa-Lobos viajara a Europa donde pudiera presentar música brasileña y obras recientes de compositores brasileños. Después de intensos debates, el congreso aprobó el proyecto de ley. (Garcia, 2002, p.27)

Por otra parte, como es de saberse, el hecho de estar en un nuevo contexto social y más en un país extranjero supone adecuarse a la cultura y por ende es inevitable que esto influya en la composición de sus obras, según Grieco (2009) “El panorama de París durante los años en que Villa-Lobos vivió allí da una buena idea de la importancia de la temporada parisina para consolidar el carácter artístico del compositor brasileño (p.62). Es por esto que Heitor Villa-Lobos, aprende elementos compositivos en su estancia en Francia. Sin embargo, sus raíces musicales de Brasil siguen muy fuertes en sus composiciones. Según García (2002) “A pesar de estar en el extranjero, su fuente de inspiración fue la música de su país natal que, en esta década, estaba muy influenciada por la cultura negra (p.29). Con lo anterior se evidencia su apego con la música de Brasil.

Por otro lado, el éxito de Villa-Lobos no se hizo esperar en Francia, Según Grieco (2009) “El 7 de abril, en los Conciertos de Viena, programa en el que Villa-Lobos aparece junto a Stravinsky y Milhaud. Dice Sergio Millet no se puede desear una mayor consagración para el brasileño” (p. 65). Claramente esto le permite generar prestigio y conocer más artistas del entorno musical Parisino. De igual manera según Grieco (2009), “Los conciertos siempre

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

incluyen cada vez más a Villa-Lobos en sus programas. El primer concierto de Villa-Lobos es en la Sala Dos Agricultores con el patrocinio de Casa Esching” (p. 66). Con esto se aprecia su creciente reconocimiento musical en París.

Puede afirmarse que los viajes a Francia influenciaron su composición de una manera positiva y a su vez que este país le brindó oportunidades a nivel musical. Según Grieco (2009), “A partir de 1945, durante más de una década, Villa-Lobos visitó París con mucha frecuencia. El artista recibe cada vez más numerosas invitaciones para dirigir sus obras en Estados Unidos y Europa. París y Nueva York” (p.114). Con lo anterior puede decirse que en Europa fue bien recibido musicalmente.

Aunque si bien es cierto tener ideas innovadoras y ser vanguardista era positivo para su estilo, en contraparte no fue del agrado de muchos artistas en especial en su propio país, debido a que sus ideas iban en contra de las reglas ya establecidas. Según Grieco (2009), “Hubo un tiempo en el que Villa-Lobos, considerándose víctima de incomprensiones y campañas personalistas, lamentó que, habiendo sido aplaudido en el exterior, fuera ignorado en su propio país (p. 86). Sin embargo, esto no fue impedimento para seguir haciendo sus composiciones.

Lamentablemente como a todo ser humano le llega el día de su muerte, tras ser diagnosticado con cáncer. Según Garcia (2002), “ El 17 de noviembre de 1959, cuatro meses después de ser diagnosticado de insuficiencia renal aguda. Heitor Villa-Lobos murió en su apartamento de la Calle Araújo Porto Alegre, 56, apartamento 54, rodeado de amigos cercanos y de Arminda”(p.34).

2.2 Contexto cultural

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Hay que mencionar que para poder entender el estilo de composición de Heitor Villa-Lobos se deben tener en cuenta, diferentes aspectos entre ellos: los musicales, sus viajes y sus estudios. A su vez, se debe conocer el contexto cultural, porque *Impressões Seresteiras* no es de Colombia es de Brasil y conocer aspectos de su país natal contribuye a esta investigación.

A su vez, un aspecto importante que se desea destacar en este trabajo es esta influencia del contexto cultural, si bien es cierto Brasil estuvo gobernada por los italianos y por la esclavitud de africanos.

La música brasileña ha sido formada, principalmente, a partir de la fusión de elementos europeos y africanos, en especial por la migración portuguesa y esclava. En la música popular el negro tuvo una participación fundamental.

Trayendo de la África algunos instrumentos como atabaques, agogô, cuíca y el berimbau, ritmos desconocidos por Europeos, en el siglo XVIII su contribución ha hecho notar en los bailes y canciones del pueblo, creciendo en importancia en el siglo XIX y floreciendo en exuberancia después de esclavitud en 1888.

(Monteiro, 2012, p.7)

Con lo mencionado anteriormente puede decirse que la llegada de italianos, africanos y sus costumbres generan cambios en el contexto de Brasil incidiendo en la música.

Los movimientos intelectuales como el nacionalismo influenciaron las obras de Villa-Lobos por ello es importante conocer que es el nacionalismo.

Doctrina política que defiende el derecho de los pueblos a constituir estados políticos independientes, mediante la autodeterminación política. Serán

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

identificados con características propias, acaparando aquellos territorios que las cumpliesen, como un idioma, religión, pasado, tradiciones y economía comunes. En lo más básico, que Estado y Nación fuesen la misma cosa. La nación es considerada el fin último de la comunidad, sagrado y de obligado sacrificio para todos los individuos que lo componen. Durante el siglo XIX tendrá una presencia y definición como nunca antes, debido a la llegada de nuevas ideas y formas de pensar, como la creación de los estados-nación, el romanticismo, la lucha contra la dominación extranjera, el interés de uniones aduaneras, etc. (Gil Orduña, s.f.)

Lo anterior aporta que el nacionalismo es una doctrina política que permite la independencia de los pueblos permitiendo explorar y vivir su propia cultural, y que esto se origina durante el siglo XIX. Ahora bien, los gobernantes de un país influyen también en el contexto.

Getulio Vargas, en su primer período como presidente-dictador de Brasil (1930/1945) gobernó bajo un fuerte cuño nacionalista, influyendo tanto sobre los medios de comunicación como sobre la propia música, con el objetivo de imponer sus ideas. Lo mismo fue hecho por Juan Domingo Perón en Argentina durante sus dos períodos de gobierno, de 1946 a 1955, que utilizó mecanismos semejantes para difundir su pensamiento. No obstante, en relación a la samba en Brasil y al tango en Argentina hubo diferencias culturales. (Haussen, 1995, p.34)

Con lo anterior el movimiento nacionalista estuvo marcado durante estos períodos de gobierno lo cual influirá en las composiciones musicales. Un dato importante es que cuando

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Gétúlio Vargas era presidente Villa-Lobos presentó un proyecto de educación musical, según García (2002) “El nuevo gobierno de Vargas se mostró interesado en el programa de educación musical de Villa-Lobos en el estado de Sao Paulo y pronto le ofrecieron un puesto importante en la Superintendencia de Educación Musical y Artística (p.31). Es así como Villa-Lobos toma este trabajo de ser educador y pedagogo en Brasil.

Por otra parte, entre los movimientos intelectuales que se presentaron en Brasil durante el siglo XX fueron el futurismo, antes es importante saber que es el futurismo.

El 11 de febrero de 1909 se fundaba un nuevo movimiento, esta vez con raíz en Italia, bajo la dirección de un poeta y teórico, Filippo Tommaso Marinetti, nacido en Egipto en 1876 y que había estudiado en la Sorbona. Tal vez por ello, y por considerar la importancia europea de la capital de Francia, Marinetti lanzó su primer manifiesto en Le Figaro, exaltando la belleza del movimiento e invocando la destrucción de museos, bibliotecas y centros culturales. Esta actitud no era literal en modo alguno, ni expresaba una vesania anarquista, sino que correspondía a la necesidad de una exageración retórica para mejor abrir paso a la comprensión de los nuevos valores. Marinetti advertía que el mundo renovado por la máquina, la técnica y la ciencia, convertida en factor ideológico. (Cirlot, 1961 p.2-5)

Con lo anterior puede decirse que el futurismo busca la renovación y la aceptación de las nuevas formas de creación. La corriente futurista llega con fuerza a Brasil.

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Sao Paulo fue el centro del modernismo en Brasil a principios del siglo XX. Esta ciudad fue la cuna del futurismo industrial, económico y racial, término utilizado por los modernistas. Utilizaban el término futurista para referirse a toda manifestación artística apartará de los estándares académicos. (García, 2002, p.35)

Puede decirse que el futurismo fue una de las corrientes musicales en las que Villa-Lobos se vio inmerso debido a que movimiento llegó a Brasil.

2.3 Aportes en la literatura pianística

Es importante conocer los aportes en la literatura musical para piano en Brasil de Heitor Villa-Lobos, si bien fue un compositor, pedagogo, músico, pianista, director de orquesta, con una vasta interpretación de diferentes instrumentos como la guitarra, el violonchelo y el piano. Él realmente destaca por su gran cantidad de producciones compositivas.

Después del sentido fallecimiento del compositor, su querida esposa Arminda se encargó de gestionar para poder preservar las obras y el arduo trabajo que realizó Villa-Lobos.

Por decreto n° 48.379, del 22 de junio de 1960, el presidente Juscelino Kubitschek funda, dentro del Ministerio de Educación y Cultura, el Museo de Villa Lobos. Al asumir su dirección, Arminda Villa-Lobos pudo desempeñarse en la institución labor meritoria, hasta su muerte en 1985. (Grieco, 2009, p.131)

Es así como se conservan las piezas musicales de Villa-Lobos. Ahora bien, en el libro de Grieco se encuentran organizadas las obras de Villa-Lobos en orden alfabético. Sin embargo, a continuación se mencionan únicamente las obras compuestas para piano solo:

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E
INTERPRETATIVO

- BACHIANA BRASILEIRA Nº4 - 1930
- BAILADO INFANTIL, para piano – 1911
- BAILADO INFERNAL, piano – 1920
- BERÇO DE FADAS (NUM), para piano – 1911
- BRINQUEDO DE RODA, para piano – 1912
- CAIXINHA DE MÚSICA QUEBRADA, piano – 1931
- CANÇÃO IBÉRICA, piano – 1914
- CICLO BRASILEIRO, piano – 1936
- CIRANDAS, para piano – 1926
- DANÇAS CARACTERÍSTICAS AFRICANAS, piano - 1914
- FÁBULAS CARACTERÍSTICAS, piano 1914
- FIANDEIRA (A), piano – 1921
- FRANCETTE E PIÁ, piano – 1929
- HISTÓRIA DE PIERROT, para piano – 1908
- HISTÓRIA DA CAROCHINHA, piano – 1919
- HOMENAGEM A CHOPIN, piano – 1949
- IMPLORO, para piano ou harmônio – 1905
- LENDA DO CABOCLO, piano solo – 1920
- MAZURLESCA, para piano - 1911
- NEW YORK SKYLINE MELODY, piano – 1939
- NUVENS, para piano – 1904

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E
INTERPRETATIVO

- ONDULANDO, piano – 1913
- PETIZADA, piano solo – 1912
- POEMA DO MENESTREL, piano – 1920
- POEMA SINGELO, piano – 1942
- PRELÚDIO No 2, piano – 1913
- PROLE DO BEBÊ No 1 (A), piano - 1918
- PROLE DO BEBÊ No 2, piano - 1921
- PROLE DO BEBÊ No 3, piano – 1926
- RUDEPOEMA, piano – 1921
- SAUDADES DAS SELVAS BRASILEIRAS, piano – 1927
- SIMPLES COLETANEA, piano – 1917
- SUÍTE FLORAL, piano – 1917
- SUÍTE INFANTIL, piano solo – 1912
- SUÍTE INFANTIL No 2, para piano – 1913
- SUL AMÉRICA, piano – 1925
- TRÊS MARIAS (AS), piano – 1939
- TRISTOROSA, valsa, para piano – 1910
- VALSA DA DOR, piano – 1932
- VALSA, para piano – 1899
- VALSA ROMÂNTICA, para piano – 1907
- VALSA-SCHERZO, para piano – 1913

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Tal cual se mencionó en la lista supracitada, dentro de estas composiciones se encuentra el Ciclo Brasileiro, compuesto en 1936, en donde se encuentra la obra Impressões Seresteiras:

Ciclo Brasileño, suite para piano Cuatro piezas: Platio do Cabloco, que Souza Lima define como una “ obra de imperturbable serenidad”; Impressoes Seresteiras, en el que el maestro Alceu Boxeio destaca la enorme capacidad de Villa-Lobos para instrumentar piezas previamente escritas para piano” y su magnífico efecto orquestal, además de su encaje y significado diferente dentro de la nueva obra; Festa no Sertao, de la que Souza Lima dice:” pocas piezas para piano, como esta, tienen un material tan generoso, tan profundo , tan rico en armonía que agradecen al pianista” Y Danza del Indio Blanco, que el propio Villa-Lobos señala como “ el recuerdo de haber encontrado en los bosques brasileños un solo indio, que bailó sin parar hasta morir. (Grieco, 2009, p.100)

Añadiendo a lo anterior, en el Ciclo Brasileiro destaca la habilidad compositiva del maestro. A su vez, los elementos folclóricos de Villa-Lobos son notables en su repertorio pianístico.

Usó elementos folclóricos dentro de la música académica y, a través de ella, mostró al mundo las sonoridades características del más grande país latinoamericano: Brasil. Se puede decir que desde el punto de vista constructivista, usar como material para la enseñanza-aprendizaje el repertorio de Heitor Villa-Lobos (en lugar de usar el repertorio eurocéntrico) es acercar a los

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

estudiantes latinoamericanos de piano a un aprendizaje más contextualizado y significativo. (Santos-Gama, 2023, p.32)

Con base a lo mencionado anteriormente es importante interpretar e implementar las obras de Villa-Lobos. Dentro de su extenso repertorio pianístico Villa-Lobos decide realizar la Guía Práctica para piano, la cual puede ser utilizada con fines educativos, lo que destaca la faceta pedagógica musical del maestro.

El Guia Prático Para Piano, que en español significa "Guía práctica para piano", es un conjunto de 59 piezas cortas, distribuidas en 11 álbumes, escritos por Villa-Lobos entre 1932 y 1949, siendo el año de 1932 el que más álbumes compuso. Las piezas que componen dicho material musical están basadas en el folclore de su país, más específicamente en canciones de rondas infantiles tradicionales brasileñas. (Santos-Gama, 2023, p.47)

Con lo anterior, se afirma que la Guía Práctica hace parte importante de la vasta cantidad de obras compuesta por el maestro Villa-Lobos para piano.

Aspectos Técnicos e Interpretivos

Impressões Seresteiras

En el siguiente apartado se evidencian los aspectos formales- estructurales, rítmicos, armónicos, melódicos y compositivos de *Impressões Seresteiras*, puesto que, son elementos importantes para poder realizar bien un análisis de una obra musical. A nivel interpretativo los aspectos colaboran con las sensaciones de cambio de ambientes; poder transmitir emociones ya sea de una manera apasionada o tranquila, saber si es triste o es alegre conocer bien los cambios armónicos y rítmicos son vitales en la interpretación de cualquier pieza musical.

3.1 Aspectos formales y estructurales

En primera instancia, se realizó un análisis del pulso en las diferentes sesiones, así como los *tempos* propuestos por Villa-Lobos. La estructura musical está escrita bajo la forma A, B, A, C, A, en donde cada una de estas secciones se desarrolla en un *tempo* especificado en la partitura por el compositor:

- Sección A - *Moderato*
- Sección B - *Piu Mosso Allegro*
- Sección C - *Animato*

La forma antes mencionada está validada también por el estudio doctoral de García (2002):

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Escrita en forma "ABACA", es tonal, pero las armonías no son funcionales. Contiene efectos de trémolo (cc. 58-66) y mezcla el aspecto virtuoso con la melodía cantabile presentada por el tema del vals, a veces con sabor español, acentuado e imitando la guitarra, en otras ocasiones con un tono introspectivo, soñadoramente sensual. El modo eólico impregna las secciones cantables, en ciertos momentos apoyado por un bajo cromático. (p.77)

Lo anterior mencionado aporta que la obra tiene toques el ritmo español los cuales son basados en las armonías no funcionales presentes dentro de la misma.

3.2 Aspectos Rítmicos

Según Margarita y Arantza de Reizabal (2004) “El análisis musical, constituye, sin duda, una piedra angular en el estudio de la música, debido, fundamentalmente a las aportaciones que puede realizar desde las distintas dimensiones o perspectivas musicales: morfología, sintaxis, estructura formal, estilo y estética” (p.6). Para el análisis se tomó como base el libro *Análisis Musical Claves Para Entender e Interpretar La Música* también de las autoras Margarita y Arantza de Reizabal (2004). Lo cual facilita el proceso de entendimiento de los aspectos rítmicos, armónicos, elementos compositivos, texturas rítmicas-métricas y aspectos melódicos. Es por ello que en este apartado se hace énfasis en los aspectos rítmicos y armónicos que se consideraron importantes para este ensayo monográfico.

Por otra parte, la unidad de tiempo es la negra ya que se conforma de un compás de métrica de 3/4, siendo así, caben tres figuras musicales de negra en un compás. La métrica 3/4

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

posee su acento fuerte en el primer tiempo, su acento semi-fuerte en el segundo tiempo y su acento débil en el tercer tiempo. A su vez, la pieza musical presenta ciertos pasajes de polirritmia, siendo la primera de ellas presentada del compás 50 al 52, en la sección B, entretanto, vale resaltar que la sensación del ritmo de valse no debe ser afectado por estas polirritmias:

Figura 4 Polirritmias compases 50-52



fuelle: Elaboración Propia

Más adelante en la parte C el compositor expone un pasaje con una métrica de 6/8 llenos de polirritmia en donde la mano derecha realiza ocho figuras de semicorcheas que pareciera más un efecto con una textura bastante inusitada:

Figura 7 Polirritmia compases 164-168



HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

fuelle: Elaboración Propia

Igual que en el ejemplo anterior, toda esta polirritmia también no afecta la sensación auditiva del vals. El tema de la polirritmia será ampliado más adelante.

Otro aspecto importante para la realización del análisis técnico interpretativo son las observaciones realizadas en torno a los motivos musicales; según Kostka 2007: “Un motivo es la idea musical identificable más pequeña. Un motivo puede consistir en un modelo melódico, rítmico o ambos” (p. 11). Dentro de los motivos musicales de *Impressões Seresteiras* más específicamente en el compás seis se encuentra el motivo de negra con puntillo seguida de tres corcheas; este patrón se repite durante tres compases formando así la primera y principal frase musical. El motivo se encuentra desde el compás seis al nueve, donde la frase inicia en tiempo fuerte y finaliza en tiempo fuerte, es por ello, según la propuesta de análisis de Margarita y Araniza de Reizabál (2004) en el libro “Claves Para Entender E Interpretar La Música” que es tético masculino. Tético masculino hace referencia, según las autoras, “cuando el motivo termina coincidiendo con el ictus fuerte del compás” (p.53). En la figura 4 se muestra el ejemplo propuesto por el libro:

Figura 10 *Tético Masculino*



fuelle: ((MARGARITA & ARANIZA, 2004, p.53)

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

En la siguiente figura 5 se presenta el motivo principal el cual coincide con las características mencionadas anteriormente.

Figura 13 *Motivo Principal*



fuelle: Elaboración Propia

Nota. La figura representa los compases 6, 7, 8 y 9 en donde se mantiene un mismo motivo musical y donde se destaca que es tético masculino.

El tema principal de *Impressões Seresteiras* se caracteriza por ser nostálgico, como una mezcla de sentimientos entre anhelo y tristeza. Pareciera estar evocando el sentimiento de cuando se extraña mucho a algo o alguien, pero a la vez, existe una sensación de felicidad involucrada en este mixto de emociones. Es por ello que deben ser interpretados de manera sutil y sobre todo tener claridad donde se termina la frase, porque, a pesar de que esta termine en un tiempo fuerte, es imprescindible que no se realice una acentuación en ella.

Más adelante, se encuentra la tercera frase musical que abarca los compases desde el número trece al diecisiete, donde vemos el motivo que es anacrúsico; puesto que empieza en el en el último tiempo, antes del primer tiempo fuerte del compás catorce y su terminación es femenina porque finaliza la frase en el compás diecisiete en el segundo tiempo. Tal como se muestra en la figura 6.

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Figura 16 *Frase musical*



fuelle: Elaboración Propia

Asimismo, en cuanto a la interpretación musical de esta frase la cual empieza de manera anacrúsica con las notas Do# 4 y Fa# 4 pero que a su vez vuelven a repetirse en los compases 15 y 16 a pesar de que es el mismo patrón y pertenece a la misma frase se sugiere que, para lograr una gama de colores, sean interpretadas con diferentes matices.

Antes de continuar es importante ser conscientes de los cambios rítmicos en esta pieza musical, en el transcurso de ella se presentan cambios a nivel rítmico donde aparece la polirritmia, la cual es notable en los compases 51, 52, 53 y 57 de la parte B y a su vez aparece nuevamente en la parte C desde el compás 164 al 180. Como se muestra en la figura 7.

Figura 19 *Polirritmia Sección B*



fuelle: (Ciclo Brasileiro, W374 (Villa-Lobos, Heitor), n.d.)

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Nota. La figura representa los compases 51, 52, 53 y 57 en donde se presenta la polirritmia en la sección B.

Por otro lado, para la interpretación de la polirritmia, donde la mano derecha ejecuta un ritmo de tres figuras musicales mientras la mano izquierda de cuatro figuras, se sugiere que es indispensable interiorizar primero el ritmo con las manos separadas hasta que se obtenga un dominio de cada una ellas; sólo entonces después de conseguir dicho dominio se recomienda intentar ejecutar con ambas las manos.

3.3 Ritmos Africanos y Afro-Brasileños

En la tesis doctoral de García (2002) el investigador señala los ritmos Africanos y Afro Brasileños presentes en *Impressoes Seresteiras*; el autor menciona que la autora María Lourdes Ribeiro (1968) al reflexionar sobre el músico/compositor africano afirma que él “No piensa armónicamente, sólo melódicamente, subordinado siempre la arquitectura de sus composiciones al ritmo. El ritmo casi siempre es sincopado.” (como se citó en Garcia, 2002, p.45). Con lo anterior puede decirse que el ritmo prima sobre la armonía en la música africana.

Asimismo, según Garcia (2002), las secciones A, B y C presentan ritmos africanos y afro- brasileños y, además, la sección A (del compás 1 al 31) presenta ritmo angoleño modificado. Con lo mencionado anteriormente se confirma la existencia de rasgos rítmicos de la música africana y afro brasileña en *Impressões Seresteiras*.

3.4 Aspectos Armónicos

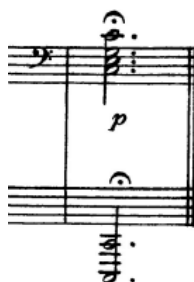
Para empezar, es importante definir qué es la armonía y que implica. Según Kostka (2007) “La armonía es el sonido que se produce cuando se tocan dos o más notas

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

simultáneamente. Este es el aspecto vertical de la música, producido por la combinación de componentes de la horizontal” (p.4). Con lo anterior la armonía se ve de manera vertical.

Para hablar acerca de los elementos armónicos es importante primero evaluar en qué tonalidad está la obra *Impressões seresteiras*; para ello es importante fijarse en la armadura, la cual consta de cuatro alteraciones; lo que implica que la obra puede estar tanto en Mi mayor o en C#m. Sin embargo, se deduce que está en la tonalidad de C#m, esto es confirmado por el acorde inicial el cual realiza un arpeggio de C#m. De igual manera, en el final se tiene un acorde de C#m en estado fundamental, donde se puede apreciar que la voz soprano termina en C# y la voz del bajo también tal como se detalla en la figura 8.

Figura 22 *Fin de la Obra*



fuelle: (Ciclo Brasileiro, W374 (Villa-Lobos, Heitor), n.d.)

Nota. La figura representa el compás 251 en donde se puede apreciar el acorde de C#m en posición fundamental.

En la tesis doctoral de Garcia (2002) se encuentra una tabla en la cual describe minuciosamente las armonías y los modos que utiliza Heitor Villa-Lobos en *Imoressoes*

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Seresteiras. Durante la sección A en los compases del 1-31 utiliza una tonalidad de Do# menor y las escalas empleadas son un Do# eólico, cromático. Además en la sección B desde los compases del 32-125 maneja la tonalidad de F# menor y las escalas son un F# eólico. En la Sección C en los compases del 152-223 usa la tonalidad de La menor y las escalas de La eólico, cromática. Lo anterior permite tener una visión más clara de las armonías utilizadas dentro de la pieza musical.(p.78). Con lo anterior se afirma las tonalidades empleadas, podría decirse que auditivamente la obra tiende a sentirse melancólica puesto que está en tonalidades menores.

Ahora, para poder conocer donde se encuentran las diferentes secciones es importante tener en cuenta las cadencias armónicas presentes en la obra; la primera de ellas se encuentra más específicamente en el compás treinta 31, vemos una cadencia perfecta la cual la voz de soprano está en C#m y la voz del bajo también. Tal como se muestra en la figura 9.

Figura 25 Acorde C#m posición fundamental



fuelle: (Ciclo Brasileiro, W374 (Villa-Lobos, Heitor), n.d.)

Nota. La figura representa el compás 31 en donde se puede apreciar el acorde de C#m en posición fundamental afirmando así el fin de la sección A.

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Así que, saber esto es importante al momento de la interpretación puesto que permite delimitar las secciones y preparar al oyente para el inicio de una nueva sección. De igual manera Villa-lobos coloca en la partitura un *rallentando* que se encuentra en la voz soprano de la nota Mi a un C# para que sea ejecutado durante la interpretación.

Por otra parte, durante la sección B el compositor realiza un cambio en el ritmo armónico tal como se muestra en la figura 10.

Figura 28 *Ritmo Armónico*



fuelle: (Ciclo Brasileiro, W374 (Villa-Lobos, Heitor), n.d.)

Nota. La figura representa el compás 85 al 96 en donde se puede apreciar el ritmo armónico.

Es así que, todo esto en la interpretación es de vital importancia debido a que es uno de los pasajes con dificultad ya que se presenta el clímax de la obra. Así mismo, requiere precisión, a su vez ser exactos y claros con el sonido las notas, puesto que cuando se interpreta dicho pasaje es como un estado de desesperación y esto lo aporta ese ritmo armónico acortado ya que empiezan a aparecer figuras de corcheas las cuales tienen sostenidos y en octavas que se dificulta que suene de una manera clara, precisa y a su vez rápida.

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

3.5 Elementos Compositivos

En este apartado, primeramente, se van a tratar los elementos compositivos utilizados por Villa-Lobos en *Impressoes Seresteiras*, entre los cuales se mencionan las texturas rítmico-métricas, cromáticas, melodícos característicos y aspectos melódicos como la tesitura, puntos culminantes, la intervállica y las notas de adorno presentes en la pieza musical.

3.6 Texturas rítmico-métricas

En *Impressoes Seresteiras*, más específicamente en la sección C, desde el compás 184 al 219, Villa-Lobos presenta una textura densa creada a partir de una secuencia de acordes disonantes con indicaciones de *crescendo*, además, finaliza esta sección con una secuencia de cromatismo que remite a un ambiente de gran tensión, hasta que, finalmente se retoma la tonalidad de C#m, presentando así, una vez más el tema principal; Como se muestra en la figura 11.

Figura 31 *Cromatismos*



fuelle: (Ciclo Brasileiro, W374 (Villa-Lobos, Heitor), n.d.)

Nota. La figura representa los compases 194 al 200 donde se presentan cromatismos.

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

En esa misma línea, en cuanto a la interpretación podría decirse que la mencionada sección presenta uno de los momentos de clímax de la obra. También es uno de los pasajes con un nivel de dificultad avanzado, debido a que es necesario destacar la voz más aguda que será tocada siempre por el dedo cinco, que sin lugar a dudas es el dedo más frágil. Igualmente, en cuanto a emociones, en este fragmento de la obra se debe transmitir agresividad y desesperación, por ello requiere de agilidad y fuerza.

Con respecto a los melodiosos característicos podría decirse que uno de ellos es la negra con puntillo y tres corcheas, esto se puede comprobar puesto que tanto en la sección A y B siempre está presente en repetidos compases, aunque en diferentes alturas. Sin embargo, en la sección C varía brevemente del anterior ya que es una negra con puntillo, una corchea y una negra. Tal como se muestra a continuación en la figura 12 y 13.

Figura 34 *Melotipo I*



fuentes: Elaboración Propia

Nota. La figura representa el compás 6 en donde se puede apreciar el Melotipo I presente en las secciones A y B.

Figura 37 *Melotipo II*



HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

fuelle: Elaboración Propia

Nota. La figura representa el compás 6 en donde se puede apreciar el melotipo II presente en la sección C.

3.7 Aspectos Melódicos

Es importante resaltar que la melodía es la: “Composición en que se desarrolla una idea musical, simple o compuesta, con independencia de su acompañamiento, en oposición a armonía, combinación de sonidos simultáneos diferentes, pero acordes.” (Real Academia Española , s.f.). Del mismo modo, la melodía es el alma de la música es por ello, que a continuación se tratarán los aspectos más relevantes de la melodía abordando desde la tesitura, la intervállica y las notas de adorno presentes en la pieza musical.

Hay que mencionar que en el ámbito de la tesitura la nota más grave se presenta en el bajo de la mano izquierda más específicamente en el compás 96 donde realiza un La#1 tal como se muestra en la figura 14. Así mismo, en cuanto a la nota más aguda se encuentra en el compás 107 donde realiza un Sol#7 siendo este el punto culminante; tal como se muestra en la figura 15.

Figura 14 Nota Más Grave



fuelle: (Ciclo Brasileiro, W374 (Villa-Lobos, Heitor), n.d.)

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Nota. La figura representa el compás 96 la tesitura más grave.

Cabe mencionar que el compositor realiza un pasaje que a mi parecer como intérprete es uno de los más complejos, tanto en velocidad como en saltos en el bajo, generando esta sensación de desesperación para finalmente llegar al tan esperado La#1 donde realiza un matiz de doble forte y se ejecuta con fuerza. Tal como se muestra en la figura 15.

Figura 40 *Nota Más Aguda*



fuentes: Elaboración Propia

Nota. La figura representa el compás 107 donde se encuentra la tesitura más aguda.

Por otra parte, antes de tocar esta nota, viene precedido de un arpeggio que debe realizarse con el matiz *crescendo* y *acelerando* hasta hacer al tempo vivo que el compositor marca en la partitura. Así mismo, se debe aprovechar el peso del brazo para lograr hacer los acentos que están indicados en dicha nota.

Por otro lado, en cuanto al estudio de la interválica de la melodía se encuentran los compases 6 al 24 donde se presenta el tema principal. Es por ello que esta mantiene una melodía con intervalos conjuntos puesto que auditivamente lleva una connotación vocal, es decir, es una melodía cantáble e incluso el mismo compositor coloca en la partitura la dinámica de cantado expresivo.

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

En los compases 127, 130, 134 y 137, Villa-Lobos presenta una variación en el bajo, se trata de la reexposición del tema, solo que ahora aparecen acciaccaturas antes del tiempo fuerte de los compases mencionados, tal como se muestra en la figura 16:

Figura 43 *Nota de adorno*



fuelle: Elaboración Propia

Nota. La figura representa el tema principal donde se presenta la variación a través de una apoyatura.

A su vez, en cuanto a la interpretación, se requiere ser consciente de las acciaccaturas, sobre todo a la hora de la memorización de la sección A, puesto que esta se repite tres veces, y es importante saber que solo en la segunda repetición el compositor realiza esta variación. Para la ejecución de las acciaccaturas es importante realizarlas de una manera ágil y clara sin apoyar el peso de la mano en ellas, ya que la nota que se debe resaltar están en el primer tiempo de cada compás, tal cual debe ser en un ritmo de vals.

Conclusiones

Primeramente, se realiza una investigación sobre la vida y obra de Heitor Vila-Lobos en el ámbito musical pianístico y compositivo, donde se determina que tanto los viajes al interior de su país como al exterior, más específicamente en Francia y Estados Unidos, influyen en su estilo de composición. Al mismo tiempo, se encuentra que Villa-Lobos, como uno de los más grandes representantes de la música brasileña, dio a conocer la música de su nación en diferentes continentes. Por lo anterior, se recomienda que un tema para una investigación a futuro sea indagar la influencia directa de Heitor Villa-Lobos en la composición pianística brasileña.

Como segundo aspecto, se realiza un análisis de los elementos rítmicos y armónicos. Asimismo, se identifica que mantiene diferentes tempos, entre los cuales destacan el *Moderato*, *Piu Mosso*, *Allegro*, *Vivo* y *Animato*, lo que implica que se implemente un cambio de velocidades. Los cambios, por un lado, requiere gran preparación del intérprete para su adecuada ejecución y, por otro lado, logra atraer la atención del oyente que por veces es sorprendido con las frecuentes mudanzas. Además, se pudo determinar que existe una gran riqueza de progresiones de acordes densos y con cambios bastante rápidos en el ritmo armónico. Los pasajes en donde se evidencia la mencionada característica rítmico - armónica deben ser interpretadas tal como expresa el compositor, en distintas intensidades y, por veces, en velocidades rápidas. A su vez, se identifican los pasajes polirrítmicos. En este sentido, vale la pena resaltar la importancia de indagar a futuro la influencia de las músicas africanas en las polirritmias plasmadas por Villa-Lobos .

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Como tercer punto, gracias al estudio de los elementos compositivos se puede decir que el análisis interpretativo rítmico y de los elementos compositivos permite comprender los motivos rítmicos, las variaciones rítmicas, el rango, la tesitura y los intervalos. Del mismo modo, se encuentra que el motivo principal es bastante melancólico. Además, en el ámbito de la tesitura la nota más grave es un La#1 y la nota más aguda un Sol#7 con esto se concluye que el compositor pone a su disposición toda la extensión del piano resaltando los bajos y los sonidos más agudos del instrumento. El estudio de la interválica permite concluir que el tema de la sección A en su interpretación debe ser cantábile. A futuro, resulta favorable comparar la similitud de los elementos empleados en las obras Plantio Do caboclo y Festa no Sertão que pertenecen a este mismo ciclo Brasileiro. Las plataformas de búsqueda y fuentes que fundamentan este estudio son: Garcia, Santos-Ortega, ISMLP, el libro de las Hermanas Lorenzo y se buscan informes donde destacan autores como, Kostka, Grieco, Haussen además del apoyo de Google traductor para las consultas en otro idioma.

Finalmente, los resultados que arroja esta investigación monográfica buscan generar conocimiento a través del análisis musical y de contextos, partiendo de un documento en español sobre la vida y obra de Heitor Villa-Lobos; además de un análisis técnico e interpretativo que abarca un análisis rítmico, armónico y de elementos musicales, todo esto en un texto escrito digital. Por último, a modo general se espera legar un programa de mano donde se especifiquen las obras que a interpretar en el evento artístico del recital de grado y finalmente el ensayo monográfico aporta elementos para la apropiación social del conocimiento que contribuye a la construcción del estado del arte para futuras investigaciones

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Referencias

- Ciclo brasileiro, W374 (Villa-Lobos, Heitor).* (n.d.). IMSLP. Retrieved October 10, 2024, from [https://imslp.org/wiki/Ciclo_brasileiro,_W374_\(Villa-Lobos,_Heitor\)](https://imslp.org/wiki/Ciclo_brasileiro,_W374_(Villa-Lobos,_Heitor))
- Cirlot, Juan- Eduardo. “El Futurismo.” *Cuadernos De Arquitectura*, 1961, pp. 2-5, <https://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/download/109594/163071>.
- Gama Ortega, C. S. (2023). *Propuesta pedagógica fundamentada en el aprendizaje significativo para la formación de pianistas desde el Guia Prático Para Piano del compositor latinoamericano Heitor Villa-Lobos.*
- Garcia, E. A. (2002). *THE IMPORTANCE OF AFRO-BRAZILIAN MUSIC IN HEITOR VILLA-LOBOS' QUEST FOR A UNIQUE MUSICAL STYLE.*
- GIL ORDUÑA. “NACIONALISMO Y LIBERALISMO EN LA EUROPA DEL SIGLO XIX.” https://www.academia.edu/download/51874495/Nacionalismo_y_liberalismo_en_la_Europa_del_siglo_XIX.pdf.
- Grieco, D. (2009). *Roteiro de Villa-Lobos.*
- Instituto Piano Brasileiro - IPB. (2016, diciembre 16). *Impressões seresteiras (No.2 do Ciclo brasileiro), de Heitor Villa-Lobos (Magda Tagliaferro).* Instituto Piano Brasileiro - IPB. https://youtu.be/Zv-bXSF11HA?si=lKFi6_6R0a_fMl3D
- Kostka, S. (2007). *Harmonia Tonal* (3o edição ed.). Hugo L. Ribeiro. <https://hugoribeiro.com.br/>
- MARGARITA, & ARANIZA. (2004). *Análisis Musical Claves Para Entender E Interpretar La Música.*

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Haussen, D. F. “Samba, Tango y cultura en tiempos del nacionalismo.” *Signo y pensamiento*, 1995, 33-42.

<https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/5619/4484>.

Monteiro, Kelly Cristina. *La Música Brasileña Como Música Filmica*. 2012,

<https://riunet.upv.es/handle/10251/19149>.

Páginas Web:

Martinez, Francisco. “Heitor Villa-Lobos y el saxofón.” *Saxfrancisco.com*, 9 Junio 2017,

<https://www.saxfrancisco.com/heitor-villa-lobos-y-el-saxofon>. Accessed 2024.

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Apêndice – Partitura de Impressões Seresteiras

A Arviinda Neves d'Almeida

104

IMPRESSOES SERESTEIRAS

MINSTREL IMPRESSIONS

No. 2 from
Ciclo Brasileiro

H. VILLA-LOBOS
Rio, 1936

Copyright © 1941 H. Villa-Lobos
Copyright © 1948 Consolidated Music Publishers, Inc.—All Rights Reserved
New edition revised by the composer

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

106 *Più mosso (Allegro)*

a tempo

f

poco rall.

p

crac.

crac.

pp

103-9

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E INTERPRETATIVO

1877

108

ff

Vivo

Animato

rall. - poco a -

rall. - poco a -

poco

poco

ff

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E
INTERPRETATIVO

Moderato

The musical score is written for piano and consists of five systems of music. The tempo is marked 'Moderato'. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The first system shows a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The second system continues the melody and bass line. The third system features a more complex melody in the right hand and a bass line. The fourth system includes a 'rall.' marking and a 'pp' dynamic, with a 'f' dynamic appearing later. The fifth system also includes a 'rall.' marking and a 'pp' dynamic, with a 'f' dynamic appearing later.

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E
INTERPRETATIVO

110 *Animato*

The musical score is for a piece titled "Impressões Seresteiras" by Heitor Villa-Lobos, page 110, marked "Animato". The score is written for piano and consists of five systems of music. The first system shows a treble and bass staff with a 5-measure phrase in the treble and a 6-measure phrase in the bass, both marked with a forte (ff) dynamic. The subsequent systems feature complex rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes, and various articulations like slurs and accents. The score is written in a key with one sharp (F#) and a 2/4 time signature.

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E
INTERPRETATIVO

111

The musical score is written for piano and consists of five systems. The first system begins with a treble staff featuring a melodic line with a 4-measure rest and a bass staff with a harmonic accompaniment. The second system continues the melodic and harmonic development. The third system shows a more complex texture with multiple voices in both staves. The fourth system includes a section marked "allarg." (ritardando) and a section marked "Presto" (accelerando). The fifth system concludes the page with a final melodic flourish in the treble staff and a sustained harmonic base in the bass staff.

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E
INTERPRETATIVO

112

The musical score is written for piano and consists of five systems. The first system is a piano introduction with a melodic line in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand. The second system features a more active melodic line with triplets and a 'Meno' marking. The third system includes a 'cresc. poco a poco' marking and a 'rall.' marking. The fourth system is marked 'Allegro non troppo' and 'Moderato'. The fifth system continues the melodic and harmonic development.

HEITOR VILLA-LOBOS: IMPRESSÕES SERESTEIRAS, ANÁLISIS TÉCNICO E
INTERPRETATIVO

113

The musical score is written for piano and consists of four systems. The first system shows a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The second system features a 'rall.' marking and a 'pp' (pianissimo) dynamic. The third system includes a 'f' (forte) dynamic and a 'p' (piano) dynamic. The fourth system also includes a 'rall.' marking and a 'p' (piano) dynamic. The score is written for piano and includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings.