

SENHORA DONA VIUVA DE HEITOR VILLA-LOBOS: ANÁLISIS FORMAL E INTERPRETATIVO

Análisis formal e interpretativo de *Senhora Dona Viúva* para piano de Heitor Villa-Lobos

Adriana Lucía Sánchez Castro

1091682482

Asesor: Caroline Gama

Universidad de Pamplona

Facultad de Artes y Humanidades

Departamento de Artes

Programa de Música

Pamplona – Colombia

2024

SENHORA DONA VIUVA DE HEITOR VILLA-LOBOS: ANÁLISIS FORMAL E INTERPRETATIVO

Análisis formal e interpretativo de *Senhora Dona Viúva* para piano de Heitor Villa-Lobos

Adriana Lucía Sánchez Castro

Ensayo monográfico para optar al título de maestro en música modalidad recital

Adriana Lucía Sánchez Castro

Programa de Música

Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de Pamplona

Nota del Autor

Adriana Lucía Sánchez Castro, estudiante del programa de música del departamento de artes de la universidad de Pamplona-Colombia. Este ensayo monográfico cuenta con la dirección de la profesora Caroline Santos Gama Ortega y la corrección de estilo de la profesora Graciela Valbuena Sarmiento, del departamento de Artes de la Universidad de Pamplona. Cualquier mensaje con respecto a este anteproyecto debe ser enviado al Departamento de Artes de la Universidad de Pamplona – Colombia, al correo dptomusica@unipamplona.edu.co

TABLA DE CONTENIDO

Fines Educativos Compositivos En La Obra De Heitor Villa-Lobos	13
Estudios Realizados Por Villa-Lobos	13
Heitor Villa-Lobos Y La Educación	14
Heitor Villa-Lobos, La Educación Y El Guía Práctico	17
Aspectos Formales En <i>Senhora Dona Viúva</i>	19
Análisis Formal De La Obra	19
Forma De La Ronda En Colombia Y Brasil	25
Aspectos Básicos En La Obra <i>Senhora Dona Viuva</i>	28
Análisis De Los Aspectos Técnicos	28
Postura Y Posición De Las Manos:	28
Digitación:	29
Independencia de los dedos:	29
Técnica de pedal:	30
Técnica de escalas, arpegios y acordes:	31
Expresividad:	31
Aproximación A Las Definiciones Técnicas En La Obra	32
Staccato:	32
Dinámicas:	33
Acentos:	34
Glissando:	35
Aspectos Interpretativos En La Obra	37
Intencionalidad De Los Recursos Empleados En La Obra	37
Conclusiones	40
Referencias	42
Discografía	44
Anexos	45

Lista de ilustraciones

Ilustración 1. Álbumes del volumen II de Heitor Villa-Lobos.	18
Ilustración 2. Letra de la ronda Senhora Dona Viúva	19
Ilustración 3 Fenómenos estructurales primarios.....	21
Ilustración 4. <i>Link cadencial</i>	22
Ilustración 5. Compás 32-39. Textura polifónica.....	22
Ilustración 6. Cadencia en el compás 52 al 55.....	23
Ilustración 7. <i>Partitura con análisis.</i>	24
Ilustración 8. Forma Binaria.....	25
Ilustración 9: Stacatto.....	33
Ilustración 10: Acentos	34
Ilustración 11: Glissando	36
Ilustración 12 Inicio de la obra.	38
Ilustración 13. Melodía principal de la ronda en la obra.....	38
Ilustración 14 Final de la obra.	39

Lista de tablas

Tabla 1. Obras de recital. ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 2. Estudio de la estructura. ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 3. Contexto. ¡Error! Marcador no definido.

Lista de anexos

Anexo A. Partitura	46
Anexo B. Análisis formal	47
Anexo C. Artículo	48

Resumen

El estudio de *Senhora Dona Viúva para piano* se realiza desde el punto de vista pedagógico, así, el desarrollo de esta investigación conlleva a los músicos intérpretes y también maestros, a tener una visión más amplia del *Guia Prático*, lo que puede llevar a una mejora en la educación de pianistas en formación; el rol del interprete ante su análisis extiende la forma de ver y entender esta obra. El objetivo general de este ensayo monográfico es profundizar en la comprensión del estilo técnico compositivo e interpretativo desde el punto de vista educativo. Los antecedentes de esta investigación se encuentran en trabajos de autores como, Caroline Santos Gama (2023), Souza López (2007), Jiménez Herra (2009), Koch Garzón (2016), entre otros; los conceptos que se abordan son: *Senhora Dona Viúva*, Heitor Villa-Lobos, prosopografía, educación musical y ronda. Para ello, se implementa un paradigma cualitativo, con metodología musicológica; para el procedimiento de investigación-creación las fases, contextualización, sensación detonante y la conformación plástica; para el procedimiento histórico fase heurística, crítica, síntesis y la exposición de resultados. Los resultados abarcan diversas dimensiones, en primer lugar, textos y archivos audiovisuales, que permitirán un mayor acercamiento a lo que la obra y el compositor desean manifestar como fin educativo; En segundo lugar, busca una proyección de apropiación social, desarrollando un evento artístico académico, dirigido a la interpretación solista. Finalmente, podemos concluir que el *Guia Prático* y *Senhora Dona Viuva* evidencian los fines educativos del compositor, teniendo en cuenta que hace uso del folklore y revela el mensaje de la ronda gracias a los aspectos técnicos existentes en esta.

Palabras clave: *Senhora Dona Viuva; Heitor Villa-Lobos; Prosopografia; Educación musical; Ronda.*

Abstract

The study of *Senhora Dona Viúva* is carried out from a pedagogical point of view, thus, the development of this research leads musicians and teachers to have a broader vision of the *Guia Prático*, and implies an improvement in the education of pianists in training; the role of the interpreter before its analysis extends the way of seeing and understanding this work. The general objective of this monographic essay is to deepen the understanding of the technical compositional and interpretative style from an educational point of view. The background of this research is found in works by authors such as, Caroline Santos Gama, Souza López, Jiménez Herra, Koch Garzón, among others; the concepts addressed are, Senhora Dona Viuva, Heitor Villa-Lobos, prosopography, music education and ronda. For this, a qualitative paradigm is implemented, with musicological methodology; for the research-creation procedure the phases, contextualization, detonating sensation and plastic conformation; for the historical procedure heuristic phase, critique, synthesis and the exposition of results. The results cover various dimensions, firstly, texts and audiovisual archives, which will allow a closer approach to what the work and the composer wish to manifest as an educational purpose; Secondly, it seeks a projection of social appropriation, developing an academic artistic event, aimed at solo performance. Finally, we can conclude that *Guia Prático* and *Senhora Dona Viúva* evidence the educational purposes of the composer, taking into account that it makes use of folklore and leaves in evidence the message of the round thanks to the technical aspects existing in it.

Keywords: *Senhora Dona Viúva; Heitor Villa-Lobos; Prosopography; Musical Education; Ronda.*

Resumo

O estudo da Senhora Dona Viúva para piano é realizado do ponto de vista pedagógico, assim, o desenvolvimento desta pesquisa leva músicos, intérpretes e também professores, a terem uma visão mais ampla do Guia Prático, e implica uma melhoria no ensino de pianistas em formação; O papel do intérprete em sua análise amplia a forma de ver e compreender esta obra. O objetivo geral deste ensaio monográfico é aprofundar a compreensão do estilo técnico composicional e interpretativo do ponto de vista educativo. O pano de fundo desta pesquisa encontra-se em obras de autores como Caroline Santos Gama, Souza López, Jiménez Herra, Koch Garzón, entre outros; os conceitos abordados são: Senhora Dona Viúva, Heitor Villa-Lobos, prosopografia, educação musical e ronda. Para isso, implementa-se um paradigma qualitativo, com metodologia musicológica; para o procedimento de pesquisa-criação as fases, contextualização, desencadeamento de sensação e conformação plástica; para o procedimento histórico fase heurística, crítica, síntese e apresentação dos resultados. Os resultados abrangem diversas dimensões, em primeiro lugar, textos e ficheiros audiovisuais, que permitirão uma maior aproximação ao que a obra e o compositor pretendem manifestar como finalidade educativa; em segundo lugar, busca uma projeção de apropriação social, desenvolvendo um evento artístico acadêmico, voltado para a performance solo. Por fim, podemos concluir que o Guia Prático e a Sra. Dona Viuva demonstram os propósitos educativos do compositor, levando em consideração que ele faz uso do folclore e deixa evidente a mensagem da rodada graças aos aspectos técnicos nele existentes.

Keywords: *Senhora Dona Viúva; Heitor Villa-Lobos; Prosopografia; educação musical; Ronda.*

Introducción

La obra *Senhora Dona Viúva* de Heitor-Villa Lobos, compuesta en el año 1932 y que hace parte del *Guia Prático*¹ para piano; es una pieza que enriquece técnica y musicalmente, es por esto que, *Senhora Dona Viuva* puede ser vista como una posibilidad pedagógica; así como también el *Guia Prático* en general. *Heitor Villa-Lobos*, músico notable, para Brasil y también para Latinoamérica, hizo hincapié no solo en sus obras desde el punto de vista compositivo, sino que también buscó la enseñanza a través de estas.

Senhora Dona Viúva hace parte del repertorio de recital de grado apoyado por este documento, en donde se abordan obras como: Preludio y fuga N°2 de Johann Sebastián Bach del barroco, Claro de luna de Ludwig van Beethoven del clasicismo, Marcha Radetzky de Richard Strauss del Romanticismo, Danza Húngara n°5 de Johannes Brahms del clasicismo, Claro de luna de Claude Debussy del impresionismo, La comparsa de Ernesto Lecuona., Jongo III suite brasileira de Lorenzo Fernández del Nacionalismo, Intermezzo 4 de Luis A. Calvo del nacionalismo colombiano.

Adicionalmente, encontramos referentes que hablan del *Guia Prático* y en algunos casos hacen énfasis en las obras que lo contienen, en esta ocasión, convenientemente información sobre la obra *Senhora Dona Viuva*. Hallamos entonces dos investigaciones por Caroline Santos Gama la primera tiene un enfoque más interpretativo y técnico, haciendo implementación del repertorio de *Heitor-Villa Lobos* en la formación de los estudiantes de piano, la segunda se enfoca en el *Guia Prático*, haciendo un análisis de cada una de las obras y el estudio del abordaje de estas. De esta misma manera, encontramos una monografía en 2012 de Andrea Maricel Burbano, hablando de las influencias y fuentes de inspiración de composición de *Heitor-Villa Lobos*.

Mi motivación a la hora de abordar este tema como un trabajo de investigación, además de cumplir un requisito de grado para optar por el título de maestro en música, surgió primeramente del

¹ Palabra en portugués que traducida al español es guía práctica.

SENHORA DONA VIUVA DE HEITOR VILLA-LOBOS: ANÁLISIS FORMAL E INTERPRETATIVO

agrado y empatía en el proceso de abordar la obra; así fue como se convirtió en un tema que quería profundizar, ampliar y trabajar, para construir más literatura y material de estudio sobre un tema que asimismo es diferente en todos los ámbitos, en cuanto a cultura, ubicación, entre otros.

En primer lugar, sabemos que la obra *Senhora Dona Viúva* hace parte del *Guia Prático* y teniendo claro que este tiene fines educativos y pedagógicos el objetivo es, profundizar en la comprensión del estilo técnico compositivo e interpretativo desde el punto de vista educativo; por otro lado, este proyecto no solo da una vista detallada de lo que es la obra, sino que primero marca un camino del proceso educativo que debemos llevar para abordar este tipo de obras, lo que nos lleva a estudiar los aspectos técnicos, interpretativos, entre otros. Además, es una herramienta que pueden usar otros estudiantes o docentes en sus procesos educativos.

Esta investigación se enmarca en un paradigma cualitativo, con una metodología musicológica. El procedimiento es de investigación-creación, cumpliendo con las siguientes etapas: contextualización, sensación detonante y la conformación plástica; también tenemos como procedimiento el histórico, asimismo tendremos las siguientes etapas, estas corresponden a: etapa heurística, crítica, síntesis y por último la exposición de los resultados.

Esta investigación no solo aporta como documento de requisito de grado, sino que, también puede ser referencia para otros estudiantes, y además impactar en la pedagogía de los maestros; se recomienda el *Guia Prático* como una base de estudio para aquellas personas que quieren perfeccionar su interpretación y técnica, además de incursionar en el folclore brasileño. Específicamente hablando de *Senhora Dona Viúva* nos permite ver detalladamente todos aquellos aspectos técnicos e interpretativos para el abordaje de la misma. Además del documento, se obtienen archivos audiovisuales que darán un mayor acercamiento a la obra *Senhora Dona Viúva* y por ende más afinidad.

En la estructura de este ensayo monográfico se aborda los fines educativos y compositivos en la obra de *Heitor Villa-Lobos*, en donde se encuentra primero los estudios realizados por el compositor;

SENHORA DONA VIUVA DE HEITOR VILLA-LOBOS: ANÁLISIS FORMAL E INTERPRETATIVO

Segundo, *Heitor Villa-Lobos* y la educación, como tercer ítem Heitor Villa-Lobos la educación y el guía práctico. Seguidamente, se encuentran los aspectos formales de *Senhora Dona-Viúva*, en este apartado se lleva a cabo el análisis formal de la obra y la forma de la ronda en Colombia y Brasil. A continuación, se aprecian los aspectos básicos en la obra *Senhora Dona Viúva* y finalmente se hace una aproximación a las definiciones técnicas en la obra para para el abordaje y el sentido interpretativo.

Fines Educativos Compositivos En La Obra De Heitor Villa-Lobos

Estudios Realizados Por Villa-Lobos

Heitor Villa-Lobos, compositor que sin lugar a duda es uno de los más importantes y representativos en la música clásica brasileira, y no solo esto, sino que a nivel internacional es destacado. Grieco (2009) afirma que “Villa-Lobos é uma personalidade que tem recebido todo o tipo de homenagens no Brasil e no exterior, e sem dúvida é um dos grandes brasileiros de todos os tempos.” (pág. 7). *Heitor Villa-Lobos* nació en Rio de Janeiro el 5 de marzo de 1887, sus padres fueron, Raúl Villa-Lobos y Noemia Umbellina Santos Monteiro. Grieco (2009) menciona que, el padre de *Heitor Villa-Lobos* fue empleado de la Biblioteca Nacional y tenía gran interés por la música, lo que lo llevaba a tener encuentros frecuentes con músicos de su tiempo; y desde este punto comienza a jugar la educación de *Heitor Villa-Lobos*, resaltando que, aunque precisamente no estaba en una academia o un proceso de formación definido, el ejemplo de su padre fue fundamental para su desarrollo. *Villa-Lobos* tuvo la fortuna de aprender a tocar piano, clarinete y cello con su padre como maestro. Menciona *Villa-Lobos*:

Mi padre, aparte de ser un hombre culto e inteligente, fue un músico perfecto, con una gran técnica. Con él, atendí muchas veces ensayos, conciertos y óperas. También aprendí como tocar el clarinete y fui forzado a discernir el género, estilo, carácter y origen de las obras, aparte de declarar con precisión la afinación de los sonidos o ruidos accidentales que aparecían en el momento, el sonido de la rueda de un tren, el canto de un pájaro, la caída de un objeto metálico, etc. Pobre de mí cuando no lo hacía bien (Souza Lopes, 2007, pág. 1)

Lamentablemente *Villa-Lobos* tuvo que sufrir la pérdida de su padre a una edad muy temprana, teniendo en cuenta que este falleció con solo 37 años y fue su madre quién se hizo cargo de mantener su familia, pero *Villa-Lobos* en cuanto a la música, se encargó de nutrirse de ‘el choro’² que encontraba

² Género musical que, aunque su nombre sugiere "llanto", es una música rica en emociones, que puede transmitir tanto alegría como melancolía, interpretada con gran virtuosismo y pasión.

en las calles y plazas de la ciudad, lo que lo llevó a estudiar la guitarra. Además, Villa-Lobos despierta el interés por J. S. Bach por influencia de su tía; todo este proceso marca el estilo musical del compositor. Incluso sin tener 16 años *Villa-Lobos* comienza a tocar en diferentes lugares de su ciudad, logra estar en algún curso o escuchando conversaciones que alimentaban sus inicios en la música, mientras exploraba su país desde la música popular y folklórica, creaba su propio lenguaje. Desde este punto, Villa-Lobos comienza a hacerse conocer como compositor, en donde usa todas las influencias que lleva consigo, como el folklore, el impresionismo, entre otros. (Donatello, 2009)

Según Holguín “Gran parte de esta formación autodidacta se debió a que Villa-Lobos fue un gran investigador de la música de su país, donde pasó por los ámbitos rurales de diferentes regiones; populares, donde tuvo contacto muy cercano con los Chorões y diferentes aspectos folclóricos en general” (Burbano Holguín, pág. 4). El compositor Heitor Villa-Lobos era más bien un músico autodidacta de gran talla, que aprovechó cada una de las herramientas desde las más simples a las más experimentadas para fortalecer y estructurar su vida musical.

Heitor Villa-Lobos Y La Educación

Hemos podido observar el camino que recorrió el compositor, lleno de aprendizaje, viajes, cultura y música constante, lo que lo convirtió en una gran influencia en la educación musical de Brasil. Su visión innovadora y su enfoque en la música popular brasileña enriquecieron el panorama educativo del país, estableciendo puentes entre la tradición y la modernidad, Para entender su relación con la educación, es fundamental profundizar en su vida.

Como lo explica Souza López (2007) En 1923 Heitor comienza a viajar fuera de Brasil haciendo conciertos en Francia y ganando renombre; en 1930 Villa-Lobos tuvo un papel clave en la evolución de la vida musical de su país, como director de la educación musical en Río de Janeiro, por medio de la enseñanza musical, creación de coros, orquestas, conciertos, entre otros; dejando en claro su estilo marcado a partir de las experiencias y su vida recorrida; aunque no creó una escuela para enseñar

directamente, su música se convierte en una clave de referencia para la educación musical en Brasil, considerando que es uno de los compositores más destacados y que, además, es fundamental en la identidad de la música nacional brasileira.

Villa-Lobos dedicó una parte significativa de su obra a la educación musical, destacando su compromiso con la enseñanza. En este contexto, se puede mencionar que:

En 1940 y 1950 respectivamente, *Villa-Lobos* se concentra en la creación de dos volúmenes de otra obra de carácter pedagógico-musical; una colección de obras corales reunidas bajo el título de Canto Orfeónico, a la que puede agregarse un volumen, Solfejos, que contiene ciento sesenta y una melodías destinadas a la enseñanza de la música en las escuelas primarias y secundarias (Orrego Salas , 1965, pág. 33)

Villa-Lobos fue nombrado profesor de composición del conservatorio de Paris, y a partir de allí comienza a viajar internacionalmente dirigiendo diversos conciertos, estos luego se desarrollaban en torno a sus composiciones, es así como su música empieza a divulgarse y además de esto, también logra crear renombre de manera transversal en Estados Unidos, incluso el New York Times para sus 70 años le hace una pequeña dedicatoria:

El músico tiene 70 años. *Heitor Villa-Lobos*, uno de los compositores más famosos y uno de los más notables hombres del mundo musical de nuestro tiempo. Su energía y su entusiasmo fueron siempre los mismos, y su poder creativo mantiene su misma intensidad. En su época y en su lugar, ejerció una enorme y personal influencia por encima de los movimientos renovadores de su país, en búsqueda de la amplificación de su propia cultura y el redescubrimiento del poder creativo de su gente. (Downes, 1941, pág. 6).

El último concierto de Villa-Lobos tuvo lugar el 12 de julio de 1959 en Nueva York, el mismo año en que falleció tras regresar a su hogar (Souza Lopes, 2007). Sin embargo, incluso después de su muerte, su legado musical continúa resonando tanto a nivel nacional como internacional, gracias al impacto

duradero de su influencia, que además no resulta ser solo en un área, sino que abarca diversos temas de la música y la cultura, por ejemplo: música clásica y popular brasileña, educación musical, composición coral, entre otros. Heitor Villa-Lobos construyó todo un legado.

Es una realidad que la personalidad de *Villa-Lobos* estableció un antes y un después en la vida musical de ese país. Muchas de sus iniciativas pedagógicas ya han desaparecido, otras, perduran perfeccionadas. Pero tanto la forma de cantar a su vasto terruño como el mensaje que supo transmitir al mundo tiene una fuerza y una presencia de primer orden, logrado pocas, muy pocas veces en la historia con tal grado de plenitud. (Storni, 1987, pág. 112).

Podemos ver como Villa-Lobos revolucionó la música brasileña y dejó un legado educativo diverso: algunas de sus ideas se han mantenido y evolucionado, mientras que otras desaparecieron con el tiempo. Su habilidad para transmitir la esencia de Brasil al mundo le otorgó un lugar único en la historia musical. En este sentido, su impacto no solo transformó la enseñanza musical, sino que también elevó el reconocimiento de la identidad cultural brasileña a nivel internacional. De esta manera, resulta clave entender qué fue el Canto Orfeónico y su papel dentro de la educación musical brasileña.

Figueredo (2010) menciona que en 1930 El canto orfeónico fue creado por Heitor Villa-Lobos y logró convertirse en un modelo de referencia importante en la educación musical dentro de las escuelas brasileñas. El objetivo de este proyecto era organizar y estructurar la educación musical en el sistema escolar, específicamente el *Canto Orfeónico*, en las primeras tres series del llamado "Curso Fundamental". Es así como se estableció la música como materia obligatoria en la educación secundaria. Para dar desarrollo a este proyecto fue necesaria la creación de la SEMA (Superintendencia de Educación Musical y Artística), en donde *Villa-Lobos* asumió la dirección de esta institución que se encargaba de formar maestros y producir material didáctico para el uso de las escuelas, por ejemplo, los *Guías Prácticos*.

Heitor Villa-Lobos, La Educación Y El Guía Práctico

Tras haber mencionado todo esto, el *Guía Práctico Para Piano* es un compilado de obras del compositor *Heitor Villa-Lobos* (59 piezas), dispuesto para aquellos que quieran tal vez dar perfección a técnica e interpretación incursionando en otros ritmos. Cabe resaltar que este guía en todas sus obras tiene cierto grado de complejidad. Heitor Villa-Lobos se basó en el folclore de Brasil, en donde ambientó rondas infantiles tradicionales brasileñas. Aunque propiamente las ambientaciones de Heitor no contienen la letra de dichas rondas, por medio de la música y sus recursos asemeja sus letras.

Este Guía se basa en el folclore brasileño y con esto sus melodías y poesías, además, es registrado como una obra de Heitor Villa-Lobos, pero en realidad son una recopilación de más de doscientas composiciones para piano, cabe aclarar que el *guía* que se compone de III álbumes, de cinco obras cada uno nos señala Jiménez:

The Guia Prático for Piano has a wide range of pedagogical possibilities and important performance challenges both for teachers and students. This project will offer an excellent teaching tool for those interested in exploring the music of Villa-Lobos and improving their piano technique. The repertoire of the Guia Prático can add variety to the repertoire of any pianist and be a great complement to more established collections by major composers. (Jimenez Herra, 2009, pág. 11)

Es correcto afirmar entonces que al estudiar un compositor como este y trabajar con su contenido debe mostrar a corto o largo plazo grandes avances por su nivel de complejidad y claro está, estudiándolo de la forma correcta. Es debido mencionar que este *Guía Práctico Para Piano* está hecho con fines pedagógicos, incluso se basa en canciones folclóricas pertenecientes a Brasil. El *Guía Práctico Para Piano* no solo representa el folclore de Brasil, sino que también representa la educación musical, según (Santos Gama, 2023), “Con su Guia Villa-Lobos representa los paisajes sonoros brasileños desde

una perspectiva pedagógica, además, promueve con especial cualidad musical, la apreciación de las raíces de la gente brasileña” (p. 48).

El compositor, al haber hecho el guía práctico, crea una relación directa con lo que es la educación musical, y que en este caso para pianistas. De forma más explícita, la obra Senhora Dona Viúva es la conexión entre el volumen II y III, siendo esta la quinta y última obra del volumen II, esta tiene un grado de dificultad significativo.

Ilustración 1.

Álbumes del volumen II de Heitor Villa-Lobos.

Álbum I

1. Acordei de madrugada
2. A mare encheu
3. A roseira
4. A Manquinha
5. Na corda da viola

Álbum II

1. Brinquedo
2. Machadinha
3. Espanha
4. Samba-lele
5. Senhora Dona Viúva

Álbum III

1. O pastorzinho
2. Joao Cambuete
3. A freira
4. Garibaldi foi a Missa
5. O piaos

Fuente: elaboración propia

Aspectos Formales En *Senhora Dona Viúva*

En este capítulo se analizan los aspectos formales de la obra tradicional *Senhora Dona Viúva*, poniendo énfasis en su estructura rítmica, métrica y melódica. El estudio busca comprender cómo estos elementos configuran la identidad de la pieza, proporcionando una base sólida para interpretar de manera precisa el mensaje que transmite.

La estructura formal y las características como ronda tradicional permiten una exploración detallada de los elementos que la constituyen y de cómo estos se preservan o transforman en distintos contextos. Este estudio se enfoca en un análisis formal de la obra, explorando los componentes rítmicos, melódicos y estructurales que la definen. Asimismo, se abordan las variaciones de la forma de la ronda en ambas regiones, comparando cómo la interpretación y la estructura se adaptan en Colombia y Brasil, revelando las particularidades culturales y musicales propias de cada país.

Análisis Formal De La Obra

Ilustración 2.

Letra de la ronda Senhora Dona Viúva

Letra en Portugués	Traducción al Español
Senhora dona viúva com quem você quer casar, quer casar. É com o filho de rei ou com o senhor general, general (2x)	Señora viuda con quién te quieres casar? Quieres casarte. Es con el hijo del rey o con el señor general? general (2x)
Vem cá meu benzinho quero te abraçar, Amores ausentes quero te contar. (2x)	Ven aquí mi amorcito, quiero abrazarte, Amores ausentes quiero contarte. (2x)
Eu não quero este homem porque não nasceu para mim, para mim. Eu sou uma pobre viúva, triste coitada de mim, mim. (2x)	No quiero este hombre porque no nació para mí, para mí. Soy una pobre viuda, triste pobre de mí, de mí. (2x)

Fuente: Santos Gama (2022)

Senhora Dona Viúva es una danza o ronda tradicional que lleva consigo una letra cargada de significado. A través de esta letra se narra una historia, en la que se vislumbra la vida de una viuda. Villa-

SENHORA DONA VIUVA DE HEITOR VILLA-LOBOS: ANÁLISIS FORMAL E INTERPRETATIVO

Lobos, captura esta narrativa de forma magistral en su obra para piano. La pieza refleja tanto la atmósfera lúdica de la danza como la inevitable tragedia que atraviesa la protagonista. El compositor enfatiza los matices emocionales del relato mediante una notable virtuosidad técnica, incluso hacia el final, cuando la señora finalmente queda viuda. La combinación de elementos tradicionales y la complejidad musical de *Villa-Lobos* transforma esta sencilla historia en una obra rica y profundamente expresiva.

Tabla 1.

Contexto.

Contexto	
Contextualización de la obra	Autor: Heitor Villa-Lobos
	Título: <i>Senhora Dona Viúva</i>
	Fecha: 1932
	Periodo histórico: Modernismo

Tabla 2.

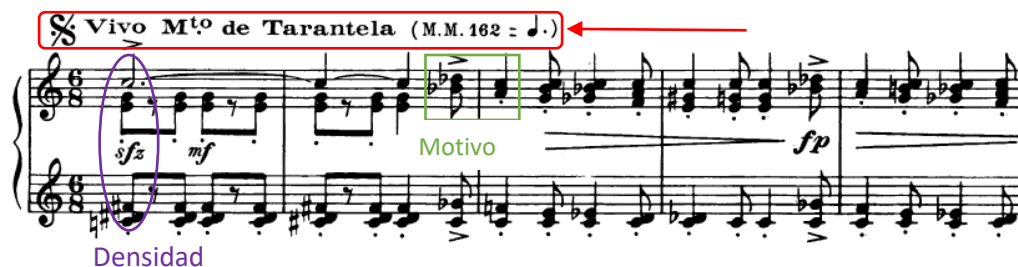
Estudio de la estructura.

Estudio de la estructura	
Observación de procesos tonales	No hay modulaciones, obra atonal, busca C (Do) como reposo. Encontramos cadencias en el Compás 14-16 y entre el compás 52 al 55.
Forma	Estructura Binaria
Tipos de periodos	Contrastantes asimétricos
Elementos estructurales	Introducción: compás 1-16 Puente: Compás 16-32. Coda: Compás 52-55
Definición de funciones	Exposición: compás 1-16 Desarrollo: compás 32-51 Reexposición: el tema vuelve <i>Da Capo</i> .

A la hora de estudiar esta obra inicialmente observamos los fenómenos estructurales primarios: su métrica es de 6/8, su tonalidad según su armadura es do mayor, entretanto, es necesario mencionar que esta es una obra bastante disonante, por lo que a lo largo de esta podemos ubicar una gran cantidad de alteraciones. La indicación de la velocidad de la obra es 162 = a la negra con puntillo; En esta pieza Villa Lobos propone que la interpretación sea como un Vivo Movimiento De Tarantela; como menciona López Adriano (1999) la palabra tarantela tiene dos posibles significados, una como una danza primitiva y la otra como una danza folclórica lo que nos señala que desde cualquier definición esta obra es una danza.

Ilustración 3

Fenómenos estructurales primarios.

Fuente: Irmaos Vitale 1976

Senhora Dona Viúva comienza dividiendo su unidad de tiempo en tres partes, tal como lo indica su métrica. El motivo predominante a lo largo de la obra es el de la corchea y la negra, como se observa en la ilustración 3, señalado en color verde. A lo largo de la pieza, se establece un juego entre este motivo y la subdivisión de la unidad de tiempo en tres corcheas; sin embargo, para otorgarles un carácter más dinámico y expresivo, es esencial el uso de acentos y cambios de dinámica. La textura de la obra es mayormente homofónica, ya que, aunque se utilizan diferentes alturas, el ritmo permanece constante. No obstante, se presentan dos excepciones: en los compases 14 y 15, se puede identificar una textura

imitativa, donde las voces se responden entre sí, creando un enlace cadencial que conecta las secciones de la obra.

Ilustración 4.

Link cadencial

Fuente: Irmaos Vitale 1976

Entre los compases 40 y 43, se puede apreciar el uso de una textura polifónica, la cual se manifiesta claramente a través de las diferencias rítmicas y melódicas entre las líneas ejecutadas por la mano derecha y la mano izquierda. Esta independencia de las voces crea una rica superposición de sonidos, donde cada mano parece desarrollar su propio discurso musical. Además de las divergencias en los ritmos y las alturas, otro aspecto relevante que acentúa la polifonía es la variación en la articulación de las notas. Mientras una mano puede ejecutar frases más conectadas, la otra puede usar articulaciones más staccato o acentuadas, lo que añade contraste y profundidad a la textura. Estos elementos combinados, tanto en el ritmo, las alturas y la articulación, subrayan la complejidad de la polifonía, generando un diálogo entre las dos manos que enriquecen la interpretación y la estructura de la obra:

Ilustración 5.

Compás 32-39. Textura polifónica.

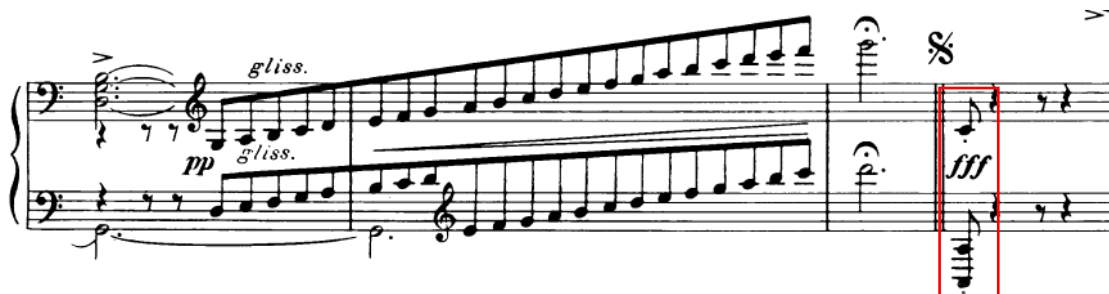

Fuente: Irmaos Vitale 1976

En esta sección, la densidad textural alcanza un total de seis voces, como se ha mostrado previamente en la ilustración 3. Además de la complejidad de la textura, se pueden identificar tres cadencias clave a lo largo de la obra. La primera ocurre entre los compases 14 y 16, donde la resolución armónica ofrece un punto de reposo que contrasta con la densidad precedente. La segunda cadencia se presenta en el compás 36; aunque la densidad permanece constante, marca el final de una frase y, con la aparición de la nota Do4 en la mano derecha y en la mano izquierda Do3 y Do2, proporciona un respiro antes de la repetición de la misma frase. Finalmente, la tercera cadencia se produce entre los compases 52 y 55, donde la tensión acumulada a lo largo de los compases anteriores encuentra una resolución armónica clara, lo que la destaca dentro de la estructura global de la obra.

Ilustración 6.

Cadencia en el compás 52 al 55

Fuente: Irmaos Vitale 1976

Al hablar de las dinámicas es necesario mencionar el juego que se da con los Sforzando (SFFZ) y piano (P), Crescendos y decrescendos, dando toda una intencionalidad y sentido al lenguaje

musical. Cabe resaltar que en la partitura de esta obra no está plasmada ninguna indicación de digitación, por esto se procura que los dedos más fuertes toquen justo en los *SFFZ* para ser enfáticos y corresponder a este lenguaje enérgico y vigoroso.

Ilustración 7.

Partitura con análisis.

The image shows a musical score for 'Senhora Dona Viúva' by Heitor Villa-Lobos, annotated with structural analysis. The score is divided into two main periods. Periodo 1 (Sección 1) is highlighted in yellow and labeled 'Fase expositiva'. Periodo 2 (Sección 2) is highlighted in purple and labeled 'Fase transicional'. The score also includes a 'Fase de desarrollo' (green) and a 'Fase terminativa' (blue). The score is for piano and includes dynamic markings such as *sf*, *p*, and *ff*.

Nota: Rojo: Periodos o sección; Naranja: Fase Expositiva; Morado: Fase transicional; Verde: Fase de desarrollo; Azul: Fase terminativa. Fuente: Irmaos Vitale 1976

En resumen, y a partir de los fenómenos estructurales secundarios observados en las imágenes adjuntas de la obra *Senhora Dona Viúva*, al comparar los dos periodos, podemos identificar que se trata de periodos asimétricos y contrastantes. Esto se debe a que el contenido del antecedente difiere del consecuente, tanto en su naturaleza como en su longitud. A partir de esto, se puede deducir que la obra presenta una estructura binaria simple, en la que el primer periodo corresponde a la sección A y el segundo periodo a la sección B

Ilustración 8.

Forma Binaria

Fuente: elaboración propia.

Al analizar los fenómenos estructurales funcionales de tercer nivel, encontramos que la fase Expositiva abarca desde el compás 1 hasta el primer tiempo del compás 16. La fase Transicional se extiende desde el compás 16 hasta el primer tiempo del compás 32, mientras que la fase de Desarrollo va desde el compás 32 hasta el compás 51. Finalmente, la fase Terminativa incluye los cuatro últimos compases, que corresponden del 52 al 55. Es importante señalar que, al finalizar la obra, se repite en su totalidad, con la única variación de una nota acentuada al final, la cual otorga un carácter terminativo y conclusivo. Este análisis revela la complejidad de la obra, en la que el compositor no solo busca mostrar virtuosismo, energía y vigor, sino que también se esfuerza por mantener el toque folclórico característico de la ronda original.

Forma De La Ronda En Colombia Y Brasil

Marulanda (1988) señala que las rimas cantadas o recitadas con fines lúdicos son conocidas como rondas (Marulanda, 1988). Este concepto nos invita a reflexionar sobre el papel de las rondas en la cultura infantil, destacando su función como una actividad de juego y su carácter participativo. A diferencia de otros géneros musicales más estructurados, las rondas no siguen una organización fija y se caracterizan por su flexibilidad. Estas expresiones anónimas, transmitidas de generación en generación, son portadoras de lo popular, lo folclórico y lo tradicional, adaptándose a las particularidades de cada

región. En este sentido, las rondas cumplen una función educativa, ya que combinan el juego, el ritmo y la melodía de manera simultánea. Tal como señala Jiménez (1999) "dentro de la actividad pedagógica, existe la posibilidad de aplicar simultáneamente los elementos de juego, ritmo y melodía a través de la ronda" (Jiménez, 1999). Así, tanto en Colombia como en Brasil, las rondas representan expresiones culturales profundamente arraigadas, aunque con diferencias notables entre los contextos de ambos.

Tanto en Brasil como en Colombia, el uso de instrumentos musicales es común, aunque varía según las tradiciones y la cultura local, ya que cada región emplea instrumentos autóctonos que reflejan su identidad. Lo mismo ocurre con las canciones, los bailes y los estilos musicales, los cuales están profundamente influenciados por las particularidades de cada zona. En Brasil, las rondas musicales reciben el nombre de *rodas* y entre ellas se destaca la "*cirandinha*", una variante especialmente popular entre los niños, en la que se cantan canciones en forma circular y se realizan danzas en círculo. A pesar de las diferencias regionales, tanto en Brasil como en Colombia, es común la disposición en círculo, donde los participantes cantan, tocan instrumentos y bailan. La música, en este contexto, no solo acompaña el juego, sino que también suele narrar historias locales o aspectos de la vida cotidiana, transmitiendo de esta manera elementos culturales propios de cada comunidad.

Nos menciona Gonzáles (2021) "Las rondas infantiles son un fenómeno musical y lúdico que se ha sostenido vigente a lo largo de los años. Son varios los aspectos que se pueden considerar en este fenómeno." (González Fernández, 2021, pág. 15). Tanto en Colombia como en Brasil la ronda musical es una expresión cultural que involucra música, baile y comunidad, cada país tiene sus propias tradiciones musicales, estilos de baile, instrumentos y enfoques específicos que reflejan sus respectivas identidades culturales únicas.

La estructura de la obra *Senhora Dona Viúva* mantiene una relación estrecha con la ronda original, respetando su forma básica. Incluso, ciertos pasajes de la obra emplean aspectos técnicos específicos que reflejan momentos clave de la ronda. Por lo tanto, para identificar y analizar cómo

SENHORA DONA VIUVA DE HEITOR VILLA-LOBOS: ANÁLISIS FORMAL E INTERPRETATIVO

Senhora Dona Viúva se corresponde con la ronda, es fundamental conocer tanto la letra y el juego propio de la ronda, como los elementos técnicos que estos momentos son capaces de representar en la obra.

Aspectos Básicos En La Obra Senhora Dona Viuva

Análisis De Los Aspectos Técnicos

La técnica en el piano es fundamental para interpretar obras de manera satisfactoria y para poder abordar piezas más complejas con mayor facilidad. La técnica en el piano se refiere al conjunto de habilidades físicas y coordinativas necesarias para tocar el instrumento de manera efectiva y expresiva. Esto implica aspectos como la postura corporal, la posición de las manos, la coordinación entre ambas manos, el uso adecuado de los dedos, la independencia de los mismos, la fuerza, la velocidad y la precisión en la ejecución. Existen diferentes aspectos técnicos en el piano que los pianistas suelen trabajar:

Postura Y Posición De Las Manos:

Mantener una postura adecuada es esencial para prevenir lesiones, mejorar el control sobre el teclado y, además, garantizar una mayor calidad en la interpretación musical. Nos menciona Narejos (2000):

En las manos del pianista tiene lugar la síntesis entre acción e intención. Sensaciones y movimientos se integran en una unidad gestual que le permite expresarse musicalmente. Desde el momento en que ha llegado a adquirir una adecuada conciencia de sí mismo, así como una adaptación natural a las características físicas del instrumento, el pianista llega a sentirse totalmente identificado con la actividad que realiza. (Narejos, 2000, pág. 1)

Por ello, es crucial que la postura sea un aspecto prioritario durante el montaje, los ensayos y las presentaciones. “Las manos suspendidas en el aire para tener mayor facilidad de movilidad de manos y antebrazos, las muñecas preparadas para cualquier movimiento lateral, ascendente, descendente y elíptico; y, finalmente, con ello lograr una mejor disposición de los dedos en el teclado.” (Ortigosa, 1994, pág. 33). De esta manera, se resalta la importancia de una técnica

adecuada para optimizar la movilidad y flexibilidad de las manos. Al adoptar estas recomendaciones, se favorece no solo la ejecución fluida en el teclado, sino también la prevención de tensiones o lesiones que puedan surgir por una postura.

Digitación:

Notación numérica que aconseja los dedos que pueden usarse en una ejecución. Aparece principalmente en la música para teclado y para instrumentos de cuerda, cuyas técnicas de ejecución admiten alternativas diferentes, generalmente determinadas por el contexto de la composición y las licencias interpretativas. En muchos otros instrumentos, la digitación se refiere a la forma de producción de la nota requerida y, por lo mismo, rara vez se indica por escrito (Latham, y otros, 2017, pág. 469)

La digitación se refiere al uso correcto de los dedos para tocar las notas de una manera eficiente, de manera que sea evidente la comodidad y la fluidez. Existen distintos sistemas de digitación para facilitar el paso fluido de los dedos sobre el teclado, es un trabajo que el pianista debe tomarse a realizar durante sus prácticas para asegurar una buena digitación a la hora de abordar la obra.

En el caso de la aplicación en esa obra, teniendo en cuenta que la partitura no cuenta con ninguna sugerencia de digitación, junto a la maestra se hizo la tarea de agregar la digitación compás a compás, esta revisión se recomienda en todas las obras, teniendo en cuenta que para cada persona es diferente, dependiendo el tamaño de la mano, agilidad, etc.

Independencia de los dedos:

Los pianistas trabajan en ejercicios para desarrollar la independencia de cada dedo, permitiendo así ejecutar pasajes complejos con precisión. Nos menciona Casella (2004):

Una vez que se haya asimilado perfectamente cual es la posición que ha de tomar la mano, el estudiante deberá encarar el problema importantísimo de la independencia y articulación de los dedos. Solamente un estudio atento, racional y reflexivo, podrá conferir a los dedos del pianista

esa total independencia que los hace semejantes a los varios cilindros de un motor. (Casella, 2004, pág. 102).

Casella destaca la importancia de desarrollar la independencia y la articulación de los dedos como una habilidad clave para los pianistas. Su comparación con los cilindros de un motor nos ayuda a entender que cada dedo debe trabajar de forma independiente, pero al mismo tiempo en armonía con los demás. Lograr este nivel de control no es algo inmediato, sino el resultado de una práctica constante, reflexiva y bien dirigida, un proceso fundamental para cualquier estudiante.

Técnica de pedal:

El uso pedal es un elemento esencial en la interpretación pianística, ya que influye directamente en la sonoridad y el color de la música. Aunque a menudo se le resta importancia, su técnica requiere un estudio previo y una dedicación específica, al igual que otros aspectos técnicos del instrumento.

González (2011) nos menciona:

El uso artístico del pedal no tiene por qué ser un aspecto que no pueda teorizarse, mediante la teoría un pianista puede aprender y comprender todos aquellos efectos básicos que se pueden obtener mediante el uso del pedal. Quizás si juntamos las teorías ofrecidas por los autores podríamos llegar a obtener un manual para que un intérprete pueda iniciarse en el uso artístico del pedal de forma consciente a través del análisis del pasaje y el efecto sonoro que desee obtener (Curbelo González, 2011, pág. 275).

González nos recuerda que el uso del pedal no solo es técnico, sino también una herramienta artística que puede estudiarse y comprenderse conscientemente. Al combinar teoría y práctica, el pianista puede aprovechar al máximo las posibilidades sonoras del pedal, adaptándolo al carácter y la intención expresiva de cada pasaje. Por eso, dedicar tiempo a perfeccionar su uso no solo mejora la interpretación, sino que también le da al músico más libertad para tocar.

Técnica de escalas, arpeggios y acordes:

Practicar escalas, arpeggios y acordes en todas las tonalidades es fundamental para desarrollar agilidad, fuerza y coordinación en ambas manos. Muchos grandes maestros consideran indispensable la ejercitación diaria en escalas y arpeggios, pues los consideran la tabla de multiplicar de la cultura instrumentista. Si un estudiante conoce a perfección todas las digitaciones y posiciones, sus dedos encontrarán la digitación correcta en cualquier pasaje. Algunos autores van más allá al exigir que las escalas y arpeggios deben hacerse con interés, con concentración intensa, escuchando la sonoridad de cada una de las notas ejecutadas; lentamente, de manera que se puedan grabar en nuestro sistema nervioso todos los movimientos necesarios para su ejecución. (Palacios, 1998)

Expresividad:

La expresividad desempeña un papel fundamental en la interpretación de una obra, ya sea una canción, un poema o cualquier otra manifestación artística. Va más allá de la técnica, ya que implica una conexión profunda del intérprete con la emoción y el significado de lo que presenta. Según Latham y otros (2017):

Término que puede denotar ya sea las cualidades expresivas de una interpretación o aquellas inherentes a una pieza musical. En la interpretación, la expresión se crea a través de una compleja interacción expresionismo de una variedad de sutiles recursos técnicos y prácticas usadas por el ejecutante, tales como variedad dinámica, elección de tiempo, rubato, fraseo, articulación, variaciones en el uso del vibrato, cambios de timbre instrumental o vocal, movimientos del cuerpo o una abundante cantidad de recursos. A través de estos medios, una interpretación puede estar revestida de emoción y, por lo tanto, "tocar expresivamente", puede ser sinónimo de "tocar con emoción". (Latham, y otros, 2017, pág. 567).

Esto quiere decir que, al final la técnica no se limita a la precisión y la velocidad; también involucra la capacidad de expresar emociones a través de la interpretación musical, teniendo en cuenta

lo mencionado, interpretar una obra es un trabajo al cuál hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, no es solo tocar lo escrito, sino que esta fase pasa a un siguiente nivel, en donde hay que dar un mensaje y debemos cuidar la forma en que lo damos, para que el oyente pueda recibirlo y sentirlo. “La expresión en música puede conceptuarse en términos similares a un proceso de comunicación en otros ámbitos, como la comunicación no verbal en una relación interpersonal. Así, el músico transmite emociones codificadas que son decodificadas por los oyentes.” (Bonastre Vallés & Muñoz, 2013). En este sentido, no basta solo con tocar la obra; sino que es esencial saber transmitir el mensaje al público, ya que este último desempeña un papel fundamental.

En el caso de la obra *Senhora Dona Viúva*, además de lo mencionado, es fundamental considerar diversos aspectos que influyen en su interpretación, tales como las dinámicas, el tiempo, la articulación, así como la propia historia de la pieza y la letra de la ronda, entre otros elementos. Todos estos factores juegan un papel crucial a la hora de transmitir la intención original de la obra.

Aproximación A Las Definiciones Técnicas En La Obra

Para definir las técnicas presentes en la obra *Senhora Dona Viúva*, es importante señalar que existen diversas maneras de interpretar una sola nota. Como menciona García (2015): “en el piano, una nota puede tocarse de muchas formas, logrando diferentes sonoridades y contenidos emocionales” (García Stan, 2015). Así, es necesario identificar y definir las técnicas específicas empleadas en esta obra.

Staccato:

“Separado”, es decir, lo opuesto a legato. La notación de una nota en staccato se escribe de varias maneras: con un punto encima de la nota (el método más común), con un trazo vertical, una coma pequeña o una línea horizontal corta (lo que implica un acento). El grado de separación depende del tipo de instrumento, el estilo y el periodo de la música en cuestión. Puntos de staccato dentro de una ligadura expresiva significan mezzo-staccato; la combinación de un punto y una línea horizontal

corta indica separación y acento. Staccatissimo indica una separación grande. La abreviatura del término es stacc. (Latham, y otros, 2017, pág. 1448)

Esta articulación es una técnica para tocar notas de forma corta y separada, este varia en intensidad y duración depende de la obra, “Es corto de duración y de carácter punzante. Va acompañado con un rebote de la mano.” (García Stan, 2015) puede ser usado para crear un ritmo enérgico, añadir énfasis a ciertas notas o proporcionar un contraste dinámico dentro de una composición. Para ejecutar staccato en un instrumento como el piano, se levanta el dedo rápidamente después de presionar la tecla para cortar la nota de manera abrupta.

Ilustración 9:

Staccato

Fuente: Irmaos Vitale 1976

Dinámicas:

Términos, abreviaturas y signos usados en la notación musical para indicar la intensidad relativa (volumen) y el grado de acentuación. Algunos compositores los han expandido ocasionalmente, han utilizado *fff*, *ffff*, *ppp*, *pppp*; Chaikovsky fue tan lejos que indicó el final de su Sexta sinfonía como *pppppp* (Latham, y otros, 2017, pág. 471).

Ilustración

Dinámicas

SENHORA DONA VIUVA DE HEITOR VILLA-LOBOS: ANÁLISIS FORMAL E INTERPRETATIVO

<i>pp</i>	<i>pianissimo</i>	muy suave
<i>p</i>	<i>piano</i>	suave
<i>mp</i>	<i>mezzopiano</i>	moderadamente suave
<i>mf</i>	<i>mezzoforte</i>	moderadamente fuerte
<i>f</i>	<i>forte</i>	fuerte
<i>ff</i>	<i>fortissimo</i>	muy fuerte
<i>fp</i>	<i>fortepiano</i>	fuerte e inmediatamente suave
<i>fz</i>	<i>forzato</i>	esforzado
<i>sf</i>	<i>sforzato</i>	
<i>sfz</i>		
	<i>crescendo</i>	incrementando el sonido
	<i>decrescendo,</i>	disminuyendo el sonido
	<i>diminuendo</i>	
		ataque
		acento agógico

Fuente: (Latham, y otros, 2017)

Los cambios de dinámica crean contrastes, dan forma a la interpretación y transmiten diferentes matices emocionales. Los cambios de dinámica se logran de varias formas, variando la presión sobre las teclas, entre más fuerte más fuerte suena; Usando el pedal de sordina y el pedal rítmico y además de estos la expresión musical que genera cambios en el fraseo, articulación y expresión emocional.

Acentos:

En la música, los acentos y adornos juegan un papel fundamental para dar expresividad y personalidad a una interpretación. Estos elementos no solo embellecen la obra, sino que también permiten destacar la melodía y el ritmo de forma más clara. Como explican Latham y otros (2017):

Apoyatura que aumenta una nota de a adorno entre dos notas a distancia interválica de tercera, o que repite la primera de dos notas a distancia de segunda. Acento dinámico: Acento producido por medio de un incremento de volumen. Acento tónico: Efecto de acentuación que no se produce mediante el acento explícito de una nota, sino simplemente porque la altura de ésta es mayor que las notas que la preceden y la suceden. (Latham, y otros, 2017, pág. 29).

Ilustración 10:

Acentos

Fuente: Irmaos Vitale 1976

Glissando:

“Efecto sonoro que se produce por el paso de una nota o de un sonido grave a un sonido más agudo o de forma inversa rápidamente, pero hay que resaltar que los sonidos intermedios dentro del intervalo deben escucharse, puede ser diatónicamente o cromáticamente” (Koch Garzón, 2016). Este recurso técnico y expresivo añade un carácter único a la interpretación, creando un ambiente distintivo en la música. Al igual que otros aspectos técnicos, requiere dedicación y tiempo de estudio para dominarlo correctamente, asegurando tanto una ejecución adecuada como un sonido limpio y bien definido.

Deslizarse de una nota a otra. No es una palabra genuinamente italiana sino la italianización del verbo francés glisser, que significa “resbalar”, “deslizar”. Aplicada al piano, el efecto se obtiene deslizando rápidamente el pulgar o el costado del dedo índice a lo largo de una serie de teclas adyacentes, ascendentes o descendentes; hay también glissandos dobles, por lo general en octavas, y pueden darse glissandos triples también. (Latham, y otros, 2017, pág. 665).

El glissando, como técnica y recurso expresivo, ofrece al pianista la oportunidad de agregar un toque único y dinámico a su interpretación. Para lograr este efecto de manera efectiva, es necesario no solo dominar la habilidad técnica, sino también entender cómo debe sonar y cómo ejecutarlo de forma fluida y controlada. Al dominar esta técnica, el pianista puede enriquecer la pieza con texturas y matices

especiales. Por eso, es importante dedicar tiempo a su práctica, asegurándose de que la ejecución sea natural y sin tensiones para que el sonido sea limpio y expresivo.

Ilustración 11:

Glissando

Fuente: Irmaos Vitale 1976

Aspectos Interpretativos En La Obra

Intencionalidad De Los Recursos Empleados En La Obra

Para una interpretación precisa, es esencial memorizar la obra musical y tenerla plenamente consciente. Esto permite concentrarse en la ejecución y perfeccionar los aspectos técnicos, tanto de manera individual como en conjunto.

Las ejecuciones de memoria pueden ser una gran ayuda para los intérpretes, sobre todo en etapas primera de formación, en donde la lectura aún no es fluida, teniendo en cuenta que la gran ayuda que supone tocar de memoria le permite al pianista centrarse en expresar y poner en evidencia un discurso musical profundo, siendo la memoria un aliado que le permite al intérprete controlar y proponer un discurso por medio de la obra, siempre con referencia lo propuesto por el compositor (Espíndola Cañón, 2016)

La interpretación es un aspecto fundamental en la música, ya que, sin ella, la obra perdería el sentido y la profundidad que el compositor busca expresar. Por ello, es crucial cuidar este elemento para garantizar que la música transmita su verdadero mensaje. Como señala Garzón, "el sentido propio de los signos musicales, la interpretación subjetiva (la voluntad del compositor), la interpretación historicista (la reconstrucción de cómo se tocó y oyó en la época) y la interpretación objetiva" son aspectos clave para lograr una ejecución precisa y auténtica (Koch Garzón, 2016).

Todos los aspectos técnicos de la obra *Senhora Dona Viúva* contribuyen a su sentido interpretativo. Comenzando con la métrica de 6/8 y el tempo de Vivo Mto característico de la tarantela, se sugiere una ejecución ágil y precisa, que demanda un tempo rápido y un énfasis en la expresividad rítmica. Esto es esencial para capturar la esencia alegre y frenética de la pieza. Además, las indicaciones de matices que se presentan a lo largo de la obra subrayan el carácter festivo y vivaz de la ronda, resaltando la vitalidad de *Senhora Dona Viúva* y su capacidad para involucrar emocionalmente al intérprete y al público.

Ilustración 12

Inicio de la obra.

Fuente: Irmaos Vitale 1976

De forma directa en el compás dieciséis (16) podemos evidenciar la melodía principal de la ronda infantil, esta es una referencia directa de la ronda.

Ilustración 13.

Melodía principal de la ronda en la obra.

Fuente: Irmaos Vitale 1976

A partir del compás 40 comenzamos a encontrar efectos sonoros que representan las niñas que juegan en la ronda, nos menciona Santos Gama:

Más específicamente a cuando la viuda corre para intentar abrazar y elegir a la próxima viuda del juego. Primero realiza un movimiento ascendente hasta la octava más aguda del piano, en donde pareciera que la mano izquierda está persiguiendo a la derecha. Posteriormente, realiza un movimiento descendente lleno de disonancias (del compás 44 al 51), ahora es la mano derecha quien persigue a la otra (Santos Gama, 2023, pág. 114).

SENHORA DONA VIUVA DE HEITOR VILLA-LOBOS: ANÁLISIS FORMAL E INTERPRETATIVO

Como se ha mencionado anteriormente, Villa-Lobos logra capturar la esencia de la ronda a través de los elementos musicales y técnicos de la obra. Un claro ejemplo de esta habilidad se encuentra en el fragmento previamente mencionado, donde se pueden apreciar movimientos dinámicos y contrastantes que reflejan la interacción entre los personajes de la historia. La forma en que las manos se persiguen entre sí en el piano no solo crea un diálogo entre las voces, sino que también simboliza la urgencia y la emoción del momento.

Finalmente, encontramos un glissando que se desplaza desde D3 hasta G5, el cual evoca la sensación de persecución característica de la ronda. Este movimiento ascendente sugiere la urgencia y la emoción de la búsqueda, intensificando la dinámica de la interpretación. A continuación, el uso del staccato y el marcado **fff** en el último compás simboliza de manera contundente el instante en que se captura a la siguiente niña que asumirá el papel de viuda. Esta combinación de técnicas no solo resalta la acción desenfrenada del juego, sino que también aporta un cierre vibrante a la pieza, dejando al oyente con una sensación de resolución y entusiasmo.

Ilustración 14

Final de la obra.

Fuente: Irmaos Vitale 1976

Conclusiones

Heitor Villa-Lobos, autodidacta de gran talla que tuvo gran influencia en la música de Brasil y Latinoamérica, desde la década de 1930, el trabajo administrativo que tuvo cambió el rumbo de la educación musical brasileña. Para los aportes de este ensayo monográfico, se identifica que, primero, el guía práctico evidencia los fines educativos del compositor; segundo, logra la inclusión del folklore al repertorio latinoamericano y tercero, el tratamiento de técnicas específicas y el cuidado de la interpretación. Esta información es tomada de Souza López (2007), Jiménez Herra (2009), Santos Gama (2023). Por otro lado, gracias a la investigación, se encuentra un producto textual. Teniendo en cuenta la dificultad al encontrar información tan global y no tan específica, se recomienda la búsqueda de fuentes en otros idiomas, además, hacer las respectivas traducciones.

A partir de los autores Marulanda (1988) y Jiménez (1999) se puede decir que tanto en Brasil como en Colombia la ronda no tiene una forma exacta, por lo que en *Senhora Dona Viúva* el modelo del análisis se tomó de Lorenzo de Reizábal en cuanto al aspecto formal, en ese sentido, esta obra se presenta en dos secciones; Por consiguiente, como producto tenemos el análisis formal de la ronda y la obra y un producto audiovisual de esta, además, se evidencia el trabajo de la ronda dentro de la obra *Senhora Dona Viúva*. Teniendo en cuenta que no se encuentran referencias sonoras, se sugiere realizar búsquedas en fuentes y archivos del país originario, junto a un análisis histórico.

A partir de los autores Koch Garzón (2016), García Stan (2015) y Santos Gama (2023), se pueden evidenciar los conceptos de los aspectos técnicos como: estacato, glissando, dinámicas, acentos, digitaciones, cambios cromáticos y la claridad de su ejecución. Es así como nos aporta el análisis de las técnicas usadas y la aproximación tanto a las definiciones como a su ejecución; por consiguiente, como producto se tendrá el documento y además de esto un producto audiovisual. Teniendo en cuenta que no se encuentran productos audiovisuales y por otro lado pocas referencias, se sugiere realizar una búsqueda exhaustiva de estos y si es caso evidenciar interpretaciones en vivo.

SENHORA DONA VIUVA DE HEITOR VILLA-LOBOS: ANÁLISIS FORMAL E INTERPRETATIVO

En función de los autores Koch Garzón (2016), Santos Gama (2023) y Espíndola Cañón (2016), se puede decir que Senhora Dona Viuva deja en evidencia el mensaje de la ronda gracias a los aspectos técnicos existentes en la obra; teniendo en cuenta esto, la comparación de la obra con respecto a la ronda y el análisis de los recursos técnicos fueron necesarios para ver el aporte de la imagen interpretativa. Es así, que, como producto, se tiene el análisis interpretativo de la obra en función de la ronda y, además, el archivo audiovisual. Cabe resaltar que no se encuentran productos audiovisuales ni documentos comparativos de la obra Senhora Dona Viuva y la ronda; por lo que se sugiere seguir haciendo análisis y comparaciones de la obra, además de búsquedas exhaustivas.

Referencias

- Añez Gómez, C. (2010). *ASPECTOS INTERPRETATIVOS DE VILLA-LOBOS A TRAVES DE ASSOPIO A JATO*. Bogotá.
- Barista Ávila, M. (2010). *A obra pedagógica de Heitor Villa-Lobos uma leitura atual de sua contribucao para a educacao musical no brasil*. São Paulo.
- Barriga, M. (2012). *La investigación en educación artística*. Bogotá.
- Benchimol Abufaiad, V. (2019). *THE GUIA PRÁTICO, ÁLBUNS PARA PIANO BY HEITOR VILLALOBOS: A LIST OF PIANO PIECES BY LEVEL OF DIFFICULTY WITH STYLISTIC ANNOTATIONS*. South Carolina.
- Bonastre Vallés , C., & Muñoz, E. (2013). La expresividad en la música. *Quodlibet*, 44.
- Burbano Holguín, A. (2012). *Influencias de composición en las obra de Heitor Villa-Lobos, Bachiana Brasileira N° 4*. Medellín.
- Donatello, G. (2009). *Roteiro de Villa-Lobos*. Brasilia.
- Downes, O. (1941). Heitor Villa-Lobos. *New York Times*, 6.
- Espíndola Cañón, S. (2016). Acercamiento a la interpretación memorística del piano.
- Figueiredo, S. (2010). *Educación musical en la escuela brasileña: aspectos históricos, legislación educacional y desafíos contemporáneos*.
- García Stan, C. (2015). Análisis técnico interpretativo de las "32" variaciones para piano en Do menor de Ludwig Van Beethoven.
- González Fernández, B. (2021). Juegos y rondas infantiles. *Udelar*, 15.
- Imaginario, A. (2005). *Auto da Compadecida de Ariano Suassuna y su adaptación fílmica*. Caracas.
- Jimenez Herra, F. (2009). Guia práctico for piano by heitor Villa-Lobos: a performance edition with critical notes and commentary. *Ball State University*.
- Jiménez, O. (1999). Ronda que ronda la ronda. *Panamericana editorial*.

- Julio Andrés, G. C., Suárez Calderón, D. F., & Nonzoque Toro, J. I. (2018). *Fortalecimiento de las capacidades perceptivomotrices a través de rondas infantiles*.
- Koch Garzón, C. (2016). Recital interpretativo: La esencia del piano.
- Latham, A., Pérez Sáez, A., Stern Rodríguez, C., Bañuelos Bárcena, F., Bitrán Goren, Y. A., & Brennan Hanson, J. A. (2017). *Diccionario enciclopédico de la música*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Levi, G. (2003). *Los usos de la biografía*. Annales.
- Lopez Cano, R., & San Cristobal, U. (2014). *Investigación artística en música*. Barcelona.
- Marín Vásconez, S. (2012). *DISEÑO DE UN ÁLBUM GRADUADO DE PIANO*. Quito.
- Marulanda, O. (1988). Las rondas y los juegos infantiles. 55.
- Oriola, S., & Gustems, J. (2015). *Educación emocional y educación musical*. Barcelona.
- Orrego Salas, J. (1965). Heitor Villa-Lobos Figura, Obra y estilo. *Revista Musical Chilena*, 33.
- Palacios, M. (1998). La didáctica aplicada a la enseñanza del instrumento . *Leeme*, 5.
- Santos Gama, C. (2022). *Propuesta pedagógica para la implementación de repertorio de Heitor Villa Lobos en la formación de los estudiantes de piano del programa de Música de la Universidad de Pamplona (N de S) en 2021*. Pamplona.
- Santos Gama, C. (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*. Bucaramanga.
- Souza Lopes, J. A. (2007). Heitor Villa-Lobos, un compositor brasileiro. *Flautístico*.
- Storni, E. (1987). En el centenario de nacimiento de Heitor Villa-Lobos. *cervantesvirtual*, 112.

Discografía

<https://www.youtube.com/watch?v=knZAa7xBDJA>

<https://www.youtube.com/watch?v=red18tEbKGs&pp=ygUSU2VuaG9yYSBET25hIFZpdXZh>

Anexos

Anexo A. Partitura

Senhora Dona Viuva – Heitor Villa-Lobos

<https://drive.google.com/file/d/12hYYNKZB5VIQ5UjWgtGuVIUvPdZYubn/view?usp=sharing>

Anexo B. Análisis formal

Estructura de la obra

https://drive.google.com/file/d/1T_BTGnHuY9F1x80liGx6AQ-o5Y8R0Mtm/view?usp=sharing

Anexo C. Artículo

Análisis de *Senhora Dona Viuva*

<https://drive.google.com/file/d/1Y-47cGazGJkgZAtUWmAVgmaSJKxXZQA6/view?usp=sharing>