

Análisis Técnico e Interpretativo de *O Polichinelo*

Análisis Técnico e Interpretativo de *O Polichinelo* del Compositor Heitor Villa-Lobos

David Fernando Miranda Delgadillo

1006877725

Universidad de Pamplona

Facultad de Artes y Humanidades

Departamento de Artes

Programa de Música

Análisis Técnico e Interpretativo de *O Polichinelo*

Análisis Técnico e Interpretativo de *O Polichinelo* del Compositor Heitor Villa-Lobos

David Fernando Miranda Delgadillo

Anteproyecto de grado para optar al título de maestro en música

David Fernando Miranda Delgadillo

Programa de Música

Facultad de Artes y Humanidad,

Universidad de Pamplona

Notas de Autor:

David Fernando Miranda Delgadillo, estudiante del Programa de Música del Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad de Pamplona - Colombia. Este ensayo cuenta con la dirección de la magister Caroline Gama y la corrección de estilo de la doctora Graciela Valbuena. Cualquier mensaje con respecto a este anteproyecto debe ser enviado al Departamento de Artes de la Universidad de Pamplona – Colombia correo: dptomusica@unipamplona.edu.co

Tabla Recital.

Repertorio David Miranda

Obra	Compositor	Año	Género	Formato	Duración
Nocturno en Eb (Op.9 No. 2)	Frédéric Chopin	1831-1832	Romántico		4:25
Piano Sonata No. 8 en Am K.310 (Primer Movimiento)	Wolfgang Amadeus Mozart	1778	Clásico		10:00
Preludio No. 3	George Gershwin	1926	Moderno		1:20

O Polichinelo	Heitor Villa-Lobos	1918	Moderno/ Nacionalista		2:00
Gymnopédie No. 1	Erik Satie	1888	Moderno/ Imprecionista.		3:00
Valsecito para Aurora	German Dario Perez Salazar	2020	Moderno/Col om biano		4:30
Sonata en E Mayor K.380	Domenico Scarlatti	1927	Barroco		5:30
Gentleman	Luis A. Calvo		Valse		4:00
					35.00

Fuente: Elaboración propia.
Análisis Técnico e Interpretativo de *O Polichinelo*

Tabla de Contenido

1. Introducción	7
2. Problema de la Investigación	10
2.1 Planeamiento	11
2.2 Descripción	11
2.3 Formulación	12
3. Objetivos	13
3.1 Objetivo General	13
4. Justificación	13
5. Marco Teorico	15
5.1 Antecedentes	16
5.2 Marco Conceptual	19
6. Metodología	20

6.1 Cronograma	22
7. Resultados Esperados	23
8. Referencias Bibliográficas	24
9. Discrografia	26
10. Anexo	27

Resumen

La investigación que se pretende realizar tiene como objetivo general el análisis contextual e interpretativo de la obra *O Polichinello* de Heitor Villa-Lobos, entendida no solo como una pieza pianística, sino como una manifestación cultural que refleja las dinámicas del nacionalismo musical brasileño y los procesos de hibridación entre lo popular y lo académico. El estudio se centra en explorar los aspectos históricos, estructurales y expresivos de la pieza, identificando cómo los cambios métricos, la atonalidad, los motivos rítmicos y melódicos, así como la energía virtuosística de la obra, contribuyen a perfilar un lenguaje propio que conecta lo local con lo universal. A pesar de las limitaciones encontradas, como la escasez de bibliografía en español y la prevalencia de fuentes en portugués e inglés, el trabajo busca aportar un nuevo panorama a la comprensión de Villa-Lobos en el ámbito hispanohablante, rescatando el trasfondo simbólico y cultural de la suite *A Prole do Bebê Nº 1*. La metodología que se pretende aplicar corresponde a un enfoque cualitativo de carácter descriptivo-analítico, sustentado en la revisión de fuentes documentales,

biográficas y registros audiovisuales de distintos intérpretes, lo que permite contrastar diversas aproximaciones técnicas y expresivas a la obra. Asimismo, la investigación se fundamenta teóricamente en la perspectiva de la descolonización, entendida como una herramienta para revalorizar lo autóctono y cuestionar las lógicas eurocéntricas que históricamente han marginado las expresiones musicales de América Latina.

Palabras Clave: Heitor Villa-Lobos; *O Polichinello*; folclore brasileño; nacionalismo, Piano e interpretación.

Abstract

his research aims to carry out a contextual and interpretative analysis of Heitor Villa-Lobos's piece *O Polichinello*, understood not only as a piano work but also as a cultural manifestation that reflects the dynamics of Brazilian musical nationalism and the processes of hybridization between the popular and the academic. The study focuses on exploring the historical, structural, and expressive aspects of the piece, identifying how metric changes, atonality, rhythmic and melodic motifs, as well as the virtuosic energy of the work, contribute to shaping a unique language that connects the local with the universal. Despite certain limitations, such as the scarcity of bibliography in Spanish and the prevalence of sources in Portuguese and English, this research seeks to provide a new perspective on the understanding of Villa-Lobos within the Spanish-speaking context, recovering the symbolic and cultural background of the suite *A Prole do Bebê No. 1*. The methodology to be applied follows a

qualitative approach of descriptive-analytical character, based on the review of documentary and biographical sources, as well as audiovisual records of different performers, which allows contrasting diverse technical and expressive approaches to the piece. Furthermore, the research is theoretically grounded in the perspective of decolonization, understood as a framework for revaluing the autochthonous and questioning Eurocentric logics that have historically marginalized Latin American musical expressions.

Key Word: Heitor Villa-Lobos, *O Polichinelo*; Brazilian folklore, musical structure, nationalism, analysis, Piano and interpretation

1. Introducción

Este ensayo se enfoca en el análisis detallado de la pieza para piano *O Polichinello*, compuesta por el destacado compositor brasileño Heitor Villa-Lobos. Esta obra, perteneciente a la suite "A Prole do Bebê", ha sido seleccionada por su riqueza estilística y su capacidad para retratar el carácter vivaz y travieso del personaje de Polichinello.

A lo largo del estudio que se pretende realizar, se examinarán diversos aspectos, como su contexto histórico y estructural, la influencia del folclore brasileño en su composición, así como los elementos interpretativos clave que contribuyen a su expresividad y dinamismo. Además, se analizarán los cambios métricos y la atonalidad presentes en la obra, destacando los motivos rítmicos y melódicos que definen su carácter distintivo. En última instancia, se espera ofrecer una comprensión profunda de *O Polichinelo* y su importancia dentro del repertorio pianístico, resaltando su contribución al legado musical de Villa-Lobos y al nacionalismo musical brasileño.

Existen varias razones que motivaron la elección de este tema. En primer lugar, se buscó explorar la influencia de las corrientes europeas académicas en la música nacionalista brasileña, específicamente en las composiciones para piano de Heitor Villa-Lobos. Destacando la pieza *O Polichinelo*, se pretende analizar cómo el compositor fusiona elementos folclóricos brasileños con técnicas de la tradición europea.

Es importante señalar que, desde la perspectiva de la teoría de la descolonización, no se busca minimizar la relevancia que la música europea ejerció sobre Villa-Lobos, sino más bien comprender cómo esa influencia dialoga y se entrelaza con las raíces culturales brasileñas en su producción musical.

Además, se considera relevante examinar cómo Villa-Lobos contextualiza sus obras dentro del rico trasfondo multicultural de Brasil, destacando la diversidad étnica y cultural del país. También plantea el objetivo de desentrañar la estructura de la pieza *O Polichinelo*, así como su carácter vivaz y juguetón, como ejemplos representativos del estilo distintivo de Villa-Lobos. Al abordar estas motivaciones, se aspira proporcionar una comprensión más profunda de la contribución de Villa-Lobos al panorama musical brasileño y su legado en el ámbito internacional.

Para la realización de este documento se consultaron trabajos de grado como “Influencias de composición en la obra de Heitor Villa-Lobos, *Bachiana Brasileira No. 4*” de Andrea Maricel Burbano Holguín (2012); y de libros tales como “Roteiro de Villa-Lobos” por Donatello Griego (2009), *Villa-Lobos and Modernism: The Apotheosis of Cannibal Music* por Averbach, R. (2022), *The Keyboard Music of Heitor Villa-Lobos* por Hsieh, M. (2021), *Cannibalizing Bach: Villa-Lobos in Europe, 1936* por Sato, E. (2024), entre otros y recursos disponibles en línea, todo ello con el propósito de contextualizar el trabajo de Villa-Lobos dentro del panorama musical brasileño.

Además, se considerará otros medios para enriquecer la comprensión del tema. De esto también se brindará una atención particular al análisis interpretativo de la obra, se tendrá en cuenta el contenido de las fuentes consultadas para garantizar un enfoque integral. Se explorarán diversas posturas y perspectivas sobre la música de Villa-Lobos. Los objetivos del trabajo de la investigación que se plantea realizar incluyen analizar la estructura y el carácter de la pieza *O Polichinelo*, así como comparar su estilo con otras obras del compositor y describir su influencia en la música brasileña. En última instancia, se buscará establecer una comprensión más profunda de la contribución de Villa-Lobos al repertorio pianístico y su impacto en el ámbito musical internacional.

Esta investigación es relevante debido a la variedad de fuentes consultadas, que abordan el trabajo de Villa-Lobos desde diversas perspectivas y profundizan en su legado musical, y el problema del lenguaje que se aborda en este estudio. Al analizar la pieza *O Polichinello* en el contexto de la obra completa de Villa-Lobos y el panorama musical brasileño, se busca proporcionar una comprensión más completa de su estilo y su influencia con la música clásica. La explicación del contexto histórico y cultural en el que se desarrolló la obra y la exploración de su estructura y contenido permiten una apreciación más profunda de la intención artística del compositor. Asimismo, al considerar las diversas interpretaciones y análisis de la pieza, se destaca su relevancia continua en el repertorio pianístico contemporáneo.

En resumen, esta investigación busca comprender aún más la obra de Villa-Lobos y proporcionar una visión integral de su contribución al patrimonio musical brasileño y mundial. Los conceptos que se desarrollarán se presentarán de la siguiente manera: En primer lugar, se presentarán aspectos biográficos sobre el compositor Heitor Villa-Lobos, explorando su vida, influencias y contribuciones al panorama musical brasileño y mundial. Luego, se realizará una contextualización de la suite *A Prole do Bebê no.1* y la pieza *O Polichinello*, analizando su génesis, estructura y contenido en el contexto de la obra completa del compositor.

En tercer lugar, se llevará a cabo un análisis formal, armónico y estructural de la pieza, examinando aspectos como cambios métricos, atonalidad y motivos temáticos para comprender su complejidad musical. Finalmente, se realizará un análisis interpretativo que destacarán los puntos clave de la pieza, recopilando distintas interpretaciones para resaltar las similitudes y diferencias entre los pianistas que han ejecutado la obra, tales como Arthur Rubinstein en 1964 y Daniel Barenboim en el año 2000, entre otros. Este enfoque permite una comprensión más profunda de la obra de Villa-Lobos y su lugar en el repertorio pianístico, así como una apreciación más completa de su carácter vivaz y expresivo.

2. Problema de la Investigación

Todo proyecto de investigación parte de un problema, el cual se manifiesta a través de preguntas que surgen de la curiosidad y la necesidad de profundizar en un tema específico. En el ámbito musical, las investigaciones pueden nacer tanto de inquietudes teóricas como del entusiasmo por la práctica interpretativa. Según Haseman (2006), un proyecto artístico puede originarse en la experiencia práctica, en la intuición o en corazonadas del intérprete, lo cual lo hace dinámico y en constante reformulación.

En este caso, la investigación surge de la necesidad de comprender y analizar la obra *O Polichinello* de Heitor Villa-Lobos, séptimo movimiento de la suite *A Prole do Bebê* N° 1 (1918), una de las piezas más emblemáticas del repertorio pianístico latinoamericano. Aunque esta obra ha sido interpretada por pianistas de renombre internacional como Arthur Rubinstein, Nelson Freire o Daniel Barenboim, existe una escasa producción académica que explore de manera detallada sus aspectos técnicos e interpretativos, especialmente en idioma español.

2.1 Descripción

El contexto histórico-musical de principios del siglo XX en Brasil estuvo marcado por el auge del nacionalismo, un movimiento que buscaba integrar elementos de la música popular y folclórica en la música académica. Heitor Villa-

Lobos (1887–1959) desempeñó un papel fundamental en este proceso, convirtiéndose en el principal exponente del modernismo musical brasileño y en una figura clave para la consolidación de la identidad cultural de su país.

La suite *A Prole do Bebê Nº 1*, inspirada en muñecas que representan la diversidad étnica y cultural de Brasil, es considerada una de las primeras obras maestras pianísticas de Villa-Lobos y un hito dentro del modernismo latinoamericano. Dentro de este ciclo, *O Polichinello* se distingue por ser la única pieza dedicada a un personaje masculino y por su inspiración en Pulcinella de la *commedia dell'arte* italiana. Su carácter vivaz, su virtuosismo técnico y su popularidad como pieza de bis en los recitales la convierten en una obra clave tanto en la práctica pianística como en la comprensión del lenguaje musical de Villa-Lobos.

Sin embargo, a pesar de su relevancia, la literatura académica disponible sobre *O Polichinello* es limitada y en su mayoría está escrita en portugués o inglés, lo que dificulta el acceso a intérpretes e investigadores de habla hispana. Esta carencia genera que muchos pianistas aborden la obra únicamente desde la técnica pianística, sin profundizar en el trasfondo histórico y cultural que la sustenta.

Por esta razón, esta investigación pretende llenar ese vacío al ofrecer un estudio en español que combine el análisis técnico, estructural e interpretativo de la pieza con su contextualización histórica y cultural. De este modo, se resalta que *O Polichinello* no es simplemente una partitura para ser tocada, sino una obra con una rica historia, con raíces en el nacionalismo brasileño y en la vanguardia europea, lo cual amplía la comprensión de los intérpretes y fortalece su interpretación artística.

Así, el proyecto no solo aporta un análisis académico, sino también una herramienta práctica y formativa que enriquece la experiencia de tocar esta obra en el repertorio pianístico latinoamericano.

2.3 Formulación

¿Cuáles son los aspectos técnicos, estructurales e interpretativos que definen *O Polichinello* y la suite *A Prole do Bebê Nº 1* de Heitor Villa-Lobos y de qué modo estos elementos permiten comprender su relevancia en el repertorio pianístico y en el marco del nacionalismo musical brasileño?

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Analizar la pieza *O Polichinello* de Heitor Villa-Lobos desde un enfoque técnico, estructural e interpretativo, contextualizando su relevancia dentro de la suite *A Prole do Bebê Nº 1*, el nacionalismo musical brasileño y el repertorio pianístico universal.

3.2 Objetivos Específicos

1.Contextualizar históricamente la suite *A Prole do Bebê Nº 1* y la figura de Villa-Lobos en el marco del nacionalismo, modernismo brasileño, las influencias

vanguardistas europeas y la educación musical..

2. Analizar los elementos técnicos y estructurales de *O Polichinello* (forma, ritmo, melodía, armonía, textura y desafíos pianísticos), identificando sus principales características musicales.

3. Examinar diferentes interpretaciones pianísticas de *O Polichinello*, comparando criterios técnicos y expresivos, para ofrecer lineamientos que contribuyan a una ejecución más consciente y fundamentada en contextos académicos y de concierto.

4. Justificación

La obra de Heitor Villa-Lobos representa un punto de encuentro entre la música académica europea y las raíces culturales brasileñas, consolidando un lenguaje propio que lo convirtió en el máximo exponente del nacionalismo musical de su país. Dentro de su producción pianística, la suite *A Prole do Bebê N° 1* es una de las más representativas del modernismo latinoamericano, y en particular *O Polichinello* se ha distinguido por su carácter enérgico y virtuosístico, que la llevó a convertirse en una pieza recurrente en los recitales de destacados pianistas internacionales.

A pesar de esta relevancia, los estudios disponibles sobre la obra son escasos y se encuentran principalmente en portugués e inglés, lo que constituye una barrera para intérpretes e investigadores hispanohablantes. Esta carencia académica dificulta el acceso a un conocimiento profundo de la pieza, limitando en muchos casos la interpretación a un plano meramente técnico, sin considerar la riqueza histórica y cultural que la sustenta.

La presente investigación busca llenar este vacío mediante un análisis técnico e interpretativo de *O Polichinello*, acompañado de su contextualización histórica y cultural. Con ello, se pretende ofrecer una herramienta académica en español que permita comprender la obra no sólo como un reto pianístico, sino también como una manifestación artística que refleja el pensamiento estético de Villa-Lobos, su vínculo con el folclore brasileño y su diálogo con la vanguardia europea.

Este aporte resulta valioso tanto para la formación de pianistas como para la investigación musicológica en el ámbito latinoamericano, ya que proporciona bases sólidas para la interpretación consciente de la pieza y fortalece la bibliografía disponible en español sobre la obra del compositor.

5. Marco Teorico

El marco teórico es el espacio donde se reúnen las ideas, estudios y antecedentes que sirven de apoyo para comprender mejor el tema de investigación. En este caso, el análisis de *O Polichinello* de Heitor Villa-Lobos no puede separarse de su contexto: el nacionalismo musical brasileño, la influencia de las vanguardias europeas y la forma en que el compositor logró unir lo académico con lo popular.

Villa-Lobos no solo fue un creador prolífico, sino también una figura clave en la construcción de una identidad musical para Brasil. Obras como la suite *A Prole do Bebê* N° 1 muestran cómo incorporó elementos culturales en un lenguaje pianístico innovador, siendo *O Polichinello* la pieza que mejor refleja su carácter juguetón y virtuosístico.

Este marco teórico, entonces, busca ofrecer un panorama que conecte el trasfondo histórico, cultural y musical de Villa-Lobos con la obra objeto de estudio, resaltando su valor en el repertorio pianístico y la importancia de investigarla también en lengua española.

La teoría de la descolonización ofrece un marco sólido para comprender el trasfondo de la obra *O Polichinello* de Heitor Villa-Lobos. Según Anibal Quijano (2000), la “colonialidad del poder” no desaparece con el fin del colonialismo político, sino que se mantiene en las estructuras culturales, epistémicas y sociales. En esta línea, Espinosa (2015) plantea que la descolonización busca cuestionar y transformar estas lógicas coloniales que persisten en la producción de conocimiento y en las artes, generando espacios donde lo autóctono y lo propio adquieran un valor central.

Desde esta perspectiva, la obra de Villa-Lobos puede interpretarse como un ejercicio descolonizador: al incorporar elementos del folclore brasileño y fusionarlos con lenguajes académicos occidentales, el compositor no sólo enriqueció el repertorio pianístico, sino que también afirmó una identidad musical brasileña frente al eurocentrismo predominante. Así, este trabajo investigativo se fundamenta en la teoría de la descolonización, pues reconoce en *O Polichinello* una síntesis en la que lo popular y lo académico dialogan, ofreciendo un ejemplo de cómo el arte puede desafiar las jerarquías impuestas y abrir camino hacia una estética latinoamericana autónoma.

5.1 Antecedentes

1. **Guérios, P. R. (2003).** “Heitor Villa-Lobos e o ambiente artístico parisiense: convertendo-se em um músico brasileiro.” *Mana*, 9, 81-108.

Explora el diálogo entre la experiencia parisina y la afirmación de la «brasilidade» en su obra.

2. **Amato, R. D. C. F. (2008).** “Momento brasileiro: reflexões sobre o nacionalismo, a educação musical e o canto orfeônico em Villa-Lobos.” *Revista Eletrônica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 5, 1-18.

Documenta el papel de Villa-Lobos en la educación musical y el proyecto del *canto orfeônico* (vinculación política y pedagógica del nacionalismo).

3. **Burbano Holguín, A. (2012).** *Influencias de composición en la obra de Heitor Villa-Lobos, Bachiana Brasileira N. 4* (Trabajo de grado).

Aporta estudios de influencia compositiva que permiten entender procesos de hibridación estilística en Villa-Lobos.

4. **Medeiros, D. R. (2015).** “Prelúdio nº 3 de Heitor Villa-Lobos: considerações sobre um processo interpretativo.” *Per Musi*, (31), 189-214.

Plantea enfoques de interpretación (performance históricamente informada / intuición informada) aplicables a obras para instrumentos solistas.

5. **Espinosa, S. (2015).** “Identidad y otredad en la teoría descolonial de Aníbal

Quijano.” *Ciencia Política*, 10(20), 107–130.

Ofrece una base conceptual para comprender la teoría de la descolonización y su aplicación en el análisis cultural.

6. Ripke, J. (2018). “Villa-Lobos e Tom Jobim: uma análise de influências.”

Revista da Tulha, 4(1), 35-68.

Aborda las posibles conexiones entre la música académica de Villa-Lobos y la música popular brasileña posterior.

7. de Mello, R. C. (2019). *Concerto for Guitar and Small Orchestra by Heitor*

Villa-Lobos: Critical Commentary and Transcription for Two Guitars

(Doctoral dissertation, The University of Arizona).

Estudia aspectos historiográficos, editoriales e interpretativos de una obra emblemática para guitarra (métodos aplicables al análisis interpretativo).

8. Hsieh, M. (2021). *The Keyboard Music of Heitor Villa-Lobos.* (Ponencia en

ICLACE 2021).

Ofrece un panorama analítico sobre la música de teclado de Villa-Lobos, útil para comparar procedimientos técnicos y estilísticos.

9. Averbach, R. (2022). *Villa-Lobos and Modernism: The Apotheosis of*

Cannibal Music. Rowman & Littlefield.

Estudio reciente que contextualiza a Villa-Lobos en el modernismo y discute la recepción y la síntesis estilística (muy relevante para situar *A Prole do*

Bebê).

- 10. Júnior, L. A. (2022).** “Por uma ‘sensibilidade latino-americana’: Heitor Villa-Lobos e a musicologia de Alejo Carpentier.” (*SYN Thesis*, 15(3), 41-57.

Ofrece la lectura crítica de Carpentier sobre Villa-Lobos en el marco de la autonomía cultural latinoamericana.

- 11. Sato, E. (2024).** “Cannibalizing Bach: Villa-Lobos in Europe, 1936.” *Twentieth-Century Music*, 21(2), 263-295.

Analiza la estancia europea de Villa-Lobos y sus efectos sobre la configuración de un carácter musical nacional.

5.2 Marco Conceptual

Este trabajo parte de conceptos clave que permiten comprender el análisis de la obra *O Polichinello* en su contexto histórico y musical.

- **Nacionalismo musical:** movimiento estético que busca integrar las tradiciones populares y folklóricas dentro de la música académica. En el caso de Villa-Lobos, este nacionalismo se expresa a través de la incorporación de melodías, ritmos y sonoridades propias de Brasil en un lenguaje erudito y vanguardista.
- **Etnomusicología:** disciplina que estudia las manifestaciones musicales dentro

de sus contextos culturales. Villa-Lobos, como etnomusicólogo, documentó músicas tradicionales brasileñas que influyeron en la creación de su obra.

- **La Suite A Prole do Bebê Nº 1 (1918):** ciclo de ocho piezas para piano en miniatura que representan muñecas, cada una con una identidad ligada a la diversidad cultural y social de Brasil.
- **O Polichinello:** séptima pieza del ciclo, única con personaje masculino y con nombre propio. Inspirada en el personaje de la commedia dell'arte italiana Pulcinella, se caracteriza por su energía, virtuosismo y un trasfondo simbólico que la ha convertido en una obra frecuentemente interpretada como bis en recitales pianísticos.
- **Análisis musical e interpretativo:** metodología que combina el estudio de la forma, armonía, ritmo, textura y técnica pianística con la interpretación artística, resaltando cómo el trasfondo histórico y cultural influye en la ejecución de la obra.

Estos conceptos resultan fundamentales porque permiten abordar *O Polichinello* desde una perspectiva integral, que no se limita a lo técnico, sino que incorpora el trasfondo cultural y simbólico de la obra. El nacionalismo musical y la etnomusicología ofrecen el marco para entender cómo Villa-Lobos fusionó lo autóctono con lo académico; la referencia a *A Prole do Bebê Nº 1* sitúa la pieza dentro de un ciclo con fuerte carga cultural; y el análisis musical e interpretativo brinda las herramientas para comprender cómo estos elementos influyen en la ejecución pianística. En conjunto, constituyen conocimientos clave para valorar la

obra en su dimensión artística, histórica y pedagógica, reafirmando su importancia dentro del repertorio pianístico latinoamericano.

6. Metodología

La metodología es una parte fundamental en todo trabajo investigativo porque marca el camino que se seguirá para alcanzar los objetivos planteados. No se trata solo de “cómo” se hace la investigación, sino de darle un orden y una estructura al proceso, garantizando que las conclusiones tengan bases claras y bien sustentadas.

Para la realización del estudio, la metodología se plantea desde un enfoque **cualitativo**, ya que la investigación no busca medir datos numéricos, sino comprender, describir y analizar a profundidad una obra musical en su contexto histórico y artístico. Este tipo de investigación se fundamenta en lo que Hernández Sampieri (2014) define como un proceso que “busca comprender los fenómenos en su ambiente natural y desde la perspectiva de los participantes” (p.358).

El enfoque que se plantea utilizar es el **descriptivo y analítico**, porque se centra en detallar las características de la obra *O Polichinello* de Villa-Lobos y en estudiar cómo esos elementos se relacionan entre sí y con el nacionalismo musical brasileño. De esta manera, la metodología no solo ayuda a entender la pieza como un producto musical, sino también como una expresión cultural y artística de su

tiempo.

Un referente de este enfoque es la investigación de Vassberg (1975), que examina a Villa-Lobos como pedagogo y destaca cómo, tras su regreso a Brasil en 1930, organizó un programa nacional de educación musical con un fuerte énfasis en la identidad y la solidaridad brasileñas. El estudio es descriptivo al narrar la implementación del programa y analítico al interpretar el papel de Villa-Lobos en la construcción de una identidad nacional a través del canto orfeónico. Del mismo modo, la presente investigación combina descripción y análisis para profundizar en los aspectos técnicos, culturales e interpretativos de *O Polichinello*.

6.1 Cronograma

Objetivo	Actividades
Objetivo General: Analizar la pieza <i>O Polichinello</i> de Heitor Villa-Lobos desde un enfoque técnico, estructural e interpretativo, contextualizando su relevancia dentro de la suite <i>A Prole do Bebê</i> N° 1, el nacionalismo musical brasileño y el repertorio pianístico universal.	- Revisión general de la bibliografía y fuentes sobre Villa-Lobos y <i>A Prole do Bebê</i> N°1 - Sistematización de la información recolectada. - Redacción del análisis global de la obra y sus resultados.
Objetivo Específico 1: Contextualizar históricamente la suite <i>A Prole do Bebê</i> N° 1 y la figura de Villa-Lobos en el marco del nacionalismo, modernismo brasileño, las influencias vanguardistas europeas y la educación musical..	- Búsqueda y selección de fuentes históricas (libros, artículos, repositorios académicos). - Estudio del nacionalismo musical brasileño y del movimiento cultural de inicios del siglo XX. - Relación del contexto con la obra.

Objetivo Específico 2: Analizar los elementos técnicos y estructurales de <i>O Polichinello</i> (forma, ritmo, melodía, armonía, textura y desafíos pianísticos), identificando sus principales características musicales.	- Lectura detallada de la partitura.- Identificación de secciones, motivos y transformaciones. - Comparación con otras piezas de <i>A Prole do Bebê Nº1</i>. - Elaboración de esquemas analíticos (gráficos o cuadros).
Objetivo Específico 3: Examinar diferentes interpretaciones pianísticas de <i>O Polichinello</i>, comparando criterios técnicos y expresivos, para ofrecer lineamientos que contribuyan a una ejecución más consciente y fundamentada en contextos académicos y de concierto.	- Recolección de videos y grabaciones de diferentes intérpretes. - Escucha activa y toma de notas sobre tempo, dinámicas, articulación y matices. - Comparación de las interpretaciones y elaboración de conclusiones interpretativas. - Inclusión de ejemplos en el documento final.

7. Resultados Esperados

Se espera que la investigación que se desea realizar aporte una comprensión más profunda de la obra *O Polichinello* de Heitor Villa-Lobos, tanto en su dimensión contextual como interpretativa. En primer lugar, se prevé obtener un análisis histórico que permita situar la pieza dentro del nacionalismo musical brasileño y del proceso creativo del compositor, mostrando cómo Villa-Lobos fusionó elementos del folclore con recursos de la música académica occidental.

En segundo lugar, a través del análisis formal y estructural, se espera identificar los principales motivos rítmicos, melódicos y armónicos que caracterizan a la obra, así como los recursos compositivos que evidencian la originalidad del lenguaje musical de Villa-Lobos. Esto permitirá visualizar la riqueza expresiva de la pieza y su aporte al repertorio pianístico moderno.

De igual forma, mediante el contraste de diversas interpretaciones audiovisuales, se espera evidenciar la pluralidad de enfoques interpretativos que ofrece la obra, destacando cómo cada pianista resalta diferentes aspectos técnicos y expresivos. Este resultado contribuirá a que intérpretes hispanohablantes tengan referentes más cercanos en su proceso de estudio y ejecución.

Finalmente, se espera que el trabajo no solo sirva como análisis académico, sino que también se convierta en un recurso pedagógico y de divulgación, enriqueciendo la bibliografía en español sobre Villa-Lobos, la suite *A Prole do Bebê* N° 1 y particularmente *O Polichinello*. Con ello, la investigación busca aportar a la preservación, valoración y difusión de la obra del compositor dentro y fuera de Brasil,

reafirmando su relevancia en la historia de la música académica latinoamericana.

8. Referencias Bibliográficas

- Burbano Holguín, A. (2012). Influencias de composición en la obra de Heitor Villa Lobos, Bachiana Brasileira N. 4: una mirada desde la revisión bibliográfica (Maestría para obtener el título de músico). Tomado de: <http://hdl.handle.net/10784/1322>
- Kater, C. (1987). Villa-Lobos de Rubinstein. Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana, 8(2), 246–253. <https://doi.org/10.2307/780101>
- Juan Daniel Padilla Pinto. (2016) Análisis musical de la “Suite popular brasileña” De Heitor Villa-lobos, un dialogo entre lo tradicional y lo clásico (Trabajo de grado) Tomado de: utp.edu.co
- Juan A, Orrego-Salas. Heitor Villa-Lobos Figura, Obra y Estilo / Revista musical chilena <https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/viewFile/13955/14255>
- Maria Lucia Pascoal (2005) A Prole do bebé n.1 e n.2 de Villa-Lobos: estrategias de textura como recursos composicional / Per Musi - Revista Académica de Música [https://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Pascoal-Prole do bebe 1 e 2.pdf](https://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Pascoal-Prole%20do%20bebe%201%20e%202.pdf)
- Hsieh, M. (2021). *The Keyboard Music of Heitor Villa-Lobos*. (Ponencia en ICLACE 2021).
- Averbach, R. (2022). *Villa-Lobos and Modernism: The Apotheosis of Cannibal Music*. Rowman & Littlefield.

- Sato, E. (2024). “*Cannibalizing Bach: Villa-Lobos in Europe, 1936.*” *Twentieth-Century Music*, 21(2), 263-295.
- Guérios, P. R. (2003). “*Heitor Villa-Lobos e o ambiente artístico parisiense: convertendo-se em um músico brasileiro.*” *Mana*, 9, 81-108.
- Amato, R. D. C. F. (2008). “*Momento brasileiro: reflexões sobre o nacionalismo, a educação musical e o canto orfeônico em Villa-Lobos.*” *Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical*, 5, 1-18.
- Júnior, L. A. (2022). “*Por uma ‘sensibilidade latino-americana’: Heitor Villa-Lobos e a musicologia de Alejo Carpentier.*” (*SYN*) *Thesis*, 15(3), 41-57.
- Ripke, J. (2018). “*Villa-Lobos e Tom Jobim: uma análise de influências.*” *Revista da Tulha*, 4(1), 35-68.
- de Mello, R. C. (2019). *Concerto for Guitar and Small Orchestra by Heitor Villa-Lobos: Critical Commentary and Transcription for Two Guitars* (Doctoral dissertation, The University of Arizona).
- Medeiros, D. R. (2015). “*Prelúdio nº 3 de Heitor Villa-Lobos: considerações sobre um processo interpretativo.*” *Per Musi*, (31), 189-214.
- Vassberg, D. E. (1975). Villa-Lobos as pedagogue: Music in the service of the state. *Journal of research in Music Education*, 23(3), 163-170.
- Santos Gama Ortega, 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.

9. Discrografia

Carbone, I. (2020). Villa-Lobos: O Polichinelo - INGRID CARBONE, piano (archivo de video).

<https://youtu.be/TsJCmG4umpg?si=iRS49VZ17kt5B33l>

Instituto Piano Brasileiro IPB. (2017). Villa-Lobos - O polichinelo (No.7 de A prole do bebê No.1)
(Nelson Freire, piano) (archivo de video).

https://www.youtube.com/watch?v=1iCHxLZTlF8&ab_channel=InstitutoPianoBrasileiro
-IPB

Villa-Lobos Channel. (2016). *O Polichinelo Villa-Lobos - Arthur Moreira Lima* (archivo de video). <https://youtu.be/DbhliXDa2bk?si=saOgtZgYgU1hPB9P>

Villa-Lobos Channel. (2019). *O Polichinelo Villa-Lobos - Daniel Barenboim* (archivo de video).
https://www.youtube.com/watch?v=QvOzO9HEu5M&ab_channel=Villa

LobosChannel

10. Anexo

Partitura de la Suite A Prole do Bebe no. 1 – Casa ARTHUR NAPOLEAO:

<https://drive.google.com/file/d/1G0GNeJ8R5GFYKi8bQoXOel6hvHXsx71/view?usp=sharing>