

Curso – Seminário UDESC

13 a 17 de setembro de 2010

Processos composicionais de Villa-Lobos

Prof. Dr. Paulo de Tarso Salles
(Depto. de Música ECA/USP)

Descrição do curso

Nesta série de conferências o Prof. Paulo de Tarso Salles apresentará uma perspectiva de suas pesquisas sobre Villa-Lobos. A obra do maior compositor brasileiro é ainda, paradoxalmente, subavaliada e pouco compreendida do ponto de vista estrutural. São inúmeros os preconceitos que permeiam os estudos da música villalobiana, extremamente atrelada à ideologia nacionalista. Soma-se a isso o estado recente da pesquisa sobre os procedimentos composicionais desenvolvidos ao longo do século XX para que se tenha uma ideia de como ainda são incipientes as investigações a respeito das obras musicais compostas desde o advento do Modernismo. Salles pretende abordar a música de Villa-Lobos segundo alguns estudos que investigaram seus mais notórios contemporâneos como Stravinsky, Bartók, Varèse e Schoenberg, adaptando essas teorias para o estilo peculiar do compositor em obras importantes como Amazonas, Uirapuru e seus Quartetos de Cordas.

Programa

Dia 13

O problema Villa-Lobos (material da palestra do Simpósio)
Análise harmônica do Noneto.

Dia 14

Uirapuru e Tédio de Alvorada: confronto entre duas versões. Influência de Wagner e Debussy. Datação. Amazonas: forma e estrutura. A análise de Mario de Andrade. Comparação com Three Places in New England de Charles Ives (Valerie Albright).

Dia 15

Música para violão: Estudos e Prelúdios: simetrias, espelhamentos e o problema dos manuscritos. Música para piano: As Três Marias, Rudepoema, A Prole do Bebê nº 1 e nº 2.

Dia 16

Os Choros: simplicidade e complexidade no Nº2; Nº4; Nº7; Nº10.
Elementos neoclássicos em Villa: Bachianas, Concertos, Sinfonias e Quartetos.

Dia 17

Os Quartetos de Cordas. Nº1; Nº3; Nº5; Nº7; Nº9; Nº10; Nº11; Nº15.
Diálogos com Haydn, Debussy, Beethoven, Bartók, Schoenberg, Carlos Gomes, Verdi, Webern e Berg.
Perspectivas para uma reinterpretação da música villalobiana: sugestões e projetos.

Bibliografia

- ALBRIGHT, Valerie. A textura como elemento comparativo entre as obras Amazonas de Heitor Villa-Lobos e Three Places in New England de Charles Ives. In: Anais do Simpósio Internacional Villa-Lobos, pp. 21-28. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2009-2010.
- ANDRADE, Mario de. O ensaio sobre a música brasileira [1928]. 4ª ed., Belo Horizonte: Itatiaia, 2006.
- ANTOKOLETZ, Elliott. The Music of Béla Bartók: A Study of Tonality and Progression in Twentieth-Century Music. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press, 1984.
- APPLEBY, David P. La música de Brasil. Traduzido para o espanhol por Juan José de Utrilla. México: Fondo de Cultura Económica, 1985.
- BÉHAGUE, Gerard. Music in Latin America: an introduction. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1979.
- _____. Heitor Villa-Lobos: the search for Brazil's musical soul. Austin: University of Texas – Institute of Latin American Studies, 1994.

- _____. *Review Tarasti's Villa-Lobos*. In: *Latin American Music Review*. Austin, Tx., University of Texas, v. 17, n. 1, p. 82-85, 1996.
- _____. *Villa-Lobos, Heitor*. In: *The New Grove's Dictionary of Music and Musicians*, p. 613-621, 2001.
- BERRY, Wallace. *Structural functions in music*. New York: Dover, 1987.
- BOULEZ, Pierre. *Apontamentos de aprendiz*. São Paulo: Perspectiva, 1995.
- FABRIS, A. *O futurismo paulista: hipóteses para o estudo da chegada da vanguarda ao Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1994a.
- _____. (org.). *Modernidade e modernismo no Brasil*. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1994b.
- FERRAZ, Silvio. *Música e repetição: a diferença na música contemporânea*. São Paulo: EDUC, 1998.
- FORTE, Allen. *The structure of atonal music*. New Haven and London: Yale University Press, 1973a.
- _____. *The Basic Intervals Patterns*. In: *Journal of Music Theory*, 17/2, pp. 234-273, 1973b.
- _____. *New Approaches to the Linear Analysis of Music*. In: *Journal of the American Musicological Society*, v. XLI, n. 2, summer, 1988.
- GUÉRIOS, Paulo R. *Heitor Villa-Lobos: o caminho sinuoso da predestinação*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
- KATER, Carlos. *A modernidade brasileira nas artes, na música em Villa-Lobos*. In: *Música Viva e H. J. Koellreuter: movimentos em direção à modernidade*, pp. 17-40. São Paulo: Musa/Atravez, 2001.
- _____. *Aspectos da modernidade de Villa-Lobos*. In: *Em Pauta*, v. 1, n. 2, pp. 52-65, Porto Alegre: Revista do Curso de Pós-Graduação em Música da UFRGS, junho de 1990.
- _____. *Villa-Lobos de Rubinstein*. In: *Latin American Music Review*, v. 8, n. 2, pp. 246-253, 1987.
- _____. *Villa-Lobos e a melodia das montanhas*. In: *Latin American Music Review*, v. 5, n. 1, pp. 102-105, 1984.
- KOSTKA, Stephan. *Materials and techniques of twentieth century music*. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1999.
- LAGO, Manuel Correia do. "A música do século XX no acervo Janacopoulos/UNI-RIO". In: *Brasiliana*, 2, maio de 1999. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Música, 1999.
- _____. *O círculo Velloso-Guerra e Darius Milhaud no Brasil: modernismo musical no Rio de Janeiro antes da Semana*. Rio de Janeiro: Tese de Doutorado para o Programa de Pós-Graduação em Música da UNIRIO, 2005.
- MENDES, Gilberto. "A música". In: ÁVILA, Afonso. *O modernismo*. São Paulo: Perspectiva, pp. 127-138, 1975.
- MESSIAEN, Olivier. *Technique de mon langage musical*. Paris: Alphonse Leduc, 1944.
- _____. *Traité de rythme, de couleur e d'ornithologie*. Tomo I, Paris: Leduc, 1994.
- NEVES, José Maria. *Villa-Lobos, o choro e os choros*. São Paulo: Ricordi, 1977.
- _____. *Música contemporânea brasileira*. São Paulo: Ricordi Brasileira, 1981.
- NÓBREGA, Adhemar. *Os choros de Villa-Lobos*. Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos, 1975.
- _____. (rev.). *Choros: estudo técnico, estético e psicológico de Villa-Lobos [1950]*. In: *Villa-Lobos, sua obra*. Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos, pp. 198-210, 1972.
- _____. *As Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos*. Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos, 1971.
- OLIVEIRA, Jmary. *Black key versus White key: a Villa-Lobos device*. In: *Latin American Music Review*, v. 5, n. 1, pp. 33-47, 1984.
- OLIVEIRA, João Pedro Paiva de. *Teoria analítica da música do século XX*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1998.
- OLIVEIRA, Willy Corrêa de. *Com Villa-Lobos*. São Paulo: EDUSP, 2009.
- SALLES, Paulo de Tarso. *Análise do material harmônico nos compassos iniciais do Noneto de Villa-Lobos*. In: *Anais do XX Congresso ANPPOM*, pp. 1600-1607. Florianópolis: UDESC, 2010a.
- _____. *Quarteto de Cordas nº 10 de Villa-Lobos: densidade temática e releitura da forma sonata*. In: *Anais do XX Congresso ANPPOM*, pp. 1608-1615. Florianópolis: UDESC, 2010b.
- _____. *Villa-Lobos: processos composicionais*. Campinas: Editora da Unicamp, 2009a.
- _____. *Villa, ainda*. In: *Mbaraka: revista de música e dança da Fundação Padre Anchieta*, pp. 118-126. Ano 1, n. 1, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2009.
- _____. *O "caleidoscópio harmônico": uma estratégia composicional de Villa-Lobos*. In: *Anais do III Encontro de Musicologia de Ribeirão Preto*. Ribeirão Preto: CMU-ECA/USP-RP, 2009b.
- _____. *Organização harmônica no movimento final do Quarteto de Cordas nº 15 de Villa-Lobos*. In: *Anais do XVIII Congresso da ANPPOM*, Salvador: UFBA, 2008.
- _____. *Aberturas e impasses: o pós-modernismo na música e seus reflexos no Brasil – 1970-1980*. São Paulo: Editora da UNESP, 2005a.

- _____. *Processos composicionais de Villa-Lobos: um guia teórico*. Campinas: Tese de Doutorado, IA/UNICAMP, 2005b.
- _____. *As Três Marias de Villa-Lobos*. In: *Anais do Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais – SINCAM*. Curitiba: UFPR – Departamento de Artes, 2005c.
- _____. *Tédio de Alvorada e Uirapuru: um estudo comparativo de duas partituras de Heitor Villa-Lobos*. In: *Brasiliana*, n. 20, p.2-9. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Música, maio de 2005d.
- _____. *O acorde de Tristão em Villa-Lobos*. In: *Anais do VI Fórum do Centro de Linguagem Musical*, p.267-272. São Paulo, ECA-USP, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2004.
- SILVA, J. I. *Fantasia em três movimentos em forma de choros de Heitor Villa-Lobos: análise e contextualização de seu último período*. São Paulo: Dissertação de Mestrado, IA/UNESP, 2008.
- WISNIK, José M. *Getulio da Paixão Cearense: Villa-Lobos e o Estado Novo*. In: SQUEFF, E. e WISNIK, J. M. *O nacional e o popular na cultura brasileira*. São Paulo: Brasiliense, 2004.
- _____. *O som e o sentido: uma outra história das músicas*. 2ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
- _____. *O coro dos contrários – a música em torno da semana de 22*. 2ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1983.
- ZANON, Fábio. *Villa-Lobos. Coleção Folha Explica*. São Paulo: Publifolha, 2009.