

**CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA
“RAFAEL OROZCO” DE CÓRDOBA**

Departamento: Viento – Percusión

Especialidad e Itinerario: Interpretación / fagot (Itinerario de instrumentos sinfónicos)

Curso: 2014-2015

Trabajo Fin de Estudios

Memoria

**EL EXOTISMO DE HEITOR VILLA-LOBOS
EN UNA SELECCIÓN DE SU MÚSICA PARA
FAGOT**

Tutor: Celia Villora Martínez

Autor: Jesús Villa Ordóñez

Córdoba

Junio 2015

RESUMEN

Como fagotista, la obra de Heitor Villa-Lobos supone una de las principales fuentes del repertorio. Aun así, en ocasiones no se le da la importancia que como compositor tiene, incluso habiendo sido el creador de un estilo de música prácticamente sin precedentes. En el presente proyecto trataremos las circunstancias que rodean a este compositor brasileño, tanto musicales como personales, así como los factores que le ejercieron la influencia necesaria para el desarrollo de una identidad musical tan peculiar. De esta manera, comentaremos la influencia que la música tradicional ejerce en sus trabajos y cómo Villa-Lobos la fusiona con las técnicas compositivas más vanguardistas, ganándose el reconocimiento tanto nacional como internacional. Una vez conozcamos el origen y las propiedades de su estilo, pasaremos a comentar algunas de las obras más representativas en las que se utiliza el fagot, como son la *Ciranda das sete notas*, la *Bachiana brasileira n.º 6* y el *Quatuor* para cuarteto de viento madera. Por tanto, este estudio acerca de las características de su obra y de los trabajos escogidos nos permitirá conocer más en profundidad una de las personalidades más destacadas de la música en el siglo XX y nos servirá para fundamentar la posterior interpretación de la manera más fiel a la idea que Villa-Lobos pretendía alcanzar.

INDICE

1. Justificación	3
2. Objetivos	3
3. Desarrollo	4
3.1. Contexto histórico y musical	5
3.2. Vida	5
3.3. Obra	6
4. Metodología	7
5. Fuentes consultadas	9
6. Estimación de medios materiales necesarios para la realización	10
7. Valoración crítica	11
8. Conclusiones	12
9. Bibliografía	13

1. JUSTIFICACIÓN

A lo largo de la trayectoria de un músico como estudiante, el tiempo dedicado a la profundización sobre los compositores y su entorno social, histórico o incluso personal, ocupa un reducido espacio a la hora de enfrentarse a una obra si lo comparamos, por ejemplo, con la práctica del instrumento. Es por este motivo por el que habría que recalcar la gran diferencia que dicha profundización supondría a la hora de comprender la obra en cuestión en su totalidad, además del más que probable aumento en la calidad de la interpretación, algo realmente importante sobre todo a la hora de iniciar una carrera en el mundo profesional.

Heitor Villalobos (Río de Janeiro, 1887) es considerado el compositor brasileño más destacado, así como el que más influencia internacional ha tenido. Por esta razón, y debido al peso que su obra tiene dentro del repertorio del fagot, además de lo interesante de esta, considero la necesidad de profundizar en su vida y sus circunstancias para conocer cómo se gestó su peculiar estilo compositivo. De esta forma, tras investigar acerca de las principales características de su obra, procedería a su aplicación en la interpretación, con el fin de enriquecerla, en función de mis posibilidades.

Por tanto, este estudio surge como una herramienta de ayuda al intérprete a la hora de fundamentar y potenciar su versión de los trabajos seleccionados de este compositor.

2. OBJETIVOS

La importancia de interpretar una obra en base al estilo sobre el cual se compuso ha aumentado considerablemente en los últimos años. Grabaciones históricas van teniendo cada vez más peso gracias a los recursos estilísticos aplicados, a la creciente calidad de los instrumentos históricos empleados, y, además, a la solidez que les aporta la puesta en práctica de toda la fase de estudio e investigación llevada a cabo con anterioridad.

De esta forma, la parte teórica ocupa cada vez más un lugar fundamental dentro de la interpretación musical. Esta teoría iría más allá de lo escrito en la partitura, hasta el punto de abordar cuestiones tales como qué circunstancias movieron al compositor a escribir ese tipo de

obra, qué trasfondo ideológico esconde o incluso cómo se debería interpretar dadas las limitaciones del instrumento para el que fue escrita. Todo esto promueve la creación de una versión única y novedosa que no solo surge de la técnica o el gusto del intérprete, sino de la asimilación previa de todos los hechos que rodean a la composición de la pieza.

En el caso de este proyecto se llevará a cabo un **estudio de la vida de Villalobos así como de su estilo compositivo**. Por tanto, se considerará como **objetivo principal conocer estos parámetros con el fin de abordar las obras seleccionadas** desde todos los ángulos posibles, no solo desde el punto de vista técnico o interpretativo.

Para alcanzar el objetivo principal, se abordarán los siguientes objetivos específicos

- Determinar el ambiente musical en el que Villalobos desarrollará su estilo.
- Analizar la vida del compositor, atendiendo principalmente a los hechos que marcaron su estilo.
- Establecer qué corrientes o compositores influyeron al músico brasileño a la hora de establecer su estilo.
- Determinar a quién dedicó las obras escogidas y cómo pudo influir en su composición.
- Determinar el argumento de los trabajos seleccionados.

3. DESARROLLO

Para conseguir alcanzar tanto el objetivo principal como los específicos anteriormente descritos, he considerado que lo más adecuado sería abordar la totalidad de los hechos que rodean a Villa-Lobos desde puntos de vista históricos, musicales y biográficos, para sintetizarlos posteriormente en el estilo compositivo que desarrolló. De esta forma, y una vez asimiladas sus características, se podría proceder a la aplicación de las mismas en las obras que se interpretarán en la defensa del proyecto.

El estudio acerca de los factores que rodean al compositor se ha llevado a cabo

intentando seguir el orden más lógico posible, estructurándolo de la siguiente forma:

3.1 Contexto histórico y musical

Se ha llevado a cabo un comentario del contexto que antecedió a Heitor Villa-Lobos. Esencialmente se ha tratado lo que corresponde a los antecedentes musicales, ya que, bajo mi punto de vista, son los que más influencia ejercieron en el compositor. Los hechos políticos y sociales se analizarán en menor medida, siempre relacionándolos con la creación del estilo musical popular que caracteriza a Brasil y que tanto supuso en la propia identificación musical de nuestro compositor.

De esta forma, tomarán importancia periodos como, por ejemplo, la colonización, en la que comenzaron a mezclarse elementos propios de culturas muy diferentes, que desembocarán en la creación de un estilo único. Esto se potenciará con la trata de esclavos que se dará hasta mediados del siglo XIX. También fue esencial la popularidad que poco a poco fue adquiriendo la música, que permitió que estuviera al alcance de todas las clases sociales y no solo de los más adinerados.

Todo esto lo vivirá Villa-Lobos en primera persona, desde sus viajes por el país hasta sus andanzas en grupos callejeros, lo que dotará a su música de unos toques urbanos y populares muy singulares.

3.2 Vida

El estudio biográfico del compositor ha sido uno de los puntos que más extensamente se han tratado. Es fundamental conocer todas las etapas de su vida, así como la repercusión que cada una le supuso a la hora de crear su estilo y de evolucionar como compositor. De esta forma conoceremos lo que más le interesó a lo largo de su carrera y cuál fue su evolución a lo largo de los años.

Como se puede observar en el proyecto, este apartado se divide en cuatro puntos, cada uno dedicado a un momento relevante de la vida de Villa-Lobos. En primer lugar se tratará su juventud, en la que destacan sus viajes y sus primeros contactos con la música popular y la clásica. A continuación hablamos de un periodo en el que se le empieza a reconocer nacional e

internacionalmente como compositor. De esta forma, será invitado en numerosas ocasiones a representar a Brasil en cuanto a música clásica de vanguardia se refiere, lo que le abrirá las puertas de Europa, concretamente de Francia. Así pues, se trasladará a este país, esencial a la hora de comentar su obra ya que es brutal la cantidad de elementos que el compositor asimila, incorporándolos a sus creaciones, gracias también al contacto con personalidades musicales de primera fila. La siguiente etapa se convirtió en un punto de inflexión en su país de origen, donde se le dará la oportunidad de introducir cambios muy significativos en el sistema de educación musical. Esto posibilitará que se le reconozca en Brasil de la misma manera que ya lo hacían en gran parte del mundo, sobretodo en Europa. Por último, este reconocimiento hace que viaje a Asia y a Estados Unidos, donde seguirá rodeándose de los personajes más relevantes del mundo musical. Finalmente, cabe destacar la gran actividad de sus últimos años pese al diagnóstico de cáncer de vejiga en 1948. Fallecerá en Río de Janeiro en 1959.

3.3 Obra

Este apartado es el más extenso del proyecto y en él confluye todo lo tratado anteriormente. De esta forma, la información expuesta en el resto de apartados se utilizará, en primer lugar para redactar una serie de características generales de la obra del compositor brasileño, y en segundo lugar para comentar individualmente cada una de las obras que se interpretarán. Estas características se dan en el grueso de su obra, si bien, como se comenta, es muy difícil agruparlas dentro de una misma corriente. De esta forma, podemos decir que la mayoría de elementos comunes en los trabajos de este autor se corresponden con las aportaciones que le supuso el contacto con la música popular desde temprana edad. Estos rasgos, unidos a los particulares de cada pieza que este proyecto trata, se comentan en una serie de apartados que siguen a este análisis de los rasgos generales, que actúa a modo de introducción.

Las piezas que se han seleccionado son obras clave en el repertorio del fagot, ya sea como instrumento solista o como miembro de alguna formación camerística. Las obras, por orden de comentario y de interpretación serán las siguientes:

- *Bachiana brasileira n° 6* para flauta y fagot
- *Ciranda das sete notas* para fagot y orquesta de cuerdas (piano)
- *Quatuor* para flauta, oboe, clarinete y fagot

Cada una de estas obras se comentará en base a los rasgos principales que caracterizaban la producción del compositor. Así pues, primero se procederá a comentar directamente la partitura y seguidamente se expondrá una idea más o menos general acerca de la interpretación que se pretende llevar a cabo. Todo intentará reflejarse de la mejor manera posible en la parte correspondiente al recital, siempre buscando crear una versión que se ajuste a los rasgos estilísticos que corresponden a esta corriente musical aunque, por supuesto, personal.

4. METODOLOGÍA

A la hora de desarrollar el presente proyecto, se han seguido una serie de pasos fundamentales con el fin de alcanzar los objetivos marcados. Se ha intentado que el avance fuera de la manera más natural posible, al igual que durante el desarrollo del proyecto, de forma que cada paso fuera completando al anterior y adelantando lo que estaba por venir. Así pues, se ha buscado que la elaboración del Trabajo de Fin de Grado siguiera una línea lógica, facilitando así su asimilación y su aplicación.

En cuanto a los métodos empleados, podemos diferenciar entre los llevados a cabo en la parte práctica y en la parte teórica. No obstante, se han tratado de manera que estuvieran siempre conectados, llegando a ejercer una influencia mutua. Por tanto, al redactar la metodología del proyecto, se hará en orden de realización.

En primer lugar, lo que personalmente considero como el detonante del desarrollo del proyecto fue el interés que me producía la obra de Heitor Villa-Lobos. Por supuesto había escuchado la *Ciranda das sete notas* anteriormente, ya fuera en clases de compañeros, conciertos o en plataformas digitales. Sin embargo, nunca antes había escuchado obras de cámara en las que participara el fagot. Poco a poco fui buscando en su catálogo hasta que, llegado a un punto, dos obras destacaban por encima del resto. Se trataba de la *Bachiana Brasileira n° 6*, para flauta y fagot, y el *Quatuor*, para cuarteto de maderas (flauta, oboe, clarinete y fagot). Fue el interés que estas obras me producían, junto con la dificultad y el reto personal que suponía interpretarlas lo que finalmente me llevó a elegir que formaran parte de mi Trabajo de Fin de Grado. De esta forma, tras reflexionar acerca del tema que podría desarrollar junto con la interpretación de las obras seleccionadas, así como de las posibilidades

que me ofrecía, decidí encaminar el proyecto hacia la música del genio brasileño Heitor Villa-Lobos.

Comencé a estudiarme la *Ciranda das sete notas*, ya que podría decirse que era la más exigente en cuanto a la parte de fagot se refiere. Más adelante descubriría que esto no era del todo cierto, pero si me daba algo de tiempo para poder realizar las gestiones necesarias con el fin de encontrar compañeros que me ayudaran a llevar a cabo la interpretación de las obras de cámara. Por lo que a la ciranda se refiere, la había trabajado con anterioridad, pero nunca había llegado a interpretarla en un recital. Ese fue un primer objetivo: interpretarla en una audición al comienzo del curso 2014/2015. Una vez llevada a cabo la ejecución de la obra, me dediqué a revisarla periódicamente, intentando mejorar todo lo posible.

Mientras la estudiaba, tanto para el primer recital como después del mismo, comparaba la edición en papel con el manuscrito proporcionado por el Museo Villa-Lobos con el fin de fundamentar lo mejor posible mi versión. También comencé con la elaboración de la parte escrita del proyecto, lo que me ayudó a profundizar enormemente en las piezas que estaba estudiando.

En cuanto a las obras de cámara, su estudio se ha ido de realizando paralelamente. Ha sido esencial para llevarlas a cabo el interés que el resto de miembros de los grupos han mostrado, interesándose en los avances que yo mismo iba realizando en la investigación de las obras y del compositor para poder llevar a cabo conjuntamente las ideas propuestas. Concretamente, en el estudio de la *Bachiana brasileira n° 6* también fue esencial la aportación tanto del manuscrito original de Villa-Lobos como del primer borrador de la obra por parte, de nuevo, del Museo Villa-Lobos.

También cabe destacar las posibilidades de mejorar la versión de la obra que poco a poco iban brindando los datos obtenidos en la investigación llevada a cabo.

Conforme iba avanzando, mi tutora Celia Villora Martínez me iba orientando, tanto en la parte teórica y la investigación en sí, como en la ejecución de las obras.

Así mismo, cabe destacar algunas decisiones metodológicas que han sido fundamentales para la preparación del proyecto. De esta forma, las decisiones metodológicas que en las que ha intervenido tanto el grupo completo como mi tutora han sido las que afectan a la compatibilidad de horario, las relacionadas con la distribución temporal de la materia y las tomadas en base a la distribución del espacio. Todo esto adquiere una importancia bastante

considerable en este caso, ya que la música de cámara ocupa una parte esencial en el proyecto.

Finalmente, fui redactando primero el proyecto y después la memoria, siguiendo el orden que he comentado en el apartado anterior, intentando siempre hacerlo de la manera más lógica con el fin de aumentar la capacidad de asimilación por mi parte, y facilitar la comprensión de lo tratado por parte de los presentes en la exposición o de los que decidieran leer el TFG.

5. FUENTES CONSULTADAS

A la hora de elaborar el presente Trabajo de Fin de Grado, ha sido fundamental la ayuda de mi tutora Celia Villora Martínez, que me ha orientado tanto en la parte práctica, aconsejándome en aspectos relacionados con la interpretación de todas las obras, como en la elaboración de la parte escrita, ayudándome principalmente con la organización de la misma.

En cuanto a la interpretación de las obras escogidas y concretamente de la *Ciranda das sete notas*, al ser clave en el repertorio del instrumento, he recibido consejos de fagotistas como Javier Aragón, solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Pieter Nuytten, solista de la Orquesta Filarmónica de Róterdam y de la Orquesta de la Radio de Berlín, y de Bram van Sambeek, ex solista de la Orquesta Filarmónica de Róterdam y solista internacional. Todos ellos me han explicado su punto de vista de la obra, así como elementos a destacar para enriquecer la puesta en escena. También me han aportado algunos datos y curiosidades, como es el caso de Bram, ya que recientemente ha incluido esta obra en la grabación de un CD y estaba al tanto de algunos detalles.

En el caso de la *Bachiana brasileira*, será Juliette Hurel, flautista solista de la Orquesta Filarmónica de Róterdam la que proporcione ideas acerca de su interpretación.

Por otro lado, más relacionada con la parte teórica del proyecto, aunque perfectamente aplicable a la práctica, se encuentran las numerosas aportaciones del Museo Villa-Lobos de Rio de Janeiro, con el que me puse en contacto una vez decidida la temática a tratar. Esta colaboración ha sido esencial para la elaboración de prácticamente todo el trabajo, ya que además de aportar información muy útil, como detalles sobre las dedicatorias de las obras, las fechas de los estrenos o qué músicos los llevaron a cabo, así como recomendación de

bibliografía, ha contribuido facilitando el acceso a manuscritos originales del autor. Esto será algo clave para comentar las obras, tal y como se puede observar en el proyecto.

6. ESTIMACION DE MEDIOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN

A la hora de hablar de los medios que se han necesitado para llevar a cabo este Trabajo de Fin de Grado, podemos diferenciar los empleados en la elaboración de la parte escrita y los utilizados en la práctica.

Para poder realizar la parte escrita, han sido necesarios los libros, artículos, archivos y todo tipo de documentos en general que me han permitido profundizar en el tema en cuestión. También ha sido imprescindible el uso herramientas que han facilitado enormemente la redacción del proyecto.

Por supuesto, el uso de mi instrumento ha sido primordial para poder interpretar mi parte musical de la defensa. Actualmente utilizo un fagot de sistema alemán de la casa Püchner modelo 23 compacto, al que le incorporo un tudel BC1 de la misma firma, seleccionado personalmente en la fábrica, con sede en Nauheim, Alemania. En cuanto al material empleado para la fabricación de las cañas, actualmente no me limito a uno solo, sino que alterno entre las marcas Rieger, Rigotti, Medir y Danzi, a lo que habría que añadir las numerosas herramientas y materiales que son necesarios para poder elaborarlas.

Pero si ha habido algo clave para poder interpretar las obras han sido los medios personales. De esta forma, para la realización de la *Ciranda das sete notas* cuento con la colaboración de Marian Peón, pianista acompañante del aula de fagot. Por otro lado, para la interpretación de las obras restantes, contaré con la colaboración de antiguos alumnos del centro y compañeros fuera del mismo. Se trata de Víctor Herrero Pareja al clarinete, Francisco José Moreno Carmona al oboe y José Luis Berral Rodríguez a la flauta, quien además de acompañarme en la ejecución del cuarteto de maderas, lo hará en la *Bachiana brasileira*.

7. VALORACIÓN CRÍTICA

Desde un punto de vista constructivo, he de decir que la principal dificultad que me he encontrado a la hora de realizar el TFG ha sido la escasez de información, no tanto del compositor en sí, pero sí de las obras escogidas. A esta falta de información hay que añadir que en todos los casos, el idioma no era mi lengua materna, si bien en una amplia mayoría no se trataba siquiera del inglés, siendo el portugués el idioma en que se encontraban, por ejemplo, la mayoría de artículos y entrevistas consultadas. Sin embargo, esto ha ayudado a que mi interés por el tema tratado aumentara considerablemente, llegando incluso a preguntar a amigos conocedores de estas lenguas algunas dudas relacionadas con las traducciones.

En cuanto a la elaboración del mismo, cabe destacar las diferencias entre apartados, sobre todo a la hora de plasmar mis ideas acerca del tema tratado. De esta forma, puntos como por el ejemplo el análisis biográfico del compositor o los antecedentes musicales han seguido un patrón más convencional, mientras que otros, como el referido a las obras y sus características, me han permitido una reflexión más profunda y una escritura más personal.

En general, tanto durante la elaboración del proyecto como de la memoria, he tratado de seguir el orden más coherente posible, con el fin de facilitar la exposición y lectura del trabajo.

Personalmente, pienso que la elaboración de este tipo de trabajos aporta al intérprete una serie de conocimientos esenciales acerca de la interpretación de las obras que va a llevar a cabo, ya que, además de mejorarla, le aportan la solidez necesaria para que incluso el público sea consciente del dominio que el músico tiene del repertorio. Por eso me atrevería a decir que este tipo de profundizaciones teóricas que acompañan el estudio práctico de las obras pertenecientes al repertorio de un instrumento no deberían limitarse al último año de carrera: debería ser algo que, ya desde los comienzos de un músico como estudiante, se exigiera de forma más habitual.

Conforme a lo que refiere a este proyecto, me encuentro muy satisfecho una vez finalizada su elaboración, ya que, bajo mi punto de vista, he sido capaz de cumplir todos los objetivos que se especificaban anteriormente en la presente memoria, con su consecuente aportación a mi formación como músico.

8. CONCLUSIONES

Podemos concluir este TFG comentando las aportaciones más destacables de su elaboración.

La introducción del proyecto ha permitido reflexionar sobre los aspectos generales de cómo se ha podido llegar a la situación en la que se desarrolló Villa-Lobos, en cuanto a composición, estilo, tratamiento de instrumentos... se refiere. También hace posible establecer un nexo con la actualidad de la música clásica, dada la proximidad, relativa, de la época que abarca el proyecto. Además, el hecho de incluir un contexto histórico-musical ha permitido conocer las características de una música muy rica, como es la popular brasileña, así como su origen. De esta forma, nos damos cuenta de lo importante y beneficiosa que puede llegar a ser la diversidad de culturas a la hora de hablar de música.

En cuanto a la parte central del proyecto, la que trata la vida y obra de Heitor Villa-Lobos, podemos decir que refleja los pasos que genios como este compositor siguen a lo largo de su trayectoria, y cómo llegan a hacerse un hueco en la historia de la música. Llama también la atención la intención de nuestro compositor de mantenerse fiel a su propio estilo durante toda su carrera, evolucionando claro está, pero siempre siguiendo su propio criterio, sin sucumbir a la crítica.

Todo esto nos hace posible una reflexión acerca de cómo quería Villa-Lobos que su música fuera interpretada y nos permite construir una versión personal de las obras seleccionadas con una base muy bien fundamentada.

Concluye, por tanto, un proyecto que, en definitiva, busca reflejar la madurez musical que se ha alcanzado tras cuatro intensos años de estudios en el Conservatorio Superior de Música "Rafael Orozco" de Córdoba.

9. BIBLIOGRAFÍA

- APPLEBY, David P. *Heitor Villa-Lobos: a bio-bibliography*. Nueva York: Greenwood Press, 1988.
- BÉHAGUE, Gerard. *The new Grove dictionary of music and musicians*. 2º ed. Londres: Macmillan, 2001.
- BÉHAGUE, Gerard. *Heitor Villa-Lobos: the search for Brazil's musical soul*. Austin: ILAS, 1994.
- GUÉRIOS, Paulo Renato. *Heitor Villa-Lobos*. Río de Janeiro: FGV, 2003.
- GRICE, Janet. «Popular styles in Brazilian chamber music». *The Double Reed*. 2004, nº XXVII, pp. 93-102.
- GROUT, Donald J. PALISCA, Claude V. *Historia de la música occidental*. 5º ed. Madrid: Alianza Música, 2006.
- JUSTI, Luis Carlos. «Considerações sobre a interpretação do 1 movimento do Duo para oboé e fagote de Villa-Lobos baseadas em entrevista com Noel Devos». *Debates Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Música Centro de Letras e Artes da UNIRIO*. 2007, pp. 61-94.
- JUSTI, Paulo. «De Villa-Lobos, uma Ciranda além das sete notas». *Revista Música*. 1992, vol. 3, pp. 173-183.
- MUSEU Villa-Lobos. *Villa-Lobos, sua obra*. 2º ed. Río de Janeiro: MEC/Museu Villa-Lobos, 1972.
- PEPPERCORN, Lisa. *Villa-Lobos*. Londres: Omnibus Press, 1989.
- VILLA-LOBOS, Heitor. *Bachiana brasileira nº6* [música impresa]. Nueva York: Associated Music Publishers, 1946.
- VILLA-LOBOS, Heitor. *Ciranda das sete notas* [música impresa]. Estados Unidos: Southern Music Publishing Co, 1961.
- VILLA-LOBOS, Heitor. *Quatuor pour grande flûte, hautbois, clarinette et basson* [música impresa]. París: Editions Max Eschig, 1955.