

CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS
FUNDACIÓN CULTURAL HISPANO-BRASILEÑA
AULA HEITOR VILLA-LOBOS DE ESTUDIOS MUSICALES

CICLO HEITOR VILLA-LOBOS IN MEMORIAM

DEL 12 AL 27 DE JUNIO DE 2009
PALACIO DE MALDONADO

In Memoriam:

Heitor Villa-Lobos en la creación musical brasileña

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) comenzó su carrera musical desde lo más humilde, como músico de café tocando el violonchelo, para transformarse gradualmente en un hito, un auténtico símbolo nacional del país y referente indiscutible para las generaciones posteriores de compositores. Su música adoptó un significado reconocido como auténticamente nacional, que fue irremediablemente seguido, o refutado, por los compositores posteriores. Heitor Villa-Lobos desarrolló un mundo musical que, durante mucho tiempo, se ha identificado con el auténtico sonido brasileño representante del alma de la Nación. Este hecho, unido a la incursión del compositor en el campo de la docencia y del desarrollo pedagógico de la música en Brasil, convierten a Villa-Lobos en un personaje imprescindible para conocer la historia oficial de la música brasileña.

Una de las facetas fundamentales en la evolución de su lenguaje musical aparece en sus narraciones de los viajes que realizó por diversas zonas del país. Independientemente de la finalidad real de dichos viajes, hecho que no se puede verificar por falta de fuentes y porque el propio Villa-Lobos los mitificó y llenó de misterios e historias a lo largo de su vida –muchas de ellas poco creíbles -, lo cierto es que el compositor utilizó estos viajes para explicar su propia música, lo que definió su obra en gran medida. De esta manera, el autor se sitúa dentro de la corriente nacionalista tan propia de las vanguardias de principios del siglo XX, donde, tanto en Europa como al otro lado del Atlántico, los compositores buscaban en la esencia más profunda del pueblo (entendido en su más amplia acepción) las raíces para forjar su música.

El propio Villa-Lobos narraba con frecuencia anécdotas de sus viajes y su relación con las tribus del Amazonas más profundo, lo que, al margen o no de su veracidad, ayudó a construir una imagen en torno a

su propia obra cargada de exotismo y fantasía. Por ejemplo, en un artículo escrito para el periódico O Globo de Rio de Janeiro el 18 de octubre de 1930, Villa-Lobos definía en los siguientes términos la reacción de los miembros de estas tribus al interpretar con su guitarra distintas obras musicales:

“Las progresiones de acordes consonantes que tocaba con mi guitarra tenían una recepción desalentadora, sin embargo mis improvisaciones sobre ritmos indígenas provocaba el entusiasmo de los indios. Este fue uno de los más bonitos éxitos de mi carrera como instrumentista”.

De alguna manera, con la narración de estos hechos Villa-Lobos consigue legitimar su propio lenguaje musical. El indio del Amazonas, analizado como el representante de la esencia de la nación no corrompida por el mundo occidental, aparece vibrando ante la “auténtica” música brasileña, basada en ritmos indígenas sobre los que el propio compositor improvisa. Villa-Lobos, con este tipo de ejemplos, desea mostrarse auténtico y original. Un compositor único, con experiencias únicas, situado además en un contexto como el mundo occidental de las primeras décadas del siglo XX, donde lo exótico y lo pintoresco tenía un considerable éxito. En la década de 1920, cuando Villa-Lobos residía en París, estas historias que envolvían al personaje tuvieron un gran éxito, forjando así su figura y recepción posterior.

Este éxito del nacionalismo más exótico (también denominado “nacionalismo periférico”) propició que muchos Estados, habitualmente no presentes en la programación de conciertos, encontraran un hueco dentro del canon musical entrando a formar parte del repertorio. Así, aparecen autores como Villa-Lobos en relación a Brasil, pero también Manuel de Falla en relación a España o Alberto Ginastera como representante de Argentina.

La figura de Villa-Lobos también se encuentra especialmente unida al desarrollo de la modernidad en Brasil. Se suele marcar como nacimiento de este mundo moderno la fecha de 1922, cuando un centenar de intelectuales se reunieron en São Paulo para conmemorar el

centenario de la Independencia del País en lo que decidieron llamar “La semana de la música moderna”. Villa-Lobos fue invitado como representante del mundo musical, y este hecho le ayudó a desarrollar su vertiente nacionalista de vanguardia. Ya en estos años, el lenguaje de Villa-Lobos se había desarrollado en sus dos puntos fundamentales: el abandono de la tonalidad y de los procedimientos del mundo romántico europeo para construir un vocabulario musical distintivamente brasileño. Esta ideología estética de Villa-Lobos tuvo un enorme éxito y marcó definitivamente la estética musical del periodo.

Junto a su trabajo como compositor, es también fundamental el desarrollo de Villa-Lobos en el campo de la educación musical en Brasil. En 1930, Villa-Lobos presentó un plan a la Secretaría de Estado de Educación en Brasil, donde mostraba el precario estado de la educación musical y apuntaba diversas propuestas de mejora. En este programa de mejora, que fue desarrollado en gobiernos posteriores, no sólo se incluía la música en la educación reglada, sino que también se contemplaba la educación musical de la masa social a través de la creación de corales, que debían cantar prioritariamente música brasileña. Dentro de este desarrollo social se llegaron a realizar conciertos multitudinarios donde llegaron a intervenir 30.000 cantantes y 1.000 músicos de banda. Como afirmaba el musicólogo Gerard Béhague, el propio Villa-Lobos era plenamente consciente en su programa educativo de la importancia que tenía esta masa social como potencial instrumento de ideología política para desarrollar un auténtico fervor nacional. Como parte de esta labor en el mundo de la educación, en 1945 Villa-Lobos colaboró con la fundación de la Academia de Música Brasileña, centro básico para el desarrollo profesional de la música del país.

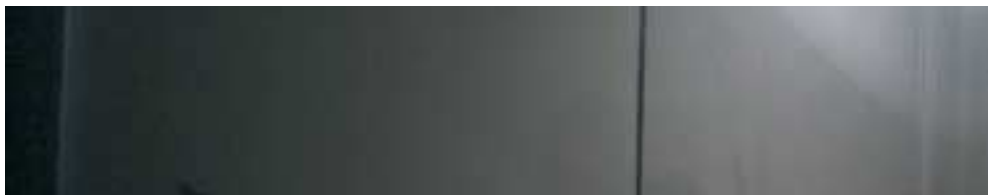
Esta institución fue uno de los primeros centros para el desarrollo institucional de la composición musical, al que siguieron otras actividades posteriores. En los años 60, São Paulo se transformará en el centro fundamental de las vanguardias musicales en Brasil. Allí aparecerá el Grupo de Compositores “Música Nueva” formador por Gilberto Mendes, Damiano Cozzella, Willy Corrêa de Oliveira y Rogério Duprat. Estos compositores abandonaron en gran medida los presupuestos nacionales hacia la experimentación y el serialismo. En 1966 aparecerá otro grupo de autores, el “Grupo de Bahía”, capitaneado por Ernst Wid-

mer. Este segundo grupo, bastante más ecléctico, fue constituido más como unión de distintas personalidades que como un grupo con finalidad común.

Posteriormente, las Bienales Brasileña de Música Contemporánea (1975-97), o la creación de la Sociedad Brasileña de Música Contemporánea, han desarrollado espacios idóneos para la creación musical, así como cierta conciencia de grupo entre los compositores brasileños. A ello hay que sumar la creación, en los años 80, de laboratorios electroacústicos de composición en las principales universidades del país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, o Bahía. A todos estos espacios dedicados a la profesionalización y difusión de la música del país, debemos unir el “Aula Heitor Villalobos” del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, inaugurada en memoria del compositor brasileño que mayor proyección internacional ha tenido en el siglo XX.

María Palacios

Universidad de Salamanca

Aula de Estudios e Interpretación Musicales

Heitor Villa-Lobos

Con el insigne compositor carioca en el recuerdo, el Aula promoverá investigaciones, conciertos, conferencias, mesas redondas, concursos y publicaciones, siempre con un hilo conductor común: la música en sus diversas formas de expresión. Asimismo, el Aula será la encargada de organizar la “Bienal Heitor Villa-Lobos”, un certamen destinado a instrumentistas con alto talento musical que se organizará en colaboración con el Conservatorio Superior de Música y la Cátedra de Musicología de la Universidad de Salamanca.

Bajo el nombre de este gran creador, se escucharán piezas musicales de raíz brasileña, española y de otros países, estas últimas especialmente programadas pensando en la numerosa representación de alumnos brasileños que se forman en la universidad de Salamanca.

Formando parte de este Aula, se presentará al público en septiembre de este año el Primer Concurso Internacional de Guitarra Heitor Villa-Lobos, que tendrá lugar del 04 al 08 de mayo 2010.

11 de junio - 20:00

Palacio de Maldonado

CICLO GRANDES CONCIERTOS

GUIARRA CLÁSICA-HEITOR VILLA-LOBOS, IN MEMORIAM
HUGO GELLER

HUGO GELLER, argentino nacionalizado español, comenzó sus estudios musicales en la Escuela de Música de Paraná, su ciudad natal. Termina sus estudios superiores en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires, siendo discípulo de Walter Heinze y Jorge Martínez Zárate. En 1981 obtiene la Medalla de Oro y el Premio Fin de Carrera. Alterna su actividad docente en cursos y seminarios, con su trayectoria como concertista en numerosos festivales internacionales. Es subvencionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para ofrecer una gira por EE.UU. y Venezuela en Homenaje a Manuel de Falla en el 50º Aniversario de su Muerte. Su última gira por Japón, Tailandia, Polonia y Austria fue un gran éxito de crítica y público. Entre sus premios destacan el 1º Premio del Festival de Villaguay (Argentina), el 1º Premio del "Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo de Buenos Aires" (Argentina), el 1º Premio "Círculo Guitarrístico Argentino". Buenos Aires, el 1º Premio "Prix de Virtuosité", Conservatoire National Rueil-Malmaison, París (Francia) y el 1º Premio Concurso Internacional de Guitarra "Andrés Segovia" Palma de Mallorca, entre otros. En la actualidad es Catedrático del Conservatorio Superior de Música de Salamanca.

I PARTE

1. MÁXIMO PUJOL

Tristango en vos
Preludio tristón
Don Julián

2. TRES PIEZAS LATINOAMERICANAS

Campos de la tarde-Walter Heinze
Preludio N° 3-Heitor Villa-Lobos
Danza del Altiplano-Leo Brouwer

3. DUSAN BOGDANOVIC

Jazz Sonatina
I. Allegro grazioso
II. Adagio espressivo
III. Allegro molto

II PARTE

4. ASTOR PIAZZOLLA

Dos Tangos
Triunfal
La muerte del ángel

5. MIGUEL LLOBET

Dos Canciones populares Catalanas
El testamento de Amelia
El noi de la mare

6. ALBERTO GINASTERA

Sonata Op. 47
Exordio
Scherzo
Canto y Finale

16 de junio - 20:00

Palacio de Maldonado

CONFERENCIA

VILLA-LOBOS Y LA INVENCIÓN DE LA MODERNIDAD EN
BRASIL

EDSON ZAMPRONHA

EDSON ZAMPRONHA, compositor, nacido en Río de Janeiro, actualmente reside y desarrolla su trabajo en España. Ha sido galardonado con diversos premios, entre los cuales destacan dos premios de la Asociación de Críticos de Arte de São Paulo, Brasil, y el Premio Sergio Motta, el más importante en Arte y Tecnología de Brasil, por la instalación sonora Atractor Poético realizada con el Grupo SCIArts. Sus obras han sido presentadas en algunas de las principales salas de conciertos del mundo como en el Auditorio 400 del Museo Nacional Reina Sofía en Madrid, en el CBSO Centre de Birmingham, Inglaterra y en el Teatro Municipal de São Paulo, Brasil. Sus composiciones están incluidas en dos CDs monográficos, llamados Sensibile y Modelagens, y en otros trece CDs lanzados por diferentes instituciones y sellos discográficos. Es Investigador y docente en la Universidad de Valladolid, España. Ha impartido múltiples cursos y conferencias en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, la Universidad de Manchester, Inglaterra, o el Centro Cultural São Paulo, Brasil. Es Doctor en Comunicación y Semiótica por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y es autor del libro Notação, Representação e Composição, publicado en São Paulo, Brasil.

18 de junio - 18:30

Palacio de Maldonado

SEMINARIO MUSICADO:

HEITOR VILLA LOBOS, VIDA Y OBRA

RICARDO TACUCHIAN Y FABIANE DE CASTRO

RICARDO TACUCHIAN presidente de la Academia Brasileña de Música. Posee la Graduación en Piano por la Universidade do Brasil y en Composición y Regencia por la Universidade Federal do Rio de Janeiro. Es doctor en Composición por la University of Southern California, 1990. Desarrolló una extensa actividad académica como Profesor Titular de Composición de la UNI-RIO desde 1995, Profesor Titular de Historia de la Música de la Escuela de Música de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1993/95 y como Profesor Visitante de la State University of New York at Albany, 1998. Es miembro del cuerpo editorial de la Revista de la ANP-POM y de la Revista de la Sociedade Brasileira de Música Contemporânea, y consultor ad hoc de CAPES, CNPq, FAPERJ, UERJ, The Rockefeller Foundation y John Simon Guggenheim Memorial Foundation, entre otras. Tacuchian es autor de cerca de 150 obras presentadas en cerca de mil conciertos en Europa, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Ha dirigido varias orquestas y conjuntos brasileños y norteamericanos.

FABIANE DE CASTRO, discípula de Nahim Marun, se licencia con Premio de Honor en la Cátedra de Piano de la Universidade Estadual Paulista (São Paulo, Brasil), amplía estudios de postgrado con Fernando Puchol en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, así como perfeccionamiento con pianistas como Cristina Ortiz, Abdel Rahman el Bacha, Achilli Picchi, Alexander Mndoyants, Caio Pagano, Fany Solter, Flávio Varani, Vanya Elias José, Yara Bernete, Zelia Chueke, Josep Colom, Aquiles Delle Vigne, Olivier Gardon y Dina Yoffe. Premiada en más de veinte concursos pianísticos nacionales e internacionales, Fabiane de Castro ha realizado conciertos en Europa y América Latina divulgando su CD "VILLA-LOBOS, A Prole do Bebê" y recibiendo excelentes críticas. Futuros proyectos incluyen un nuevo CD dedicado a las aguas con obras de Takemitsu, Ravel, Debussy y Liszt así como conciertos en España y Brasil.

1. PROLE DO BEBÊ Nº1 "AS BONECAS"

Branquinha, a boneca de louça
Caboclinha, a boneca de barro
O Polichinelo
A Bruxa, a boneca de pano

2. CHORO Nº5 "ALMA BRASILEIRA"

3. BACHIANAS BRASILEIRAS Nº4

1º mov. Prélude (Introdução)
4º mov. Danse (Miudinho)

4. HOMMAGE A CHOPIN

Noturno
A la Ballada

27 de junio - 22:30

Palacio de Maldonado

NOCHES BLANCAS EN EL PALACIO MALDONADO

CONCIERTO PARA PIANO Y VIOLONCHELO

MARÍA ELENA BARRIENTOS Y DIMITRI FURDNAJIEV

DIMITRI FURNADJIEV nació en Bulgaria, donde tempranamente estudió violonchelo en la Escuela Central de Música y en el Conservatorio Nacional de Sofía. En 1972 obtiene el Primer Premio del Concurso Nacional de Bulgaria de interpretación de obras de compositores búlgaros. En 1973 consigue el Diploma y Trofeo de Plata en el Concurso Gaspar Casadó de Florencia y un año más tarde se hace con el Primer Premio en el Concurso Nacional de Violonchelo de Bulgaria. Ha sido violonchelo solista de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, miembro de la Orquesta Nacional de España y actualmente forma parte del Trío Mompou, con quien ha grabado varios discos. Es profesor del Conservatorio "Padre Antonio Soler" de San Lorenzo del Escorial e imparte cursos de perfeccionamiento del violonchelo en el Conservatorio Superior de San Sebastián, Santander y Cullera. Es uno de los pocos violonchelistas que ha tenido el privilegio de tocar con el Stradivarius del Palacio Real que perteneció a Boccherini.

MARÍA ELENA BARRIENTOS .nace en Mérida, en el estado mexicano de Yucatán. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música de México donde fue alumna de Rodolfo Halffter en análisis musical. Fue Primera Arpista y Pianista Titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de México y de la Orquesta de la Ópera, participando en ambas como solista. Perfeccionó sus estudios con B. Flavigny, G. Demus y Angélica Morales van Sauer. Ha sido galardonada con los primeros premios del Concurso Panamericano de Piano Bernard Flavigny, Ernestina Hevia del Puerto, Concertismo de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música y Concurso Internacional de Música Contemporánea Olivier Messiaen, Royan (Francia). Becada en París, obtiene "Licence de Concert en Piano" y "Licence Libre en Harpe" en L'Ecole Normale de Musique donde estudia con Ivonne Loriod. Ha acompañado a músicos de la talla de Henryk Szeryng y J. P. Rampal. Desde su etapa en España en 1971, ha actuado como solista y en música de cámara, difundiendo la música contemporánea con el grupo Koan dirigido por José Ramón Encinar. Actualmente es catedrática de Repertorio Vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid.

1. HEITOR VILLA-LOBOS (1889-1957)

Sonata # 2
Allegro moderato
Andante cantabile
Allegro scherzando
Allegro vivace sostenito

2. HEITOR VILLA-LOBOS (1889-1957)

O canto do Capadocio
O trenzinho do caipira

3. ALBERTO GINASTERA (1916-1983)

Pampeana # 2

4. OSVALDO LACERDA (1927-)

Aria

5. MARCOS NOBRE

Desafío II

6. SERGIO V. CORRÉA (1934-)

Seresta

7. ALBERTO NEPOMUCENO (1864-1920)

Romance

8. BURLE MARX (1902-1990)

Sambatango de concierto

VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

CENTRO DE ESTUDIOS BRASILEÑOS

fundación Cultural **HISPANO** BRASILEÑA **FHCB**