

PROCESSOS COMPOSICIONAIS DE VILLA-LOBOS – CMU5600 – 2015

Professor Responsável: Paulo de Tarso Salles

Horário: quartas-feiras, das 9:00 às 12:00.

Área de Concentração: Musicologia

Linha de Pesquisa Práticas Interpretativas e Processos Criativos

EMENTA

A disciplina pretende abordar a obra de Heitor Villa-Lobos segundo perspectivas analíticas surgidas desde os anos 1960, buscando compreender os aspectos peculiares de sua técnica composicional.

TÓPICOS

1. Apresentação. Problemas na abordagem da obra villalobiana.
2. Os anos de formação.
3. Influência de Wagner e Debussy.
4. A ida a Paris. Os *Choros*.
5. Retorno ao Brasil: Vargas e *Bachianas*.
6. O Neoclassicismo da última fase: Sinfonias e Quartetos.
7. Identidade Nacional.

BIBLIOGRAFIA

AGAWU, Kofi. 1991. *Playing with Signs: a Semiotic Interpretation of Classic Music*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

AGAWU, Kofi. 2008. *Music as Discourse: Semiotic Adventures in Romantic Music*. Oxford: Oxford University Press.

ALBUQUERQUE, Joel. 2012a. "Simetria Inversional como fator de coerência no início do Choros no. 4 de Villa-Lobos". *Anais da I Jornada Discente do Programa de Pós-Graduação em Música ECA/USP*. São Paulo: USP. In: http://www.pos.eca.usp.br/sites/default/files/jornada_discente/ppgmus/joel_albuquerque_teorias_analise.pdf.

ALBUQUERQUE, Joel. 2012b. "Choros no. 4 e no. 7 de Villa-Lobos: dois procedimentos diferentes envolvendo o uso de eixo de simetria como fator estrutural". *Anais do 2º Simpósio Villa-Lobos*, pp. 275-288. São Paulo: USP.

ALBUQUERQUE, Joel. 2014. *Simetria Intervalar e Rede de Coleções: Análise Estrutural dos Choros nº4 e Choros nº7 de Heitor Villa-Lobos*. São Paulo: Universidade de São Paulo, dissertação de mestrado.

ALBUQUERQUE, Joel e SALLES, Paulo de Tarso. 2012. "Análise Estrutural do início do Choros no. 4 de Heitor Villa-Lobos: Procedimentos Texturais e Uso de Simetrias". *Anais do XXII Congresso Nacional da ANPPOM*. João Pessoa, PB: UFPB.

ALBUQUERQUE, Joel e SALLES, Paulo de Tarso. 2013. "Choros no. 7 de Villa-Lobos: rede de coleções simultâneas". *Anais do XXIII Congresso Nacional da ANPPOM*. Natal, RN: UFRN.

AMORIM, Humberto. *Villa-Lobos e o violão*. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Música, 2009.

- ANDRADE, Mario de. *O ensaio sobre a música brasileira* [1928]. 3ª ed., São Paulo: Livraria Martins Editora, 1972.
- ANDRADE, Mario de. 2013 [1933]. *Música doce música*. Rio de Janeiro Nova Fronteira. Recurso digital (e-book).
- ANDRADE, Mario de e Alvarenga, Oneyda. 1984. *Os Cocos*. São Paulo: Duas Cidades.
- ANTOKOLETZ, Elliott. 2011. "From polymodal chromaticism to symmetrical pitch construction in the musical language of Villa-Lobos." *Revista Brasileira de Música*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 265-276, Jul./Dez. 2011.
- 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.
- BÉHAGUE, Gerard. 1994. *Heitor Villa-Lobos: the Search of Brazil's Musical Soul*. Austin: University of Texas Press.
- BÉHAGUE, Gerard. 1984. "Patterns of Candomblé Music Performance: An Afro-Brazilian Religious Setting." In: BÉHAGUE, G. (org.). *Performance Practice: Ethnomusicological Perspectives*. Westport: Greenwood Press.
- BÉHAGUE, Gerard. 2006. "Indianism in Latin American Art-Music Composition of the 1920s to 1940s: Case Studies from Mexico, Peru, and Brazil". In: *Latin American Review*, v. 27, n. 1, 2006. p. 28-37.
- BÉHAGUE, Gerard. Review Tarasti's Villa-Lobos. In: *Latin American Music Review*. Austin, Tx., University of Texas, v. 17, n. 1, p. 82-85, 1996.
- BÉHAGUE, Gerard. 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, 1976.
- BOULEZ, Pierre. *Apointamentos de aprendiz*. São Paulo: Perspectiva, 1995.
- COELHO DE SOUZA, Rodolfo. 2010. "Hibridismo, Consistência e Processos de Significação na Música Modernista de Villa-Lobos". *Ictus*, v. 11, n. 2. Salvador: UFBA [The Federal University of Bahia State].
- COHN, Richard. 2012. *Audacious Euphony: Chromatic Harmony and the Triad's Second Nature*. New York: Oxford University Press.
- COHN, Richard. 1998. "Introduction to Neo-Riemannian Theory: A Survey and a Historical Perspective." *Journal of Music Theory*, 42(2): 167-180.
- COHN, Richard. 1996. "Maximally Smooth Cycles, Hexatonic Systems, and the Analysis of the Late-Romantic Triadic Progressions." *Music Analysis*, 15(1): 9-40.
- CORREA DE AZEVEDO, Luiz Heitor. 1950. *Música e músicos do Brasil: história, crítica, comentários*. Rio de Janeiro: Casa do Estudante.
- CORREA DE AZEVEDO, Luiz Heitor. 1956. *150 Anos de Música no Brasil*. Rio de Janeiro: José Olympio.
- CORREIA DO LAGO, Manuel. "A música do século XX no acervo Janacopoulos/UNI-RIO". In: *Brasiliãna*, 2, maio de 1999. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Música, 1999.
- CORREIA DO LAGO, Manuel. *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.
- COSTA, Rogério L. M. 2012. "O cavaleiro de pau: devir-criança e molecularização na obra de Villa-Lobos". In: Salles, Paulo de Tarso and Oliveira, Ísis B. (ed.). 2012. *Anais do Segundo Simpósio Villa-Lobos*. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Música, ECA/USP, pp. 160-175.
- CROOK, Larry. 1999. "Northeastern Brazil". In: SCHECHTER, John (ed.) *Music in Latin American Culture: Regional Traditions*. New York: Macmillan, pp. 192-235.
- ESTRELLA, Arnaldo. 1946. "Música de Câmara no Brasil". In: *Boletim Latino Americano de Música*, v.6, Abril, pp. 255-282.
- ESTRELLA, Arnaldo. 1970. *Os Quartetos de Cordas de Heitor Villa-Lobos*. Rio de Janeiro: MEC/Museu Villa-Lobos.
- FABRIS, Annateresa. *O futurismo paulista: hipóteses para o estudo da chegada da vanguarda ao Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1994a.
- FABRIS, Annateresa. (org.). *Modernidade e modernismo no Brasil*. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1994b.

FELICÍSSIMO, Rodrigo and Jardim, Gil. 2013. "Interface entre os processos criativos de Paul Klee e H. Villa-Lobos: gráficos para gravar as Melodias das Montanhas". *Opus*, Porto Alegre, v. 19, n. 1, p. 47-70, jun. 2013.

FELICÍSSIMO, Rodrigo P. 2014. *Estudo Interpretativo da Técnica Composicional Melodia das Montanhas, utilizada nas peças orquestrais: New York Sky-Line Melody e Sinfonia No. 6 de Heitor Villa-Lobos*. São Paulo, SP: USP [The University of São Paulo], doctoral thesis.

FERNANDEZ, Oscar L. 1946. "A contribuição harmônica de Villa-Lobos para a música brasileira". *Boletim Latino Americano de Música*, V/6, abril: 283-300.

FERRAZ, Silvio. 2012. "Estudo da gênese composicional de Rudepoema de H. Villa-Lobos". In: SALLES, Paulo de Tarso e OLIVEIRA, Ísis B. (ed.). 2012. *Anais do Segundo Simpósio Villa-Lobos*. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Música, ECA/USP, pp. 210-227.

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, 1973.

FORTE, Allen. 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*. 2ª ed. Curitiba: Editora do autor, 2009.

GUÉRIOS, Paulo R. "Heitor Villa-Lobos e o ambiente artístico parisiense: convertendo-se em um músico brasileiro". In: *Mana*, n. 9, v. 1, pp. 81-108, (disponível na Internet: <http://www.scielo.br/scielo>. ISSN 0104-9313/2003). Rio de Janeiro, 2003b.

GOLLIN, Edward. 1998. "Some Aspects of Three-Dimensional Tonnetz." *Journal of Music Theory*, 42(2): 195-206.

GRABÓCZ, Márta. 2009. *Musique, narrativité, signification*. Paris: L'Harmattan.

HATTEN, Robert. 1994. *Musical Meaning in Beethoven: Markedness, Correlation, and Interpretation*. Bloomington: Indiana University Press.

HATTEN, Robert. 2004. *Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, and Schubert*. Bloomington: Indiana University Press.

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.

KATER, Carlos. "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.

KATER, Carlos. "Villa-Lobos de Rubinstein". In: *Latin American Music Review*, v. 8, n. 2, pp. 246-253, 1987.

KATER, Carlos. "Villa-Lobos e a melodia das montanhas". In: *Latin American Music Review*, v. 5, n. 1, pp. 102-105, 1984.

KIEFER, Bruno. *Villa-Lobos e o modernismo*. Porto Alegre: Movimento, 1986.

KOSTKA, Stephan. *Materials and techniques of twentieth century music*. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 1999.

D'INDY, Vincent. 1909. *Cours de Composition Musicale. Deuxième Livre – Premier Partie*. Ed. Auguste Sérieyx. Paris: Durand.

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.

MONELLE, Raymond. 2006. *The Musical Topic: Hunt, Military, and Pastoral*. Bloomington: Indiana University Press.

MOREIRA, Gabriel. 2010. *O Elemento Indígena na Obra de Villa-Lobos: observações músico-analíticas e considerações históricas*. Florianópolis: UDESC, dissertação de mestrado.

NERY FILHO, Walter. 2012. *Os Voos do Passarinho de Pano e Análise dos Processos Composicionais na Suíte Prole do Bebê no. 2 de Heitor Villa-Lobos*. São Paulo: USP [The University of São Paulo State], dissertação de mestrado.

NEVES, José Maria. *Villa-Lobos, o choro e os choros*. São Paulo: Ricordi, 1977.

NEVES, José Maria. *Música contemporânea brasileira*. São Paulo: Ricordi Brasileira, 1981.

NÓBREGA, Adhemar. *Os choros de Villa-Lobos*. Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos, 1975.

NÓBREGA, Adhemar. (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.

NÓBREGA, Adhemar. *As Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos*. Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos, 1971.

OLIVEIRA, Jamary. "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 Gulbekian, 1998.

OLIVEIRA, Willy Corrêa de. Com Villa-Lobos. In: *O Estado de São Paulo*, versão online, 22 de Março de 2008.

PIEDADE, Acácio. 2009. "Tópicas em Villa-Lobos: o excesso bruto e puro". *1º Simpósio Villa-Lobos*. São Paulo: USP, pp. 127-134.

PIEDADE, Acácio. 2012a. "Música e retoricidade". *Anais do IV Encontro de Musicologia de Ribeirão Preto*. Ribeirão Preto, SP: USP, agosto de 2012.

PIEDADE, Acácio. 2012b. "Retoricidade e tópicos na música de Villa-Lobos". In: SALLES, Paulo de Tarso and OLIVEIRA, Ísis B. (ed.). 2012. *Anais do Segundo Simpósio Villa-Lobos*. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Música, ECA/USP, novembro 2012, pp. 70-82.

PIEDADE, Acácio. 2013a. "Rhetoricity in the music of Villa Lobos: musical topics in Brazilian early 20th-century music." In: PANOS, N., LYMPORIOUDIS, V, ATHANASOPOULOS, G., and NELSON, P. (org.). *Proceedings of the International Conference on Music Semiotics, in Memory of Raymond Monelle*. Edinburgh: The University of Edinburgh/IPMDS - International Project on Music and Dance Semiotics.

PIEDADE, Acácio. 2013b. "A teoria das tópicos e a musicalidade brasileira: reflexões sobre a retoricidade na música". *El oído pensante 1*. <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante>.

PILGER, Hugo. 2012. "Villa-Lobos e o violoncelo". Rio de Janeiro: *Anais do II SIMPOM 2012*, Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em Música.

PLESCH, Melanie, 2013. "Topic Theory and the Rhetorical Efficacy of Musical Nationalisms: the Argentine Case". In: PANOS, N., LYMPORIOUDIS, V, ATHANASOPOULOS, G., and NELSON, P. (org.). *Proceedings of the International Conference on Music Semiotics, in Memory of Raymond Monelle*. Edinburgh: The University of Edinburgh/IPMDS - International Project on Music and Dance Semiotics.

SALLES, Paulo de Tarso. 2005. "Tédio de Alvorada e Uirapuru: um estudo comparativo de duas partituras de Heitor Villa-Lobos". *Brasíliana*, no. 20, May, pp. 2-9.

SALLES, Paulo de Tarso. 2008. "Organização harmônica no movimento final do Quarteto de Cordas no. 15 de Villa-Lobos". *Anais do XVIII Congresso da ANPPOM*. Salvador: UFBA [The Federal University of Bahia], pp. 98-103.

SALLES, Paulo de Tarso. 2009. *Villa-Lobos: Processos Composicionais*. Campinas: Editora Unicamp.

SALLES, Paulo de Tarso. 2010. "Quarteto de Cordas no. 10 de Villa-Lobos: Densidade Temática e Releitura da Forma-Sonata". *Anais do XX Congresso da ANPPOM*. Florianópolis: UDESC, pp. 1608-1615.

SALLES, Paulo de Tarso. 2012a. "Haydn, segundo Villa-Lobos: uma Análise do Primeiro Movimento do Quarteto de Cordas no. 7 de Villa-Lobos". *Per Musi*, Revista Acadêmica de Música, no. 25, jan-jun. Belo Horizonte: UFMG, pp. 27-38.

SALLES, Paulo de Tarso. 2012b. "Quarteto de Cordas no. 2 de Villa-Lobos: Diálogo com a Forma Cíclica de Franck, Debussy e Ravel". *Música Hodie*, v.12 no. 1. Goiânia: UFG [The Federal University of Goiás], pp. 25-43.

SALLES, Paulo de Tarso. 2012c. "Villa-Lobos: Desafiando a Teoria e a Análise". *Anais do IV Encontro de Musicologia de Ribeirão Preto: Intersecções da Teoria e Análise*. Ribeirão Preto, SP (Brazil): FFCLRP/USP, pp. 81-95.

SALLES, Paulo de Tarso. 2013a. "National identity, modernity and other intertextual relations in the Ninth String Quartet of Villa-Lobos." In: PAWLOWSKA, Malgorzata and MALECKA, Teresa. *Music: Function and Value: Proceedings of the 11th International Congress on Musical Signification, 27 IX - 2 X 2010, Kraków, Poland, Volume 1: 684-697*.

SALLES, Paulo de Tarso. 2013b. "Villa-Lobos and Nationality Representation by Means of Pictorialism: Some Thoughts on Amazonas". In: PANOS, N., LYMPORIOUDIS, V, ATHANASOPOULOS, G., and NELSON, P. (org.). *Proceedings of the International Conference on Music Semiotics, in Memory of Raymond Monelle*. Edinburgh: The University of Edinburgh/IPMDS - International Project on Music and Dance Semiotics.

SALLES, Paulo de Tarso. 2014. "A concisão modernista da Seresta no. 9 (Abril) de Villa-Lobos". In: *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, n. 59, São Paulo: USP, pp. 79-96. <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i59p79-96>.

- SALLES, Paulo de Tarso e Oliveira, Ísis B. (ed.). 2012. *Anais do Segundo Simpósio Villa-Lobos*. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Música, ECA/USP. http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/ata/pos/ppgmus/Anais_do_Simposio_Villa-Lobos_rev_2014-libre.pdf.
- SALLES, Paulo de Tarso. “As cadências “wagnerianas” na música de Villa-Lobos: estilo e idiossincrasia”. Porto (POR): Casa da Música, I ENIM, Encontro Nacional de Investigação em Música, 2011. Não publicado.
- SALLES, Paulo de Tarso. “Análise do material harmônico nos compassos iniciais do Noneto de Villa-Lobos”. *Anais do XX Congresso da ANPPOM*, Florianópolis, UDESC, 2010a.
- SALLES, Paulo de Tarso. “Villa, ainda”. In: *Mbaraka, revista de música e dança da Fundação Padre Anchieta*. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2009b, pp. 118-126.
- SALLES, Paulo de Tarso. *Amazonas, by Villa-Lobos: objective strategies to construct a symbolic representation of nationality*. Roma (ITA): Università Sapienza, 2009c. Não Publicado.
- SALLES, Paulo de Tarso. *Villa-Lobos e il modernismo: dall'Europa ai tropici*. Roma (ITA): Università Roma Tre, 2009d. Não publicado.
- SALLES, Paulo de Tarso. *Aberturas e impasses: o pós-modernismo na música e seus reflexos no Brasil – 1970-1980*. São Paulo: Editora da Unesp, 2005a.
- SALLES, Paulo de Tarso. “As Três Marias de Villa-Lobos”. In: *Anais do Simpósio Internacional de Cognição e Artes Musicais – SINCAM*. Curitiba: UFPR – Departamento de Artes, 2005b.
- SALLES, Paulo de Tarso. “O acorde de Tristão em Villa-Lobos”. In: *Anais do VI Fórum do Centro de Linguagem Musical*, pp. 267-272. São Paulo, ECA-USP, 30 de novembro, 01, 02, 03 de dezembro de 2004.
- SILVA, José Ivo da. *Vigor criativo: Villa-Lobos em seu último período: análise de Fantasia em três movimentos em forma de choros (1958)*. São Paulo: Editora UNESP, 2011.
- TARASTI, Eero. *Heitor Villa-Lobos. The life and works, 1887-1959*. North Carolina: MacFarland & Company, 1995.
- WISNIK, José M. “Getúlio 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.
- WISNIK, José M. *O som e o sentido: uma outra história das músicas*. 2ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
- WISNIK, José M. *O coro dos contrários – a música em torno da semana de 22*. 2ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1983.
- ZANON, Fábio. *Villa-Lobos*. São Paulo: Publifolha, 2009.

CRONOGRAMA

AULA	DIA	CONTEÚDO
01	11 MAR	Apresentação, critérios de avaliação e bibliografia. Introdução: o problema Villa-Lobos. Obras do início de carreira do compositor.
02	18 MAR	Obras da Semana de 22: os trios com piano, <i>quarteto de cordas nº 3</i> e outras peças da mesma fase. Simetria aplicada à organização harmônica, textural e formal. Teoria dos conjuntos.
03	25 MAR	Estarei em banca na UDESC. Não haverá aulas de 30/03 a 04/04, Semana SANTA.
04	08 ABR	<i>Amazonas e Uirapuru</i> : revisões de <i>Myremis</i> e <i>Tédio de Alvorada</i> .
05	15 ABR	O Acorde de Tristão em Villa-Lobos.
06	22 ABR	O <i>Noneto</i> (1923).
07	29 ABR	<i>A prole do bebê nº 1</i> (1918). <i>A prole do bebê nº 2</i> (1921).
08	06 MAI	<i>Choros</i> e <i>Bachianas Brasileiras</i>
09	13 MAI	Melodia das montanhas: <i>Sinfonia nº 6</i> .
10	20 MAI	Os quartetos de cordas de Villa-Lobos: influências, estrutura formal.
11	27 MAI	Identidade nacional: teoria dos tópicos musicais.
12	03 JUN	Identidade nacional: Mario de Andrade e as constâncias nacionais.
13	10 JUN	Identidade nacional: tópicos musicais brasileiros.
14	17 JUN	Os quartetos de cordas de Villa-Lobos: um estudo de estilo.
15	24 JUN	Entrega da monografia de avaliação da disciplina

26 JUN – encerramento das aulas