

STRING QUARTET (2016) - Eunhye Shin (Korea)

ESPAÑOL:

HEITOR VILLA - LOBOS (Brasil, 1887 - 1959)

Villa-Lobos es uno de los Compositores más reconocidos de la Música Clásica del Siglo XX. Genio autodidacta por la mayor parte, sus muy particulares melodías, armonías, ritmos y formas provienen de un proceso creativo donde las melodías populares brasileñas se transforman, fusionándose orgánicamente con elementos importantes de la música clásica europea: *Vincent d'Indy* (orquestración), *Maurice Ravel*, *Claude Debussy* e *Igor Strawinsky* (atmósferas impresionistas, colorido instrumental y armonías), *Johann Sebastian Bach* (contrapunto), *Franz Joseph Haydn* (formas y simplicidad clásicas) y *Richard Wagner*.

CUARTETO DE CUERDAS No.6 (1938)

La extensa obra de Villa-Lobos incluye 17 cuartetos de cuerdas. Escritos entre 1915 y 1957, este género musical lo acompañó en cada etapa importante de su evolución musical.

Considerado como el más “nacionalista” de sus cuartetos de cuerdas, el **Cuarteto No.6** fue compuesto por Villa-Lobos durante 1938 en Rio de Janeiro, estrenándose en la misma ciudad por el Cuarteto Haydn el 30 de noviembre de 1943. El manuscrito está dedicado al violista *Orlando Frederico*.

Algunas características del **Cuarteto No.6**:

Forma clásica de cuatro movimientos (Allegro – Andante – Scherzo – Allegro):

- I. Poco animato
- II. Allegretto
- III. Andante, quasi adagio
- IV. Allegro vivace

Gran maestría de las posibilidades expresivas de las cuerdas, tanto en la escritura de los instrumentos como en sus fraseos.

Impresionante gama de colores y atmósferas, gracias a las armonías provenientes de una muy personal paleta en la línea “*modernista*” *

Inspiración en la música popular: presencia de *choros*** , de efectos rítmicos y sonoros típicos.

Yuxtaposiciones contrastantes: de desarrollos contrapuntísticos con pasajes homófonos, de episodios rítmicos con figuras de gran lirismo, de momentos contemplativos con partes dinámicas.

*“*modernista*”: organización de series armónicas y de ejes de simetría con base en las relaciones entre determinados intervalos, ubicándose los resultados en mayor o menor grado fuera del sistema tonal “tradicional”.

** **choro brasileño**: se originó hace unos 150 años en Rio de Janeiro como una forma muy propia de los músicos cariocas de reproducir los ritmos que llegaron desde Europa poco después del arribo de la Corte Portuguesa a Brasil (1808). A pesar de lo que pudiera sugerir su nombre (*choro* es *lloro* o *llanto*), se trata de melodías llenas de fuerza, generalmente rápidas, alegres, con fuerte rítmica y marcada improvisación, por lo que los músicos requieren de mucha creatividad y gran dominio técnico.

Los conjuntos más comunes incluyen flauta, mandolina, *cavaquinho* (guitarra típica portuguesa de cuatro cuerdas), pandereta y una o más guitarras - entre las que destaca una guitarra especial con siete cuerdas. El *choro brasileiro* es fundamentalmente una música instrumental, aunque algunos choros han contado con letra. Entre los más destacados *chorões* están el flautista **Joaquim Calado** (1848 – 1880), **Chiquinha Gonzaga** (1847 – 1935), **Zequinha de Abreu** (1880 – 1935), **Ernesto Nazareth** (1863 – 1934) y **Pixinguinha** (1897 – 1973).

Ejemplo 1: TICO TICO NO FUBA (comp. Z. de Abreu)

<https://youtu.be/7iomdk7kSZI>

Texto libre y traducciones por Stéphanie Egry, a partir de notas y comentarios de:

Béhague, Gerard. 2003. *Villa-Lobos, Heitor: String Quartets, Cuarteto Latinoamericano. Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana* 24, no. 2 (Autumn–Winter): p.293–94

In Villa-Lobos, sua obra, second edition, Rio de Janeiro: MEC/DAC/Museu Villa-Lobos.: p.75

Salles, Paulo de Tarso. 2012. [Villa-Lobos: Desafiando a teoria e análise](#). IV Encontro de Musicologia de Ribeirão Preto: Intersecções da Teoria e Análise. P. 81–95.

Poirier, Alain. *Guide de la Musique de Chambre* (1989), p.916 – 918 / A. Fayard, FRANCE – ISBN 2-213-02403-0

<https://imaginariodejaneiro.com/choro-brasileno-ritmos-con-raices-cariocas/>

ENGLISH:

HEITOR VILLA - LOBOS (Brazil, 1887 - 1959)

Villa-Lobos has established himself as one of the most widely recognized classical composers from the 20th Century. A self-taught genius for the most part, his unique use of melody, harmony, rhythm, and form derive from an organic process mixing Brazilian folk melodies as a basis for his compositions, with the strong influence on his techniques from European classical music composers: *Vincent d'Indy* (orchestration), *Maurice Ravel*, *Claude Debussy* and *Igor Strawinsky* (tone colors and harmonies). He also studied the scores of *Johann Sebastian Bach*, *Franz Joseph Haydn* and *Richard Wagner*.

STRING QUARTET No.6 (1938)

The very large body of work by Villa-Lobos includes 17 string quartets. Written between 1915 and 1957, this musical genre was present during each important stage from his musical evolution.

Regarded as the most nationalistic of his string quartets, the **Sixth Quartet** was written by Villa-Lobos during 1938 in Rio de Janeiro. It was premiered in the same city by the Quarteto Haydn on 30 November 1943. The manuscript is dedicated to violist *Orlando Frederico*.

Some features from **String Quartet No.6**:

Classical form – four movements (Allegro – Andante – Scherzo – Allegro):

- I. Poco animato
- II. Allegretto
- III. Andante, quasi adagio
- IV. Allegro vivace

Great expertise on the expressive faculties of string instruments, whether in the writing of the parts or in the phrasing.

Impressive range of colors and ambiances, due to the distinctive harmonics stemming from his very personal approach to “modernist composing”*.

Folk music inspiration: along the work, the presence of *choros*** or the presence of rhythm / sound effects suggesting Brazilian folk instruments can be found.

Frequent overlaps: of contrapuntist developments with homophonic passages, of rhythmic bouts with great lyric lines, of enlightened moments with energetic sections.

*“modernist composing”: to organize harmonic series and symmetry axis of a music composition by building on the relationships between given intervals, with the results being placed outside of the traditional tone system to a greater or lesser degree.

** **Brazilian choro**: was born some 150 years ago in Rio de Janeiro as a very local response to the European rhythms that became fashion, shortly after the arrival of the Portuguese Court to Brazil (1808). Its name is misleading (*choro* means *weeping* or *crying*), as Brazilian *choros* are vibrant, fast, merry, with catching rhythm and improvisations, which is why they demand wits and mastery from the performers.

The most common *choro* ensembles include flute, mandolin, *cavaquinho* (typical four-string guitar from Portugal), tambourine and one or more guitars – among which one special seven-string guitar. *Choro* are essentially an instrumental music genre, though lyrics have been attached to some of them. Some of the most noteworthy composers (*chorões*) are flutist **Joaquim Calado** (1848 – 1880), **Chiquinha Gonzaga** (1847 – 1935), **Zequinha de Abreu** (1880 – 1935), **Ernesto Nazareth** (1863 – 1934) and **Pixinguinha** (1897 – 1973).

Example: **TICO TICO NO FUBA** (comp. Z. de Abreu)

<https://youtu.be/7iomdk7kSZI>

Texto libre y traducciones por Stéphanie Egry, a partir de textos y comentarios de:

Béhague, Gerard. 2003. *Villa-Lobos, Heitor: String Quartets, Cuarteto Latinoamericano. Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana 24, no. 2 (Autumn–Winter): p.293–94*

In Villa-Lobos, sua obra, second edition, Rio de Janeiro: MEC/DAC/Museu Villa-Lobos.: p.75

Salles, Paulo de Tarso. 2012. [Villa-Lobos: Desafiando a teoria e análise](#). IV Encontro de Musicologia de Ribeirão Preto: Intersecções da Teoria e Análise. P. 81–95.

Poirier, Alain. *Guide de la Musique de Chambre* (1989), p.916 – 918 / A. Fayard, FRANCE – ISBN 2-213-02403-0

<https://imaginariodejaneiro.com/choro-brasileno-ritmos-con-raices-cariocas/>