

HEITOR VILLA - LOBOS (Brasil, 1887 - 1959)

ESPAÑOL:

Villa-Lobos es uno de los Compositores más reconocidos de la Música Clásica del Siglo XX. Genio principalmente autodidacta, 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: orquestación (*Vincent d'Indy*); atmósferas impresionistas, colorido instrumental y armonías (*Maurice Ravel, Claude Debussy e Igor Strawinsky*); contrapunto (*Johann Sebastian Bach*); formas y simplicidad clásicas (*Franz Joseph Haydn*). Villa-Lobos fue capaz como pocos de transformar sencillas melodías y ritmos populares en pequeñas maravillas.

O TRENZINHO DO CAPIRA (El trenecito campero) es una parte integral de la Segunda *Bachiana Brasileira* *, concretamente el 4° movimiento – *Tocata* (sic). La obra se caracteriza por imitar los movimientos de una locomotora con los instrumentos de la orquesta. Años después, el poeta *Ferreira Gullar* (1930 – 2016) ** escribió la letra para la melodía. La obra también ha sido adaptada para otras formaciones instrumentales, incluida la versión para Piano, por *Joao De Souza Lima* (1898 – 1982)

***Bachianas Brasileiras** son una serie de nueve composiciones de Villa-Lobos. En estas obras, escritas para formaciones instrumentales muy diversas, Villa-Lobos fusionó genialmente elementos folclóricos brasileños (en especial melodías populares) con el estilo de *J. S. Bach*, logrando así un tributo brasileño de los *Conciertos de Brandenburgo*. Todos los movimientos de las *Bachianas* recibieron dos títulos: uno bachiano y otro brasileño. Entre las partes más famosas de las *Bachianas* están la *Tocata* (O Trenzinho do Caipira) – 4° movimiento de la *Bachiana No. 2*; el *Aria* (Cantilena) al inicio de la *Bachiana No.5*; el *Coral* (O Canto do Sertão) y la *Danza* (Miudinho), ambos de la *Bachiana No 4*.

****O TRENZINHO DO CAIPIRA**

Lá vai o trem com o menino
Lá vai a vida a rodar
Lá vai ciranda e destino
Cidade e noite a girar

Lá vai o trem sem destino
Pro dia novo encontrar
Correndo vai pela terra
Vai pela serra
Vai pelo mar

Cantando pela serra do luar
Correndo entre as estrelas a voar
No ar no ar no ar no ar no ar

Ferreira Gullar (1930 – 2016)

Joao De Souza Lima (1898 – 1982)

Textos libres y traducciones por Carlos Egly a partir de notas y comentarios en:

Edu Lobo, O Trenzinho do Caipira (16 Julio 2018)

<https://www.arteeblog.com/2018/07/edu-lobo-o-trenzinho-do-caipira.html>

Heitor Villa-Lobos database: <http://www.villalobos.ca/>

ENGLISH:

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: orchestration (*Vincent d'Indy*); tone colors and harmonies (*Maurice Ravel, Claude Debussy* and *Igor Strawinsky*); counterpoint (*Johann Sebastian Bach*); Classicism's forms and simplicity (*Franz Joseph Haydn*). Villa-Lobos who was capable as very few to turn simple melodies and folk rhythms into small and wonderful pieces.

O TRENZINHO DO CAIPIRA (The small train from the farmland) stems from Villa-Lobos's Second Bachiana Brasileira*, specifically its 4th movement (Tocata). The work is characterized for the brilliant imitations done by an orchestra of the motions from a steam locomotive. Years later poet Ferreira Gullar (1930 – 2016) ** wrote the lyrics to the melody. This work has also been transcribed for other instruments, as it is the case for the Piano versión by Joao De Souza Lima (1898 – 1982)

***Bachianas Brasileiras** are a series of nine compositions by Villa-Lobos. In these works, written for varied instruments, he brilliantly merged Brazilian folkloric elements (notably people's melodies) with the style of *J. S. Bach*, thus achieving one powerful Brazilian tribute to Bach's *Brandenburg Concerts*. All the movements from the Bachianas received two titles: a Brazilian one and another pointing to Bach's music. Among the most acclaimed parts in the Bachianas are the *Tocata* (O Trenzinho do Caipira) – 4th movement from *Bachiana No. 2*; the *Aria* (Cantilena) at the beginning of *Bachiana No.5*; the *Coral* (O Canto do Sertão) and the *Dance* (Miudinho), both from *Bachiana No 4*.

Free text and translations by Carlos Egry, from notes and comments by:

Edu Lobo, O Trenzinho do Caipira (16 Julio 2018)

<https://www.arteeblog.com/2018/07/edu-lobo-o-trenzinho-do-caipira.html>

Heitor Villa-Lobos database: <http://www.villalobos.ca/>

MONDO A VAPOR (Theme Park) – Canela, RIO GRANDE DO SUL (RS)

<https://www.mundoavapor.com.br/>