

Bachianas Brasileiras 4 di Heitor Villa-Lobos: Analisi e Performance/ Villa-Lobos Bachianas Brasileiras: Analysis and Performance

Elisabetta Piras¹

¹ Conservatorio “Cantelli” di Novara, Conservatorio “Braga” di Teramo, Università di Bologna

angheloruiu@yahoo.it

Introduzione

Sebbene avvolte da un'aura di fascino e ammirazione, *Bachianas Brasileiras* composte da Heitor Villa-Lobos (1887-1959), tra il 1930 e il 1945 non godono di una letteratura critica e analitica pari al loro successo. Si nota una sproporzione tra gli studi incentrati sulla biografia del compositore, in relazione al periodo in cui concepiva queste opere, rispetto a riflessioni sistematiche sulla musica (Dudeque, 2022).

Obiettivi

L'analisi proposta in questa sede ha l'obiettivo di definire con quali strategie compositive Villa-Lobos coniuga e disgiunge il riferimento esplicito della musica di Bach con la musica popolare brasiliana in *Bachianas Brasileiras* n. 4 (opera composta tra il 1930 e il 1941), e se queste strategie influiscono in modo pregnante nella dimensione della forma, e dello stile delle composizioni, oltre che nella performance.

Metodo

Al fine di indagare il complesso meccanismo intertestuale, oltre che di operare nella stessa una definizione coerente di stile in relazione a questo meccanismo, si è scelto come strumento analitico il sistema psico-acustico delle attese proposto da Leonard B. Meyer (1956; 1997).

Risultati

I risultati mostrano differenti funzioni delle citazioni stilistiche e musicali, che contribuiscono a creare uno stile originale, i cui contrasti rispetto alle aspettative creano risorse e potenziale per la performance, in un'ottica creativa, nel rispetto della partitura.

Discussione

Il metodo di analisi proposto incoraggia ad applicare la procedura anche dal punto di vista dell'ascolto, e non solo della performance, in modo da avere un riscontro tra scelte compositore, analisi e scelte interpretative.

English

Background

Although shrouded in an aura of fascination and admiration, *Bachianas Brasileiras* composed by Heitor Villa-Lobos (1887-1959) between 1930 and 1945 do not enjoy a critical and analytical literature equal to their success. There is a disproportion between studies focusing on the composer's biography, in relation to the period in which he conceived these works, versus systematic reflections on the music (Dudeque, 2022).

Aims

The analysis proposed here aims to define with what compositional strategies Villa-Lobos combines and disjuncts the explicit reference of Bach's music with Brazilian folk music in *Bachianas Brasileiras* n. 4, and whether these strategies affect in a meaningful way the dimension of form, and style of the compositions, as well as the performance.

Method

In order to investigate the complex intertextual mechanism, as well as to operate a consistent definition of style in relation to this mechanism in the same, the psycho-acoustic system of expectations proposed by Leonard B. Meyer (1956; 1997) was chosen as analytical tool.

Discussion

The proposed method of analysis also encourages applying the procedure from the perspective of listening, not just performance, so as to have a match between composer choices, analysis and interpretive choices. the English translation of your abstract.

Bibliografia / References

Béhague, M. (2023). *Villa-Lobos, Heitor*, in Grove Music Online
<https://doi.org/10.1093/gmo/9781561592630.article.29373>

Dudeque, N. (2022). *Heitor Villa-Lobos's Bachianas Brasileiras. Intertextuality and stylization*. Routledge, New York

Meyer, L.B. (1992). *Emozione e significato nella musica*. Il Mulino, Bologna. (ed. orig. 1956, *Emotion and meaning in music*. Chicago University Press, Chicago)

Meyer, L.B. (1997). *Style and Music. Theory, History, and Ideology*. Chicago University Press, Chicago

Diplomata in Pianoforte, Didattica della Musica e laureata DAMS, approfondisce il suo percorso nei maggiori centri di formazione in Italia e all'estero. Svolge attività concertistica e partecipa regolarmente a convegni e seminari in qualità di relatore (Italia, Inghilterra, Scozia, Grecia, Brasile, Cina, Spagna, Portogallo, Austria). È docente di Pedagogia Musicale al Conservatorio di Novara, insegna la stessa disciplina al Conservatorio di Teramo, ed è professore a contratto e Cultore della Materia presso il corso di Metodologia dell'Educazione Musicale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Bologna.

Elisabetta Piras graduated in Piano, Music Education and Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo - Music specialization. She deepens her path in major training centers in Italy and abroad. She performs concerts and regularly participates in conferences and seminars as a speaker (Italy, England, Scotland, Greece, Brazil, China, Spain, Portugal, Austria). She is professor of Music Pedagogy at the Conservatory of Novara, teaches the same discipline at the Conservatory of Teramo, and is an adjunct professor for Music Education Methodology at the Faculty of Education of the University of Bologna.