

OS SOLOS DE CONTRABAIXO NA *SINFONIA Nº 1* DE HEITOR VILLA-LOBOS¹

Ana Valéria Poles
Osesp / Faculdade Cantareira
avpoles@hotmail.com

Roberto Votta
Editora Tipografia Musical
rbtvotta@gmail.com

Resumo: Este artigo aborda especificamente os solos de contrabaixo do segundo e do quarto movimentos da *Sinfonia Nº 1* (1916), de Heitor Villa-Lobos, e as soluções técnicas e expressivas encontradas pela contrabaixista Ana Valéria Poles para a gravação da peça com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), em registro de 2017. Em um primeiro momento, contextualizamos o ambiente cultural no qual Villa-Lobos estava inserido, suas influências e as circunstâncias em torno da composição da *Sinfonia Nº 1*. Em seguida é feita uma breve apresentação dos quatro movimentos da Sinfonia, com menção aos temas iniciais de cada movimento. Por fim, é realizada a exposição dos problemas técnicos e expressivos presentes nos solos, em especial o solo do quarto movimento, e as soluções adotadas por Ana Valéria na ocasião da gravação.

Palavras-chave: Villa-Lobos; Sinfonia Nº 1; Contrabaixo; Interpretação; Solo

A música contemporânea francesa fazia parte do ambiente cultural do Rio de Janeiro no início do século XX. Segundo o pesquisador e musicólogo Paulo de Tarso Salles, um pequeno círculo de especialistas, compositores, instrumentistas e amadores se dedicavam a esse repertório em oposição ao público mais conservador, ouvinte da música e das óperas italianas. Outro grupo ainda mais restrito era devoto da tradição germânica, através de Wagner, e a música de Schoenberg e da segunda escola de Viena era praticamente desconhecida àquela época (SALLES, 2016, p. 65). Salles afirma que “em seus anos de juventude, Villa-Lobos interessou-se pela música moderna francesa” e suas composições entre 1912 e 1918 são marcadas por essa influência. O estilo de compositores como César Franck, Camille Saint-Saëns e

¹ Texto originalmente publicado em: SALLES, Paulo de Tarso (org.). *Anais do IV Simpósio Villa-Lobos*, São Paulo, 10-12 dez. 2018, Universidade de São Paulo, p. 58-68. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1ccmxs1nRKNWYxKHkiSC57_BOnw2pav0e/view.

Claude Debussy está presente em obras de Villa-Lobos desse período, e o pesquisador destaca a contribuição do *Cours de Composition Musicale*, de d'Indy, publicado em 1909, na formação musical do compositor brasileiro (*op. cit.*, p. 66-7). De fato, as primeiras Sinfonias fazem parte do ciclo de Sinfonias escritas ao estilo do compositor belga naturalizado francês Vincent d'Indy, segundo o próprio catálogo de Villa-Lobos (VLSO, 2010, p. 34).

A *Sinfonia N° 1* foi escrita em 1916, mesmo ano de criação da *Sonata N° 2*, para violoncelo e piano, do *Trio N° 2*, para violino, violoncelo e piano, do *Quarteto de cordas N° 3* e da *Sinfonietta N° 1*, dedicada à memória de Mozart, entre outras peças para diferentes formações. Embora Villa-Lobos empregue uma escrita sofisticada para os instrumentos de cordas nas composições desse período, nenhuma das obras de formação camerística traz o contrabaixo como solista. Na *Sinfonia N° 1*, no entanto, o compositor inclui dois solos para contrabaixo, no segundo e quarto movimentos.

Entre 2011 e 2017, um projeto coordenado pelo maestro Isaac Karabtchevsky e pelo Centro de Documentação Musical (CDM) da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), com direção do maestro Antonio Carlos Neves, realizou a revisão, edição, performance e gravação de todas as sinfonias de Villa-Lobos, em um dos mais importantes trabalhos de resgate da obra sinfônica do compositor já realizado. Como membro da Osesp desde 1988 e primeiro contrabaixo solista desde sua reestruturação, em 1997, Ana Valéria Poles foi incumbida da realização dos solos de contrabaixo da *Sinfonia N° 1*, em concertos e gravações. As gravações foram realizadas no início de 2017.

Familiarizada com o repertório sinfônico do final do século XIX e do início do século XX, Ana Valéria admite que solos para contrabaixo são raros, mesmo entre os compositores mais prolíficos, brasileiros e estrangeiros. A intérprete cita alguns exemplos, como o solo de contrabaixo no início do terceiro movimento (*Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen*) da *Sinfonia N° 1* de Gustav Mahler; no sétimo movimento (*Vivo*) da *Suíte Pulcinella* de Igor Stravinsky; e no décimo primeiro movimento das *Variações Concertantes Op. 23* de Alberto Ginastera. No repertório sinfônico brasileiro, os solos para contrabaixo são ainda mais escassos, no entanto, o pesquisador e contrabaixista Alexandre Rosa cita duas obras importantes, escritas para contrabaixo e piano, que contribuíram para a disseminação do instrumento entre o final do século

XIX e início do XX: o *Impromptu*, do compositor fluminense Leopoldo Miguez; e a *Canção e Dança*, do compositor gaúcho Radamés Gnattali (ROSA, 2017, p. 38).

Segundo Alexandre Rosa:

A trajetória do contrabaixo ao longo do século 19, com a presença de virtuosos no Rio de Janeiro, formou um ambiente propício à proliferação de bons contrabaixistas. Villa-Lobos cresceu nesse ambiente e possivelmente se beneficiou da convivência e da vivência musical com esses contrabaixistas nos trabalhos que realizava como violoncelista em grupos orquestrais. (*op. cit.*, p. 40).

A Sinfonia N° 1 – Aspectos Gerais

A primeira sinfonia de Villa-Lobos apresenta uma estrutura formal tradicional, com 4 movimentos equilibrados e proporcionais: Allegro Moderato, Adagio, Scherzo (Allegro Vivace) e Allegro con brio. O maestro John Enyart afirma que os movimentos se relacionam por meio da presença de motivos cíclicos, um recurso composicional que, segundo o biógrafo do compositor, Vasco Mariz, foi diretamente influenciado pelo estudo do *Cours de Composition Musicale*, de d'Indy (MARIZ, *apud* ENYART, 1984, p. 62).

O primeiro movimento abre com o tema principal executado pelos contrabaixos, violoncelos e contrafagote, fornecendo o material harmônico e melódico que será desenvolvido ao longo de toda a sinfonia. O tema é essencialmente construído sobre o modo menor, partindo da nota Mi₁, embora Villa-Lobos crie uma ambiguidade modal no ponto culminante da melodia, sobre a nota Sol sustenido, alcançada por um movimento cromático a partir do Mi₂ no terceiro compasso (Fig. 1). O tema é acompanhado por um pedal nas trompas executando a nota Mi e uma melodia cromática sobre as notas Mi, Ré sustenido e Ré natural nos trombones 1 e 2. Após a primeira exposição, o tema é repetido duas vezes integralmente, pelas madeiras e pelas cordas, respectivamente, antes de ser desenvolvido ao longo do movimento.

SINFONIA nº 1 – Imprévu

Heitor Villa-Lobos
1916

Allegro moderato (♩ = 112)

1

1

The image displays a page of a musical score for the first movement of Sinfonia nº 1 by Heitor Villa-Lobos. The score is in 4/4 time and marked 'Allegro moderato' with a tempo of 112 beats per minute. The main theme is highlighted in a box at the bottom of the page. The score includes staves for Flautas 1.2, Clarinete 1.2, Clarinete Baixo em Bb, Fagote 1.2, Contrabaixo, Trompa 1.2 and 3.4, Trompete 1.2 and 3.4, Trombone 1.2, Violino II, Viola, Violoncelo, and Contrabaixo. The main theme is a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes, starting with a half note G2, followed by eighth notes A2, B2, C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F7, G7, A7, B7, C8, D8, E8, F8, G8, A8, B8, C9, D9, E9, F9, G9, A9, B9, C10, D10, E10, F10, G10, A10, B10, C11, D11, E11, F11, G11, A11, B11, C12, D12, E12, F12, G12, A12, B12, C13, D13, E13, F13, G13, A13, B13, C14, D14, E14, F14, G14, A14, B14, C15, D15, E15, F15, G15, A15, B15, C16, D16, E16, F16, G16, A16, B16, C17, D17, E17, F17, G17, A17, B17, C18, D18, E18, F18, G18, A18, B18, C19, D19, E19, F19, G19, A19, B19, C20, D20, E20, F20, G20, A20, B20, C21, D21, E21, F21, G21, A21, B21, C22, D22, E22, F22, G22, A22, B22, C23, D23, E23, F23, G23, A23, B23, C24, D24, E24, F24, G24, A24, B24, C25, D25, E25, F25, G25, A25, B25, C26, D26, E26, F26, G26, A26, B26, C27, D27, E27, F27, G27, A27, B27, C28, D28, E28, F28, G28, A28, B28, C29, D29, E29, F29, G29, A29, B29, C30, D30, E30, F30, G30, A30, B30, C31, D31, E31, F31, G31, A31, B31, C32, D32, E32, F32, G32, A32, B32, C33, D33, E33, F33, G33, A33, B33, C34, D34, E34, F34, G34, A34, B34, C35, D35, E35, F35, G35, A35, B35, C36, D36, E36, F36, G36, A36, B36, C37, D37, E37, F37, G37, A37, B37, C38, D38, E38, F38, G38, A38, B38, C39, D39, E39, F39, G39, A39, B39, C40, D40, E40, F40, G40, A40, B40, C41, D41, E41, F41, G41, A41, B41, C42, D42, E42, F42, G42, A42, B42, C43, D43, E43, F43, G43, A43, B43, C44, D44, E44, F44, G44, A44, B44, C45, D45, E45, F45, G45, A45, B45, C46, D46, E46, F46, G46, A46, B46, C47, D47, E47, F47, G47, A47, B47, C48, D48, E48, F48, G48, A48, B48, C49, D49, E49, F49, G49, A49, B49, C50, D50, E50, F50, G50, A50, B50, C51, D51, E51, F51, G51, A51, B51, C52, D52, E52, F52, G52, A52, B52, C53, D53, E53, F53, G53, A53, B53, C54, D54, E54, F54, G54, A54, B54, C55, D55, E55, F55, G55, A55, B55, C56, D56, E56, F56, G56, A56, B56, C57, D57, E57, F57, G57, A57, B57, C58, D58, E58, F58, G58, A58, B58, C59, D59, E59, F59, G59, A59, B59, C60, D60, E60, F60, G60, A60, B60, C61, D61, E61, F61, G61, A61, B61, C62, D62, E62, F62, G62, A62, B62, C63, D63, E63, F63, G63, A63, B63, C64, D64, E64, F64, G64, A64, B64, C65, D65, E65, F65, G65, A65, B65, C66, D66, E66, F66, G66, A66, B66, C67, D67, E67, F67, G67, A67, B67, C68, D68, E68, F68, G68, A68, B68, C69, D69, E69, F69, G69, A69, B69, C70, D70, E70, F70, G70, A70, B70, C71, D71, E71, F71, G71, A71, B71, C72, D72, E72, F72, G72, A72, B72, C73, D73, E73, F73, G73, A73, B73, C74, D74, E74, F74, G74, A74, B74, C75, D75, E75, F75, G75, A75, B75, C76, D76, E76, F76, G76, A76, B76, C77, D77, E77, F77, G77, A77, B77, C78, D78, E78, F78, G78, A78, B78, C79, D79, E79, F79, G79, A79, B79, C80, D80, E80, F80, G80, A80, B80, C81, D81, E81, F81, G81, A81, B81, C82, D82, E82, F82, G82, A82, B82, C83, D83, E83, F83, G83, A83, B83, C84, D84, E84, F84, G84, A84, B84, C85, D85, E85, F85, G85, A85, B85, C86, D86, E86, F86, G86, A86, B86, C87, D87, E87, F87, G87, A87, B87, C88, D88, E88, F88, G88, A88, B88, C89, D89, E89, F89, G89, A89, B89, C90, D90, E90, F90, G90, A90, B90, C91, D91, E91, F91, G91, A91, B91, C92, D92, E92, F92, G92, A92, B92, C93, D93, E93, F93, G93, A93, B93, C94, D94, E94, F94, G94, A94, B94, C95, D95, E95, F95, G95, A95, B95, C96, D96, E96, F96, G96, A96, B96, C97, D97, E97, F97, G97, A97, B97, C98, D98, E98, F98, G98, A98, B98, C99, D99, E99, F99, G99, A99, B99, C100, D100, E100, F100, G100, A100, B100, C101, D101, E101, F101, G101, A101, B101, C102, D102, E102, F102, G102, A102, B102, C103, D103, E103, F103, G103, A103, B103, C104, D104, E104, F104, G104, A104, B104, C105, D105, E105, F105, G105, A105, B105, C106, D106, E106, F106, G106, A106, B106, C107, D107, E107, F107, G107, A107, B107, C108, D108, E108, F108, G108, A108, B108, C109, D109, E109, F109, G109, A109, B109, C110, D110, E110, F110, G110, A110, B110, C111, D111, E111, F111, G111, A111, B111, C112, D112, E112, F112, G112, A112, B112, C113, D113, E113, F113, G113, A113, B113, C114, D114, E114, F114, G114, A114, B114, C115, D115, E115, F115, G115, A115, B115, C116, D116, E116, F116, G116, A116, B116, C117, D117, E117, F117, G117, A117, B117, C118, D118, E118, F118, G118, A118, B118, C119, D119, E119, F119, G119, A119, B119, C120, D120, E120, F120, G120, A120, B120, C121, D121, E121, F121, G121, A121, B121, C122, D122, E122, F122, G122, A122, B122, C123, D123, E123, F123, G123, A123, B123, C124, D124, E124, F124, G124, A124, B124, C125, D125, E125, F125, G125, A125, B125, C126, D126, E126, F126, G126, A126, B126, C127, D127, E127, F127, G127, A127, B127, C128, D128, E128, F128, G128, A128, B128, C129, D129, E129, F129, G129, A129, B129, C130, D130, E130, F130, G130, A130, B130, C131, D131, E131, F131, G131, A131, B131, C132, D132, E132, F132, G132, A132, B132, C133, D133, E133, F133, G133, A133, B133, C134, D134, E134, F134, G134, A134, B134, C135, D135, E135, F135, G135, A135, B135, C136, D136, E136, F136, G136, A136, B136, C137, D137, E137, F137, G137, A137, B137, C138, D138, E138, F138, G138, A138, B138, C139, D139, E139, F139, G139, A139, B139, C140, D140, E140, F140, G140, A140, B140, C141, D141, E141, F141, G141, A141, B141, C142, D142, E142, F142, G142, A142, B142, C143, D143, E143, F143, G143, A143, B143, C144, D144, E144, F144, G144, A144, B144, C145, D145, E145, F145, G145, A145, B145, C146, D146, E146, F146, G146, A146, B146, C147, D147, E147, F147, G147, A147, B147, C148, D148, E148, F148, G148, A148, B148, C149, D149, E149, F149, G149, A149, B149, C150, D150, E150, F150, G150, A150, B150, C151, D151, E151, F151, G151, A151, B151, C152, D152, E152, F152, G152, A152, B152, C153, D153, E153, F153, G153, A153, B153, C154, D154, E154, F154, G154, A154, B154, C155, D155, E155, F155, G155, A155, B155, C156, D156, E156, F156, G156, A156, B156, C157, D157, E157, F157, G157, A157, B157, C158, D158, E158, F158, G158, A158, B158, C159, D159, E159, F159, G159, A159, B159, C160, D160, E160, F160, G160, A160, B160, C161, D161, E161, F161, G161, A161, B161, C162, D162, E162, F162, G162, A162, B162, C163, D163, E163, F163, G163, A163, B163, C164, D164, E164, F164, G164, A164, B164, C165, D165, E165, F165, G165, A165, B165, C166, D166, E166, F166, G166, A166, B166, C167, D167, E167, F167, G167, A167, B167, C168, D168, E168, F168, G168, A168, B168, C169, D169, E169, F169, G169, A169, B169, C170, D170, E170, F170, G170, A170, B170, C171, D171, E171, F171, G171, A171, B171, C172, D172, E172, F172, G172, A172, B172, C173, D173, E173, F173, G173, A173, B173, C174, D174, E174, F174, G174, A174, B174, C175, D175, E175, F175, G175, A175, B175, C176, D176, E176, F176, G176, A176, B176, C177, D177, E177, F177, G177, A177, B177, C178, D178, E178, F178, G178, A178, B178, C179, D179, E179, F179, G179, A179, B179, C180, D180, E180, F180, G180, A180, B180, C181, D181, E181, F181, G181, A181, B181, C182, D182, E182, F182, G182, A182, B182, C183, D183, E183, F183, G183, A183, B183, C184, D184, E184, F184, G184, A184, B184, C185, D185, E185, F185, G185, A185, B185, C186, D186, E186, F186, G186, A186, B186, C187, D187, E187, F187, G187, A187, B187, C188, D188, E188, F188, G188, A188, B188, C189, D189, E189, F189, G189, A189, B189, C190, D190, E190, F190, G190, A190, B190, C191, D191, E191, F191, G191, A191, B191, C192, D192, E192, F192, G192, A192, B192, C193, D193, E193, F193, G193, A193, B193, C194, D194, E194, F194, G194, A194, B194, C195, D195, E195, F195, G195, A195, B195, C196, D196, E196, F196, G196, A196, B196, C197, D197, E197, F197, G197, A197, B197, C198, D198, E198, F198, G198, A198, B198, C199, D199, E199, F199, G199, A199, B199, C200, D200, E200, F200, G200, A200, B200, C201, D201, E201, F201, G201, A201, B201, C202, D202, E202, F202, G202, A202, B202, C203, D203, E203, F203, G203, A203, B203, C204, D204, E204, F204, G204, A204, B204, C205, D205, E205, F205, G205, A205, B205, C206, D206, E206, F206, G206, A206, B206, C207, D207, E207, F207, G207, A207, B207, C208, D208, E208, F208, G208, A208, B208, C209, D209, E209, F209, G209, A209, B209, C210, D210, E210, F210, G210, A210, B210, C211, D211, E211, F211, G211, A211, B211, C212, D212, E212, F212, G212, A212, B212, C213, D213, E213, F213, G213, A213, B213, C214, D214, E214, F214, G214, A214, B214, C215, D215, E215, F215, G215, A215, B215, C216, D216, E216, F216, G216, A216, B216, C217, D217, E217, F217, G217, A217, B217, C218, D218, E218, F218, G218, A218, B218, C219, D219, E219, F219, G219, A219, B219, C220, D220, E220, F220, G220, A220, B220, C221, D221, E221, F221, G221, A221, B221, C222, D222, E222, F222, G222, A222, B222, C223, D223, E223, F223, G223, A223, B223, C224, D224, E224, F224, G224, A224, B224, C225, D225, E225, F225, G225, A225, B225, C226, D226, E226, F226, G226, A226, B226, C227, D227, E227, F227, G227, A227, B227, C228, D228, E228, F228, G228, A228, B228, C229, D229, E229, F229, G229, A229, B229, C230, D230, E230, F230, G230, A230, B230, C231, D231, E231, F231, G231, A231, B231, C232, D232, E232, F232, G232, A232, B232, C233, D233, E233, F233, G233, A233, B233, C234, D234, E234, F234, G234, A234, B234, C235, D235, E235, F235, G235, A235, B235, C236, D236, E236, F236, G236, A236, B236, C237, D237, E237, F237, G237, A237, B237, C238, D238, E238, F238, G238, A238, B238, C239, D239, E239, F239, G239, A239, B239, C240, D240, E240, F240, G240, A240, B240, C241, D241, E241, F241, G241, A241, B241, C242, D242, E242, F242, G242, A242, B242, C243, D243, E243, F243, G243, A243, B243, C244, D244, E244, F244, G244, A244, B244, C245, D245, E245, F245, G245, A245, B245, C246, D246, E246, F246, G246, A246, B246, C247, D247, E247, F247, G247, A247, B247, C248, D248, E248, F248, G248, A248, B248, C249, D249, E249, F249, G249, A249, B249, C250, D250, E250, F250, G250, A250, B250, C251, D251, E251, F251, G251, A251, B251, C252, D252, E252, F252, G252, A252, B252, C253, D253, E253, F253, G253, A253, B253, C254, D254, E254, F254, G254, A254, B254, C255, D255, E255, F255, G255, A255, B255, C256, D256, E256, F256, G256, A256, B256, C257, D257, E257, F257, G257, A257, B257, C258, D258, E258, F258, G258, A258, B258, C259, D259, E259, F259, G259, A259, B259, C260, D260, E260, F260, G260, A260, B260, C261, D261, E261, F261, G261, A261, B261, C262, D262, E262, F262, G262, A262, B262, C263, D263, E263, F263, G263, A263, B263, C264, D264, E264, F264, G264, A264, B264, C265, D265, E265, F265, G265, A265, B265, C266, D266, E266, F266, G266, A266, B266, C267, D267, E267, F267, G267, A267, B267, C268, D268, E268, F268, G268, A268, B268, C269, D269, E269, F269, G269, A269, B269, C270, D270, E270, F270, G270, A270, B270, C271, D271, E271, F271, G271, A271, B271, C272, D272, E272, F272, G272, A272, B272, C273, D273, E273, F273, G273, A273, B273, C274, D274, E274, F274, G274, A274, B274, C275, D275, E275, F275, G275, A275, B275, C276, D276, E276, F276, G276, A276, B276, C277, D277, E277, F277, G277, A277, B277, C278, D278, E278, F278, G278, A278, B278, C279, D279, E279, F279, G279, A279, B279, C280, D280, E280, F280, G280, A280, B280, C281, D281, E281, F281, G281, A281, B281, C282, D282, E282, F282, G282, A282, B282, C283, D283, E283, F283, G283, A283, B283, C284, D284, E284, F284, G284, A284, B284, C285, D285, E285, F285, G285, A285, B285, C286, D286, E286, F286, G286, A286, B286, C287, D287, E287, F287, G287, A287, B287, C288, D288, E288, F288, G288, A288, B288, C289, D289, E289, F289, G289, A289, B289, C290, D290, E290, F290, G290, A290, B290, C291, D291, E291, F291, G291, A291, B291, C292, D292, E292, F292, G292, A292, B292, C293, D293, E293, F293, G293, A293, B293, C294, D294, E294, F294, G294, A294, B294, C295, D295, E295, F295, G295, A295, B295, C296, D296, E296, F296, G296, A296, B296, C297, D297, E297, F297, G297, A297, B297, C298, D298, E298, F298, G298, A298, B298, C299, D299, E299, F299, G299, A299, B299, C300, D300, E300, F300, G300, A300, B300, C301, D301, E301, F301, G301, A301, B301, C302, D302, E302, F302, G302, A302, B302, C303, D303, E303, F303, G303, A303, B303, C304, D304, E304, F304, G304, A304, B304, C305, D305, E305, F305, G305, A305, B305, C306, D306, E306, F306, G306, A306, B306, C307, D307, E307, F307, G307, A307, B307, C308, D308, E308, F308, G308, A308, B308, C309, D309, E309, F309, G309, A309, B309, C310, D310, E310, F310, G310, A310, B310, C311, D311, E311, F311, G311, A311, B311, C312, D312, E312, F312, G312, A312, B312, C313, D313, E313, F313, G313, A313, B313, C314, D314, E314, F314, G314, A314, B314, C315, D315, E315, F315, G315, A315, B315, C316, D316, E316, F316, G316, A316, B316, C317, D317, E317, F317, G317, A317, B317, C318, D318, E318, F318, G318, A318, B318, C319, D319, E319, F319, G319, A319, B319, C320, D320, E320, F320, G320, A320, B320, C321, D321, E321, F321, G321, A321, B321, C322, D322, E322, F322, G322, A322, B322, C323, D323, E323, F323, G323, A323, B323, C324, D324, E324, F324, G324, A324, B324, C325, D325, E325, F325, G325, A325, B325, C326, D326, E326, F326, G326, A326, B326, C327, D327, E327, F327, G327, A327, B327, C328, D328, E328, F328, G328, A328, B328, C329, D329, E329, F329, G329, A329, B329, C330, D330, E330, F330, G330, A330, B330, C331, D331, E331, F331, G331, A331, B331, C332, D332, E332, F332, G332, A332, B332, C333, D333, E333, F333, G333, A333, B333, C334, D334, E334, F334, G334, A334, B334, C335, D335, E335, F335, G335, A335, B335, C336, D336, E336, F336, G336, A336, B336, C337, D337, E337, F337, G337, A337, B337, C338, D338, E338, F338, G338, A338, B338, C339, D339, E339, F339, G339, A339, B339, C340, D340, E340, F340, G340, A340, B340, C341, D341, E341, F341, G341, A341, B341, C342, D342, E342, F342, G342, A342, B342, C343, D343, E343, F343, G343, A343, B343, C344, D344, E344, F344, G344, A344, B344, C345, D345, E345, F345, G345, A345, B345, C346, D346, E346, F346, G346, A346, B346, C347, D347, E347, F347, G347, A347, B347, C348, D348, E348, F348, G348, A348, B348, C349, D349, E349, F349, G349, A349, B349, C350, D350, E350, F350, G350, A350, B350, C351, D351, E351, F351, G351, A351, B351, C352, D352, E352, F352, G352, A352, B352, C353, D353, E353, F353, G353, A353, B353, C354, D354, E354, F354, G354, A354, B354, C355, D355, E355, F355, G355, A355, B355, C356, D356, E356, F356, G356, A356, B356, C357, D357, E357, F357, G357, A357, B357, C358, D358, E358, F358, G358, A358, B358, C359, D359, E359, F359, G359, A359, B359, C360, D360, E360, F360, G360, A360, B360, C361, D361, E361, F361, G361, A361, B361, C362, D362, E362, F362, G362, A362, B362, C363, D363, E363, F363, G363, A363, B363, C364, D364,

destaca que ambos são expostos por instrumentos graves, possuem curva melódica similar, compartilham algumas similaridades rítmicas (em especial o deslocamento do tempo forte na segunda metade da melodia), são construídos sobre o modo menor, com ambiguidade modal no ponto culminante e fornecem os materiais harmônicos e melódicos desenvolvidos ao longo dos movimentos (ENYART, 1984, p. 61).

FIGURA 2 – Tema de abertura do segundo movimento, *Sinfonia N° 1* (cc. 1 – 4).

O terceiro movimento é um Scherzo, escrito à maneira tradicional, em compasso composto (6/8), ritmos vigorosos e caráter leve e divertido. O primeiro tema do Scherzo é apresentado pelas flautas e imitado em seguida pelos clarinetes, com acompanhamento melódico dos oboés e, posteriormente, dos primeiros violinos, e um pedal nos violoncelos e violas executando o acorde Ré-Lá-Mi-Sol-Dó-Sol. Os contrabaixos reforçam o pedal na nota Ré nos compassos 1, 5 e 9 (Fig. 3). Assim como nos movimentos anteriores, os temas fornecem o material melódico para o desenvolvimento do movimento.

III - Scherzo

Allegro vivace (♩. = 168)

The image shows a page of a musical score for the third movement, Scherzo, of the first symphony. The tempo is marked 'Allegro vivace' with a quarter note equal to 168 beats per minute. The score is for a full orchestra and includes parts for Piccolo, Flute, Oboe, Clarinet in Bb, Bassoon, Contrabass, Violin I, Violin II, Viola, Violoncello, and Contrabasso. The first theme is introduced in measures 1-7. The Flute part starts with a fortissimo (ff) dynamic, while the Oboe and Clarinet in Bb parts start with piano (p) dynamics. The Violin I and II parts start with piano (p) dynamics and include instructions for 'div.' (divisi) and 'pizz.' (pizzicato). The Viola, Violoncello, and Contrabasso parts start with piano (pp) dynamics. The Contrabass part starts with mezzo-forte (mf) dynamics. The score includes various dynamic markings and performance instructions throughout the measures.

FIGURA 3 – Primeiro tema do Scherzo, *Sinfonia N° 1* (cc. 1 – 7).

O quarto movimento, *Allegro con brio*, conclui a sinfonia apresentando uma orquestração de sonoridade brilhante e vigorosa. O primeiro tema (Fig. 4) é apresentado pelos primeiros violinos, com acompanhamento dos naipes de metais, cordas e um contracanto nos oboés. Enyart observa que as apresentações subsequentes do primeiro tema “revelam a atitude do compositor em relação à reafirmação do material temático” (ENYART, 1984, p. 73). Por outro lado, Villa-Lobos não apenas apresenta novos temas, e os desenvolve ao longo do movimento, como também resgata materiais melódicos das seções anteriores, especialmente do Adagio e do Scherzo.

FIGURA 4 – Primeiro tema do quarto movimento, *Sinfonia N° 1* (cc. 1 – 10).

De modo geral, é possível observar alguns fatores comuns que modelam e unificam os movimentos da primeira sinfonia de Villa-Lobos, em especial, o tratamento dado aos temas cíclicos e seus desenvolvimentos melódicos, justaposições, sobreposições, imbricações, ritornelos e diversos outros processos composicionais adotados na obra. Cada semifrase ou motivo melódico presentes nos temas principais são explorados com profundidade pelo compositor em todos os movimentos, especialmente no último, onde há uma espécie de recapitulação de tudo o que foi apresentado anteriormente.

No plano formal, Villa-Lobos demonstra conhecimento e controle sobre as estruturas tradicionais e, em grande parte da obra, adota padrões de instrumentação da sinfonia clássica. Por fim, Enyart observa que sua abordagem para a orquestração combina características do impressionismo francês e do romantismo tardio, em seções equilibradas e consistentes (*op. cit.*, p. 79).

Os solos para contrabaixo na *Sinfonia N° 1*

O solo de contrabaixo no segundo movimento da *Sinfonia N° 1* ocorre entre os compassos 64 e 67 e é dobrado em oitava pelo violoncelo, trata-se de uma repetição da melodia que abre o segundo movimento, transposta uma sexta menor abaixo. Os dois instrumentos solistas são acompanhados pelas cordas, harpas, metais e por um contracanto executado pela primeira flauta e primeiro oboé em oitavas (Fig. 5). Grande parte das dificuldades técnicas encontradas nesse solo estão presentes também no solo do quarto movimento e serão discutidas com maior profundidade a seguir.

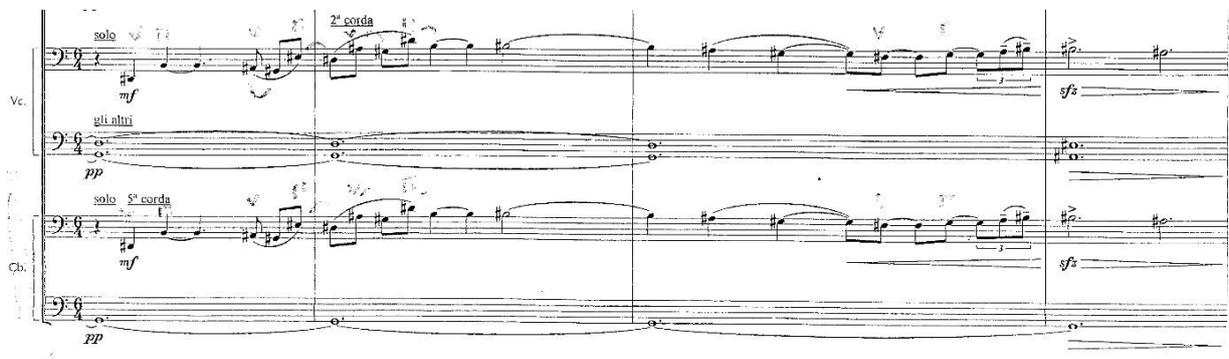

FIGURA 5 – Solo de contrabaixo, *Sinfonia N° 1*, segundo movimento (cc. 64 – 67).

No quarto movimento, o solo de contrabaixo traz novos desafios, não só pela extensão de 28 compassos (cc. 84 a 111) mas também pela tessitura abrangente, os saltos intervalares, mudanças de registros e soluções técnicas específicas para sua execução (Fig.6).²

6 Calmo e adagio

81

89

97

104

mf misterioso

sf

rall.

FIGURA 6 – Solo de contrabaixo com indicações de arcadas de Ana Valéria Poles, *Sinfonia Nº 1*, quarto movimento (cc. 84 – 111).

O contrabaixo é acompanhado por um breve contracanto nos clarinetes, como resposta à frase inicial do solo, e um pedal nas flautas sobre as notas Fá e Mi bemol, entretanto, o caráter do solo lembra o de um recitativo, uma melodia *alla cantilena*, ao estilo de Villa-Lobos.

² Um dos principais solos para contrabaixo no repertório sinfônico, no início do terceiro movimento da *Sinfonia Nº 1* de Mahler, possui apenas 8 compassos e a tessitura de 1 oitava. O solo escrito por Villa-Lobos no quarto movimento de sua *Sinfonia Nº 1* possui extensão de 2 oitavas, o que exige a utilização do contrabaixo de 5 cordas. A quinta corda pode ser afinada em Dó ou em Si, e Ana Valéria optou pela afinação em Si.

Durante as preparações para a execução do solo, foram realizadas algumas adaptações de estudos técnicos de arcadas e golpes de arco que fazem parte da prática diária de um instrumentista. Para definir o dedilhado e a arcada adequada para a execução do solo, foram utilizados os estudos apresentados no *Sistema de arcadas e golpes de arco em escalas e arpejos para contrabaixo*, principalmente no que se refere à afinação, comparando as notas do solo com os diferentes recursos técnicos disponíveis, entre eles, os harmônicos, as cordas soltas, os intervalos mais confortáveis, como as terças, sextas e oitavas etc. (POLES, 2016).

São várias as dificuldades que nortearam a gravação do solo de contrabaixo do quarto movimento e cada uma delas exigiu soluções técnicas e expressivas específicas, como, por exemplo:

- Emissão sonora: em função da direção musical da frase, a nota Mi bemol (semibreve) no início do solo deve ser executada na quinta corda com arcada para cima (V) – o que por si só representa uma dificuldade, pois a quinta corda, por ser mais espessa, torna a emissão sonora mais difícil. De qualquer modo, há a possibilidade de adicionar um pequeno acento (sutil) nessa semibreve, mas devido ao caráter *cantabile* deste solo (que traz a indicação de andamento Calmo e adagio) não é adequado dispor desse recurso, em especial durante gravações, pois os microfones captam essa mudança com bastante nitidez.

- Salto entre as cordas: quando se executa um salto entre cordas durante um fraseado de notas longas, é comum haver uma pequena pausa entre as notas, criando uma interrupção no discurso musical. Essa situação ocorre logo no início do solo, entre o Mi bemol, na quinta corda, e o Dó bemol (semibreve ligada a uma semínima no compasso seguinte), na terceira corda. Apesar de ter arcadas separadas, é necessário preparação técnica para evitar a pausa no salto e evitar a interrupção do discurso.

- Ligaduras de frase dentro de mudanças de posição: trata-se de um dos grandes desafios deste solo, manter a intensão do fraseado apesar das trocas de posições. No terceiro compasso do solo há três semínimas ligadas e no quarto compasso, quatro semínimas ligadas, antes da finalização da frase no Dó bemol (semibreve). A solução encontrada para esse trecho foi realizar as ligaduras a cada duas semínimas, otimizando as mudanças de posição, e ligar a última semínima ao Dó bemol.

- Sequência de notas longas ligadas: entre o compasso 89 e o começo do compasso 92, o contrabaixo executa quatro notas longas ligadas, três semibreves e uma

mínima pontuada, enquanto os clarinetes tocam o contracanto em resposta à frase inicial do solo. Para evitar um som “apertado”, relacionado à velocidade das arcadas, a solução encontrada foi realizar a troca de arcada a cada nota, o que possibilita a liberdade na velocidade do arco. Durante as gravações realizadas em 2017 pela Osesp, foi solicitado que o contrabaixo diminuísse a dinâmica nesse trecho de notas longas, para que os clarinetes se sobressaíssem no contracanto. Para atender tal indicação, a melhor opção foi realizar as notas entre os compassos 91 e 93 (Si bemol, Lá bemol, Sol, Lá bemol) na corda Ré, retornando à corda Sol apenas no final do compasso 93, para executar as notas Si bemol – Dó ligadas.

- Salto para o Lá bemol da posição avançada (compasso 94): novamente uma nota longa (semibreve ligada a uma mínima), além da troca de posição. Nesse trecho, a solução encontrada foi a troca de arco: iniciando o Lá bemol com o arco para baixo, trocando o arco para cima (na mínima) e executando o Sol natural com arco para baixo novamente. A partir do compasso 96, um arco para cada mínima até o *sforzato* na nota Ré bemol do compasso 98.

- Salto entre o Ré bemol (na primeira corda) e o Mi bemol (na primeira meia posição da segunda corda): durante as gravações, foi solicitado um *vibrato* mais contínuo no grave. A opção adotada foi permanecer na corda Ré durante os 4 compassos seguintes, mantendo a coloração da corda em favor do fraseado.

- Emissão sonora na quinta corda entre os compassos 105 e 111: esse trecho contém um agravante, além da dificuldade de emissão de som na quinta corda do contrabaixo, a nota Ré bemol, no compasso 106, é executada com o arco para cima, com sonoridade naturalmente mais fraca. Essa dificuldade do contrabaixo é atenuada na orquestração pelo ataque do acorde nas flautas, como acompanhamento do solo.

As soluções técnicas e expressivas examinadas neste artigo foram adotadas para a gravação dos solos de contrabaixo da *Sinfonia N° 1*, de Villa-Lobos, pela contrabaixista Ana Valéria Poles junto com a Osesp, em 2017. Entretanto, outras soluções podem ser adotadas, inclusive, foram testadas pela própria intérprete em diferentes ocasiões. Para a gravação, foram realizados três *takes* dessa seção – da cifra 5 (c. 58) até a cifra 7 (c. 112) do quarto movimento.

É notável que Villa-Lobos tenha incluído dois solos para contrabaixo em sua primeira sinfonia, algo incomum para a época, especialmente com alto grau de

dificuldade e expressividade. Fica evidente, ao se debruçar sobre a partitura e realizar os estudos técnicos necessários para a interpretação dos solos, que o compositor conhecia em detalhes os recursos técnicos e expressivos do instrumento.

Referências

ENYART, John William. *The Symphonies of Heitor Villa-Lobos*. Cincinnati: University of Cincinnati, 1984. [Tese de Doutorado].

POLES, Ana Valéria. *Sistema de arcadas e golpes de arco em escalas e arpejos para contrabaixo*. São Paulo: Editora Tipografia Musical, 2016.

ROSA, Alexandre Silva. *O contrabaixo orquestral de Villa-Lobos – contextualização, idiomatismo e seleção de excertos*. São Paulo: UNESP, 2017. [Tese de Doutorado em Música].

SALLES, Paulo de Tarso. *Os quartetos de cordas de Villa-Lobos – O discurso da Besta*. São Paulo, 2016.

VILLA-LOBOS, Heitor. *Sinfonia Nº 1 – Imprévu*. Paris: Max Eschig, 2016.

VILLA-LOBOS, Museu. *Villa-Lobos, sua obra*. Versão 1.0.1. Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos/Minc/IBRAM, 2010. [Citado como: VLSO].

Gravação

VILLA-LOBOS, Heitor. *Sinfonia Nº 1 - "O Imprevisto" (1916) e Sinfonia Nº 2 - "Ascensão" (1917-44)*. Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Isaac Karabtchevsky, regente. Naxos, 2017. 1 CD: digital, estéreo.