

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é o resultado (ou, talvez melhor, e usando nomenclatura retirada do ciclismo, a terceira meta-volante) de um longo processo de estudo e aperfeiçoamento que seria impossível sem o contributo de algumas pessoas, as quais passo a enumerar por uma ordem aleatória:

- Os meus pais, por tudo;
- Os meus padrinhos, pelo seu contributo decisivo;
- Os meus irmãos e respectivas famílias, pelo sentimento de pertença a algo maior;
- A família da Sandra, pelos mesmos motivos do ponto anterior;
- Todos os professores que tive, pelo que partilharam comigo;
- Todos os músicos com quem toquei e convivi, pelas experiências musicais e não só;
- O Prof. Dr. Eduardo Lopes, por ter sido aquela mistura de amigo e professor a que chamo mentor;
- A Sandra, por todo o amor, pelo companheirismo, pela partilha diária das nossas vidas.

KEIKO ABE

E A

MARIMBA SOLISTA

A percussionista japonesa Keiko Abe desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da marimba tal como a conhecemos hoje. A sua influência foi de tal maneira importante que podemos falar, claramente, de um pré- e de um pós- Keiko Abe. Para isso foi determinante a sua actividade em todas as áreas relativas ao instrumento, nomeadamente a criação de um repertório escrito especificamente para a marimba, a evolução e consolidação do instrumento físico enquanto veículo de transmissão musical e expressiva e, por fim, o desenvolvimento do recital de marimba solista. O objectivo último de todos estes processos foi o de permitir à marimba tornar-se num instrumento de concerto, ao nível de outros já instituídos na tradição musical europeia.

Palavras-chave: Keiko Abe, Marimba, Xilofone, Percussão, Recital Solista

KEIKO ABE AND THE SOLO MARIMBA

Japanese percussionist Keiko Abe played a fundamental role in the development of the marimba as we know it today. This musician's influence had such a degree of importance that we can clearly divide the history of the instrument in two parts: one before, and another after Keiko Abe. Abe's activities in all areas concerning the instrument were crucial for this outcome. We speak, mainly, of the following: the creation of a body of repertoire written specifically for the marimba; the evolution and consolidation of physical aspects of the instrument in order to allow it to become a suitable vehicle of musical expression; and, last but not least, the development of the solo marimba recital. The goal of all these processes was to transform the marimba into a concert instrument, and one at the same level of other already established instruments in the concert world.

Key-Words: Keiko Abe, Marimba, Xylophone, Percussion, Solo Recital

ÍNDICE

Capítulo:	Página:
• Introdução.....	1
• Capítulo 1: História da Marimba.....	3
1.1: Os Idiofones de Percussão.....	4
1.2: O Xilofone.....	6
1.3: A Marimba.....	10
• Capítulo 2: Contextualização Histórica: o Xilofone e a Marimba no século XX até ao surgimento de Keiko Abe.....	14
2.1: O Xilofone nos Estados Unidos da América.....	15
2.2: O Xilofone: Reportório Solista.....	18
2.3: A Marimba nos Estados Unidos da América: Clair Omar Musser – Actividade, influência e legado.....	20
2.4: Wolfgang Pachla, um virtuoso europeu.....	24
2.5: Marimba: Reportório até meados da década de 1960.....	26
• Capítulo 3: Biografia de Keiko Abe.....	32
• Capítulo 4: A Revolução Abe: Marimba, Reportório e Técnica, Recital.....	50
4.1: A Marimba de Keiko Abe.....	51
4.2: Reportório e Técnica.....	54
4.3: Recital.....	68
• Capítulo 5: Análise, aspectos técnico-interpretativos.....	69
5.1: Clair Omar Musser: Prelude Op. 11 No. 7.....	70
5.2: Yasuo Sueyoshi: Mirage pour Marimba.....	74
5.3: Keiko Abe: Marimba d'Amore for marimba solo.....	79
• Conclusão.....	88
• Bibliografia.....	90
• Anexo 1: Partituras.....	95
• Anexo 2: Imagens e respectivas fontes.....	151
• Anexo 3: A técnica de quatro baquetas.....	166

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura:

Página:

- 1: Primeiros compassos do Etude em Dó Maior, Op. 6 No. 10, de Clair Omar Musser.....21
- 2: Excerto do segundo andamento do “Concertino for Marimba and Orchestra”, de Paul Creston.....27
- 3: Excerto do primeiro andamento do “Concertino for Marimba and Orchestra”, de Paul Creston.....28
- 4: Excerto do terceiro andamento do “Concertino for Marimba and Orchestra”, de Paul Creston.....28
- 5: Excerto do primeiro andamento da “Suite for Marimba”, de Alfred Fissinger.....29
- 6: Excerto do quarto andamento da “Suite for Marimba”, de Alfred Fissinger.....29
- 7: Excerto da peça “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, secção f-2, compasso 7.....54
- 8: Excerto da peça “Torse III”, de Akira Miyoshi, I Thèse, compasso 14.....54
- 9: Excerto da peça “Time for Marimba”, de Minoru Miki, compasso 34.....55
- 10: Excerto da peça “Torse III”, de Akira Miyoshi, IV Synthèse, compassos 16-18.....55
- 11: Excerto da peça “Torse III”, de Akira Miyoshi, I Thèse, compassos 17-19.....55
- 12: Excerto da peça “Michi Paraphrase for Solo Marimba”, de Keiko Abe, compasso 1.....56
- 13: Excerto da peça “Michi Paraphrase for Solo Marimba”, de Keiko Abe, compassos 82-86.....56
- 14: Excerto da peça “Michi Paraphrase for Solo Marimba”, de Keiko Abe, compassos 11-12.....57
- 15: Excerto da peça “Michi Paraphrase for Solo Marimba”, de Keiko Abe, compassos 20-21.....57
- 16: Excerto da peça “Michi Paraphrase for Solo Marimba”, de Keiko Abe, compassos 4-6.....57
- 17: Excerto da peça “Itsuki Fantasy for Six Mallets, de Keiko Abe, compasso 13.....57
- 18: Excerto da peça “Itsuki Fantasy for Six Mallets, de Keiko Abe, compasso 35.....58
- 19: Excerto da peça “Itsuki Fantasy for Six Mallets, de Keiko Abe, compasso 25.....58
- 20: Excerto da peça “Itsuki Fantasy for Six Mallets, de Keiko Abe, compasso 47.....58
- 21: Excerto da peça “Itsuki Fantasy for Six Mallets, de Keiko Abe, compassos 56-57.....58
- 22: Excerto da peça “Itsuki Fantasy for Six Mallets, de Keiko Abe, compassos 18-21.....59
- 23: Excerto do primeiro andamento da peça “Merlin”, de Andrew Thomas, compassos 1-4.....62

• 24: Excerto do primeiro andamento da peça “Merlin”, de Andrew Thomas, compassos 31-35.....	63
• 25: Excerto do primeiro andamento da peça “Merlin”, de Andrew Thomas, compasso 43.....	63
• 26: Excerto do primeiro andamento da peça “Merlin”, de Andrew Thomas, compassos 31-40.....	63
• 27: Excerto do segundo andamento da peça “Merlin”, de Andrew Thomas, compassos 123-126.....	64
• 28: Excerto do segundo andamento da peça “Merlin”, de Andrew Thomas, compassos 1-4.....	64
• 29: Excerto do “Etude in e minor”, de Pius Cheung, compasso 4.....	64
• 30: Excerto do “Etude in e minor”, de Pius Cheung, compasso 8.....	65
• 31: Excerto do “Etude in e minor”, de Pius Cheung, compassos 9-10.....	65
• 32: Excerto do “Etude in e minor”, de Pius Cheung, compassos 13-16.....	65
• 33: Excerto do “Etude in e minor”, de Pius Cheung, compasso 44.....	66
• 34: Excerto do “Prelude Op. 11 No. 7” de Clair Omar Musser, compassos 1-5.....	70
• 35: Excerto do “Prelude Op. 11 No. 7” de Clair Omar Musser, compasso 12.....	70
• 36: Excerto do “Prelude Op. 11 No. 7” de Clair Omar Musser, compassos 21-26.....	71
• 37: Excerto do “Prelude Op. 11 No. 7” de Clair Omar Musser, compasso 32.....	71
• 38: Excerto do “Prelude Op. 11 No. 7” de Clair Omar Musser, compassos 47-50.....	72
• 39: Excerto do “Prelude Op. 11 No. 7” de Clair Omar Musser, compassos 57-60.....	72
• 40: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compassos 1-3.....	73
• 41: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compasso 6.....	73
• 42: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compassos 7-13.....	74
• 43: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compassos 15-17.....	74
• 44: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compasso 20.....	75
• 45: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compassos 21-26.....	75
• 46: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compassos 24-26.....	75
• 47: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compassos 34-35.....	76
• 48: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compassos 36-37.....	76
• 49: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compassos 44-46.....	76
• 50: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compasso 47.....	77
• 51: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compassos 61-63.....	77
• 52: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compasso 67.....	77
• 53: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compasso 73.....	77
• 54: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compassos 75-76.....	78
• 55: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, compassos 80-81.....	78
• 56: Excerto da obra “Mirage”, de Yasuo Sueyoshi, momentos finais.....	78
• 57: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 1-4.....	79
• 58: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 10-15.....	80
• 59: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 20-25.....	80
• 60: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 44-48.....	81
• 61: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 50-54.....	81
• 62: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 65-66.....	81
• 63: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 74-75.....	82
• 64: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compasso 78.....	82
• 65: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 90-95.....	83

• 66: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 96-101.....	83
• 67: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 104-105.....	84
• 68: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compasso 106.....	84
• 69: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compasso 109.....	84
• 70: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 113-114.....	84
• 71: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 122-125.....	85
• 72: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 126-127.....	85
• 73: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 146-149.....	86
• 74: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 151-154.....	86
• 75: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compasso 155.....	86
• 76: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 156-157.....	87
• 77: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compasso 163.....	87
• 78: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 181-183.....	87
• 79: Excerto da obra “Marimba d'Amore”, de Keiko Abe, compassos 202-207.....	87
• 80: Exemplo de exercício de <i>Single Independent Strokes</i>	167
• 81: Exemplo de exercício de <i>Single Alternating Strokes</i>	167
• 82: Exemplo de exercício de <i>Double Vertical Strokes</i>	167
• 83: Exemplo de exercício de <i>Double Lateral Strokes</i>	168
• 84: Exemplo de exercício de <i>Mixed Strokes</i>	168
• 85: Percussive Arts Society International Drum Rudiments, página 1.....	169
• 86: Percussive Arts Society International Drum Rudiments, página 2.....	170

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela:

Página:

• 1: Programa de concerto de G. H. Green, 1925.....	18
• 2: Reportório para marimba sem acompanhamento do ano de 1948.....	26
• 3: Obras escritas para marimba entre 1956 e 1966.....	31
• 4: Keiko Abe, “Nobara ni Yosete”.....	36
• 5: Tokyo Marimba Group, concerto em Novembro de 1962.....	39
• 6: Tokyo Marimba Group, concerto em Outubro de 1965, primeira parte.....	39
• 7: Tokyo Marimba Group, concerto em Outubro de 1965, segunda parte.....	39
• 8: Keiko Abe – An Evening of Marimba.....	40
• 9: Keiko Abe – An Evening of Marimba II: In Search of Original Works for Marimba.....	41
• 10: Keiko Abe – An Evening of Marimba III: In Search of Original Works for Marimba.....	42
• 11: The Tokyo Quintet.....	42
• 12: “The Tokyo Quintet: Familiar Pieces”, 1973.....	43
• 13: “The Tokyo Quintet: Contemporary Music of Japan”, 1974.....	43
• 14: Keiko Abe, concerto, PASIC 1977.....	45
• 15: <i>Curriculum Vitae</i> de Keiko Abe.....	47
• 16: Lista de composições de Keiko Abe.....	59
• 17: Lista das composições de Keiko Abe em colaboração com outros autores.....	62
• 18: Lista do reportório de marimba tocado nos EUA entre 1967 e 1971.....	66
• 19: Lista do reportório de marimba tocado nos EUA no ano de 1990.....	67