

“¿Cuánto sabe usted de marimba?” Su construcción, historia y una entrevista exclusiva con la Maestra Keiko Abe.

Por Adilia Yip, Posgraduada en Marimba por el Koninklijk Vlaams Conservatorium de Amberes (Bélgica). Miembro “Duo Antwerp” (Clarinete bajo & Marimba). Directora Artística de “The Bracket Percussion Ensemble”.

Adilia Yip nos ayuda a conocer un poco más este instrumento. Ha estudiado bajo la dirección del profesor Ludwig Albert durante su posgrado y actualmente realiza un doctorado en artes musicales, siendo investigadora de proyectos en el Real Conservatorio de Amberes (Bélgica).

¿Qué es la marimba?

Marimba significa, literalmente, “La Diosa” en el lenguaje de Guatemala.

Es un teclado de madera que pertenece a la familia de la percusión. El sonido es producido por dos partes: las barras de madera y los tubos resonadores metálicos. Las barras de madera son de diferentes anchuras y longitudes y están organizadas igual que las teclas blancas y negras del teclado del piano. Al golpear las barras de madera con mazos de lana, se produce un sonido que es amplificado por los tubos resonadores. Debido a la física acústica del golpe y la resonancia, las barras de marimba son generalmente afinadas a (A = 442Hz) para alcanzar el efecto acústico más satisfactorio. Según los diferentes niveles de calidad, funcionalidad y precio, la marimba moderna podemos encontrarla en diferentes rangos: desde el modelo más pequeño de 4 octavas a la más ancha que tenemos hoy en día de 5,5 octavas. A continuación se muestra una tabla de las octavas y rango de tono posibles:

Número de octavas	Rango de tono
4	C3 - C7
4 1/3	A2 - C7
4 2/3	E2 - C7
5	C2 - C7
5 1/2	C2 - G7

¿De dónde viene la marimba?

La primera marimba moderna (modelo 350) fue fabricado durante 1918-1925 en EE.UU, Chicago. Aunque los constructores de instrumentos JC Deagan y UG Leedy habían tomado nota en su catálogo de fábrica que el diseño fue inspirado del xilófono africano, el origen étnico exacto del instrumento sigue siendo una controversia. Algunos musicólogos y percusionistas sugieren que la marimba moderna es una imitación de los instrumentos latinoamericanos de Guatemala, algunos dicen que fue desarrollada a partir de los instrumentos gamelanos indonesios, por lo tanto, el verdadero ancestro étnico de la marimba moderna sigue siendo un misterio.

El sonido de la marimba moderna

Para la mayoría de los amantes de la música, marim-

ba ya no es un nombre nuevo en su diccionario de música. Ha ganado popularidad en los medios de comunicación y salas de conciertos: la alegre melodía de un anuncio de la televisión, el dulce coro interpretado por una banda de música, el momento místico de una investigación policial, etc., pero ¿alguna vez ha escuchado composiciones dedicadas a la marimba? El instrumento puede sonar suave y soñador como nubes flotando en el cielo, así como también puede sonar como un potente altavoz de graves que puede agitar su tímpano. Posee una amplia gama de posibilidades de sonido para crear diferentes estados de ánimo, y de hecho, debido a su construcción especial y la técnica de tocarla, tiene un estilo único de música.

Una entrevista exclusiva con la señorita Keiko Abe, la

pionera maestra japonesa de marimba nos revelará su creatividad y profundo entusiasmo hacia este su instrumento.

¡En exclusiva! Entrevista con la Maestra Keiko Abe

Keiko Abe, nacida en Tokio en abril 1937, ha sido la primera mujer del mundo de la marimba. Es una figura legendaria en la historia de la marimba, a la que ha contribuido como compositora e intérprete, pero lo más importante, es que ha sido una pionera en desarrollar el instrumento y en sus nuevas técnicas de interpretación. A través de su colaboración con la empresa de instrumentos musicales Yamaha, ha desarrollado la marimba moderna de cinco octavas para conciertos y su exclusiva serie de mazos de marimba.

Ha compuesto más de 80 obras y al menos 70 encargos, incluidos sus trabajos para marimba solo como *Michi*, *Variaciones sobre Canciones infantiles japonesas*, y *El sueño de las flores de cerezo*. Sus obras se han convertido en el repertorio estándar de marimba para los estudiantes y recitales de profesionales de todo el mundo. Ha estrenado sus obras en salas de conciertos internacionales y ha colaborado con compositores y músicos de renombre. Un ejemplo fue la *Marimba Spiritual para marimba solista y 3 percussionistas*, escrito por Minoru Miki en 1984, que Abe estrenó con la Nieuwe Slagwek Groep Amsterdam en el Amsterdam Concertgebouw Hall. Inspirada en la improvisación y la naturaleza, sus composiciones combinan la riqueza de matices tonales de la marimba con su estilo musical único y una profunda emoción de alegría.

Además de su duro trabajo como compositora, realizando giras y grabaciones, Keiko Abe es profesora en la Gakuen Escuela de Música Toho de Tokyo. Entre sus innumerables premios y reconocimientos, ha sido la primera mujer en ser elegida en la Percussive Arts Society Hall of Fame en 1993.

Me he sentido muy honrada de entrevistarla en marzo 2013 para hablar de la creatividad en la música de la marimba. La señorita Abe tiene la capacidad de "fusionar" con su marimba, creando obras que reflejan una increíble profundidad de sentimiento, combinando técnica virtuosa y musicalidad. Su creatividad es realmente inexplicable verbalmente, sino como una descripción detallada de su proceso

creativo, que sin duda nos hará sentir la inmensa pasión y la visión detrás de sus creaciones ilimitadas.

Adilia Yip: Muchas gracias por su tiempo, es para mí un placer entrevistarte teniendo en cuenta la cantidad de proyectos en los que trabaja: desarrolladora de instrumentos; invención del modelo de marimba 6000 YM; arreglista para el Latino Xebec Trio; encargos de marimba selection; sus propias composiciones para marimba o improvisaciones con Dave Samuels. ...¿Qué proyecto o proyectos le gustan más? ¿Y qué es lo que le motiva para llevarlos a cabo?

Keiko Abe: Me gusta arreglar música para conjuntos de marimba, pero todavía me gusta más componer. La razón por la que estoy haciendo todos estos proyectos de música es que quería promocionar la marimba como instrumento independiente. Antes de que empezara a componer y recibir encargos para la marimba (en 1964 publicó su primer trabajo "Frog" con el editor estadounidense Studio 4 producciones, y su primer encargo se publicó en 1962, Suite para marimba "Conversation" de Akira Myoshi) la marimba sólo era considerada como un instrumento más de percusión con tono musical, nadie la veía como un instrumento solista, que tiene su propia voz en las salas de conciertos de más prestigio. Quería que la

marimba fuera considerado como un instrumento independiente capaz de expresar el arte como el piano o el violín. Creía en todas las posibilidades que tiene, así que empecé con este proyecto.

Adilia Yip: ¿Cómo surgió la primera idea?

Keiko Abe: La primera idea surgió de mi propia intuición, de mis ideas creativas.

Adilia Yip: Usted es la diseñadora principal de la Marimba YM 6000, históricamente hablando. Ha definido el sonido y las técnicas de la marimba que ha creado, contribuyendo al mundo de la marimba con sus composiciones innovadoras y ha sido la pionera en el desarrollo de la primera marimba de 5 octavas, ¿Cómo surgió el diseño del primer prototipo?

Keiko Abe: La singularidad de la marimba es su sonido de tono bajo. Mi idea era ampliar la gama baja de la marimba, para hacer que el sonido estuviera más lleno y tuviera más rango en los graves. Era una exigencia de mi creatividad musical también, porque ofrecía muchas más posibilidades a la hora de componer.

Adilia Yip: ¿Se basó en conceptos de diseño de un instrumento anterior (por ejemplo, la fabricación de la primera marimba Deagan en América se inspiró

en el teclado de percusión africana), o fue su propia imaginación la que buscaba este nuevo sonido?

Keiko Abe: Fue mi propia imaginación y sobre todo esa búsqueda de un sonido musical que exigía la reforma de la marimba como instrumento.

Adilia Yip: ¿Cómo le explica las características especiales de la marimba a los compositores que reciben encargos, que no son ni marimbistas ni percussionistas? ¿Cómo ha podido comunicar sus conceptos artísticos a los compositores durante el proceso de creación?

Keiko Abe: Yo pido a los compositores que empleen toda su creatividad musical en la marimba. Sí he dado indicaciones a los compositores sobre los aspectos técnicos en un principio, pero creo que si sólo hubiesen seguido mis indicaciones, no hubiesen podido crear buenas composiciones. Cuando los compositores terminaban sus obras, venían a mi casa y yo interpretaba la composición (a veces sólo unos pocos compases) y las comentaba con ellos, pero hay que tener en cuenta que ellos las habían trabajado previamente, a ciegas, sin mis explicaciones acerca de la reproducción o de las técnicas de la marimba. Yo aconsejaría a los compositores que no repriman sus energías musicales para expresar lo que quieren con la marimba, que busquen otras posibilidades para reproducir la música o las nuevas técnicas para la marimba. Las buenas obras del pasado se hicieron por la cooperación conjunta del compositor y del intérprete.

Adilia Yip: Un tema importante en su composición es la naturaleza y la cultura japonesa, ¿es el origen de su inspiración, o lo que más ha inspirado su creatividad?

Keiko Abe: Sí, mis obras se inspiran en estas dos categorías: la primera es la naturaleza; tengo la energía de la naturaleza y las creaciones se hacen cuando estoy sola en la naturaleza. La segunda categoría son las canciones populares. Como las canciones populares tienen la energía que refleja fielmente la vida y la emoción humana, se conectan naturalmente a mi mundo de la marimba.

Adilia Yip: ¿Cree usted que componer es un proceso intuitivo?

Keiko Abe: En mi caso, sin duda lo es.

Adilia Yip: Sus composiciones dependen altamente de la improvisación. ¿Podría comentar las características de la improvisación y la composición como proceso creativo?

Keiko Abe: La improvisación es pura música. Es el origen de la composición. Lo que tengo en mi misma y en mi mente se traduce en sonido y se expresa como la música. La improvisación es dejar que tu voz interior hable, sea oída, y cuando se escribe calculando una notación con precisión y organizando las notas, las ideas, etc., creo que a esto le llamamos la composición.

Premio del Percussive Arts Society

A continuación añado un pequeño fragmento del discurso de la entrega de premios del día en el que la señorita Abe aceptó su Premio del Percussive Arts Society Hall of Fame en 1993.

“La marimba es muy especial para mí. La escucho con atención para comprender sus múltiples posibilidades. Tengo un gran respeto por la marimba. Cuando toco, tengo un gran deseo de encontrar sus posibilidades de expresión, sabiendo que a la vez la más hermosa madera proviene de un árbol vivo con su propia historia y experiencia. Es como si la barra de la marimba respirase como un árbol vivo, y cuando hago música quiero respirar con ella. Con estos sentimientos profundos, es muy importante para mí seguir escribiendo nuevos trabajos y tratar de componer música que explore las posibilidades expresivas y emocionales de la marimba y de transmitir a los oyentes que vienen a mis conciertos. Si la composición tiene una forma objetiva o explora las posibilidades de improvisación, ya sean tonales o atonales, si es lenta y dispersa o es

rápida y directa, espero que la música de la marimba siempre se centre en la comunicación real en lugar de en el virtuosismo técnico por su propio bien”.

Adilia Yip

adiliayip@yahoo.com.hk

agencia

Especializada en Circuitos

a m e d i a

Bandas de Música

Corales

Orfeones

Grupos en General

ALHAJA VIAJES, S.L.

CV-m649-V

C/ Convento Jerusalem, 1-2º-1
Tfno 96 351 41 51
Fax 96 394 07 17
46007 VALENCIA

www.circuitosculturales.com

email viajes@circuitosculturales.com

