

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE MÚSICA
MESTRADO EM PERFORMANCE MUSICAL

ALEXANDRE CAMPOS AMARAL ANDRÉS

***A Música dos Trigramas e o balé I Ching de Marco
Antônio Guimarães com o UAKTI***

BELO HORIZONTE

2014

A Música dos Trigramas e o balé I Ching de Marco Antônio Guimarães com o UAKTI

Dissertação apresentada ao Mestrado na Pós-Graduação em Música (Pós-Mus) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Música.

Linha de pesquisa: Performance Musical.

Orientador: Prof. Dr. Fausto Borém.

Orientando: Alexandre Campos Amaral Andrés

BELO HORIZONTE

2014

AGRADECIMENTOS

Considero um privilégio a oportunidade que tenho, de um estreito convívio com o trabalho do Uakti, do qual, desde a minha infância, participo de forma indireta, seja acompanhando meus pais em viagens nacionais e internacionais do grupo, seja pela proximidade de relacionamento com cada um de seus integrantes. Esse foi um dos fatores que me motivou escolher, como assunto da minha dissertação, a adaptação do milenar Livro Chinês das Mutações, o *I Ching*, no CD homônimo, composto por Marco Antônio Guimarães e gravado pelo grupo no final da década dos anos 1980.

Agradeço ao Prof. Fausto Borém pela dedicação e competência com que orientou o meu trabalho e ao Prof. Maurício Freire pelo extraordinário exemplo nas questões relacionadas à performance musical. Ao compositor Marco Antônio Guimarães, pela genialidade com que conduz o trabalho do grupo Uakti em todos esses anos e pela disponibilidade em me aclarar, com respeito a diferentes questões relacionadas à composição e gravação do CD *I Ching*. Aos demais membros do Uakti: Paulo Santos, Décio Ramos e Artur Andrés, pela disponibilidade e competência.

Aos meus pais, Artur Andrés e Regina Amaral, pelo carinho e dedicação. À minha avó, Maria Helena Andrés pelo exemplo vivo de busca espiritual através da arte. À Luciana Vieira, que me acompanhou com muito amor na reta final desse trabalho. Aos parceiros Leandro César, José Henrique Soares e Breno Bragança por toda a dedicação e companheirismo. Aos amigos Irene Bertachini, Rafael Dutra e Ceres Canedo pelo apoio. Aos membros da banca, Fausto Borem, Maurício Freire e Marcos Scarassatti pelas oportunas indicações.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	09
1 - <i>I Ching</i> - o livro chinês das mutações	11
1.1 - Contexto histórico do livro <i>I Ching</i>	11
1.2 - Conceitos básicos do <i>I Ching</i>	14
2 - Breve histórico do Grupo Uakti	21
3 - A adaptação musical do livro <i>I Ching</i> por Marco Antônio Guimarães	33
4 - Análise da <i>Música dos Trigramas do I Ching</i> de Marco Antônio Guimarães	36
4.1 - <i>Céu</i>	38
4.1.1 - Instrumentação	39
4.1.2 - Análise de <i>Céu</i> : aspectos formais, rítmicos, melódicos e harmônicos	46
4.1.3 - Conteúdo filosófico do <i>I Ching</i> , expresso musicalmente em <i>Céu</i>	55
4.2 - <i>Terra</i>	59
4.2.1 - Instrumentação	60
4.2.2 - Análise de <i>Terra</i> : aspectos formais, rítmicos, melódicos e harmônicos ..	63
4.2.3 - Conteúdo filosófico do <i>I Ching</i> , expresso musicalmente em <i>Terra</i>	75
4.3 - <i>Trovão</i>	79
4.3.1 - Instrumentação	80
4.3.2 - Análise de <i>Trovão</i> : aspectos formais, rítmicos, melódicos e harmônicos..	83
4.3.3 - Conteúdo filosófico do <i>I Ching</i> , expresso musicalmente em <i>Trovão</i>	89
4.4 - <i>Água</i>	92
4.4.1 - Instrumentação	93
4.4.2 - Análise de <i>Água</i> : aspectos formais, rítmicos, melódicos e harmônicos ..	97
4.4.3 - Conteúdo filosófico do <i>I Ching</i> , expresso musicalmente em <i>Água</i>	106
4.5 - <i>Montanha</i>	109

4.5.1 - Instrumentação	111
4.5.2 - Análise de <i>Montanha</i> : aspectos formais, rítmicos, melódicos e harmônicos	113
4.5.3 - Conteúdo filosófico do <i>I Ching</i> , expresso musicalmente em <i>Montanha</i> .	120
4.6 - <i>Vento</i>	123
4.6.1 - Instrumentação	124
4.6.2 - Análise de <i>Vento</i> : aspectos formais, rítmicos, melódicos e harmônicos .	128
4.6.3 - Conteúdo filosófico do <i>I Ching</i> , expresso musicalmente em <i>Vento</i>	136
4.7 - <i>Fogo</i>	138
4.7.1 - Instrumentação	140
4.7.2 - Análise de <i>Fogo</i> : aspectos formais, rítmicos, melódicos e harmônicos..	141
4.7.3 - Conteúdo filosófico do <i>I Ching</i> , expresso musicalmente em <i>Fogo</i>	151
4.8 - <i>Lago</i>	154
4.8.1 - Instrumentação	155
4.8.2 - Análise de <i>Lago</i> : aspectos formais, rítmicos, melódicos e harmônicos..	157
4.8.3 - Conteúdo filosófico do <i>I Ching</i> , expresso musicalmente em <i>Lago</i>	166
5 - Conclusão	169
6 - Referências Bibliográficas	173
6.1 - Livros.....	173
6.2 – Jornais e periódicos.....	174
6.3– Sites e artigos da internet.....	174
6.4 – Entrevistas.....	175
6.5 – CDs.....	175
7 - Anexos	176
7.1 – Entrevista com Marco Antônio Guimarães (03/08/2013)	176
7.2 – Entrevista com Décio Ramos do UAKTI (17/10/2013)	200
7.3 – Entrevista com Artur Andrés do UAKTI (25/05/2014)	206

RESUMO:

O Grupo Uakti, formado em 1978 pelo compositor Marco Antônio Guimarães, juntamente com o flautista Artur Andrés e os percussionistas Décio de Sousa Ramos Filho e Paulo Sérgio Santos, desenvolveu nesses trinta e cinco anos um trabalho inovador na construção de novos instrumentos musicais acústicos aplicados à performance da música instrumental. Com doze CDs lançados mundialmente, o Uakti se dedica também à educação musical, bem como à composição de trilhas de cinema e balé. Um dos mais importantes trabalhos musicais do grupo, o CD *I Ching*, foi composto originalmente como trilha para a coreografia de um balé, baseado no livro homônimo e milenar *I Ching, o livro das mutações*.

O conjunto de oito peças que integram a primeira parte do Balé, composições de Marco Antônio Guimarães denominadas *A Música dos Trigramas*, é o foco principal dessa dissertação. Para introduzir o leitor às análises musicais dessas peças, serão expostos os fundamentos do texto clássico chinês *I Ching*, seu conteúdo filosófico e história, bem como um breve histórico sobre o grupo Uakti.

O objetivo final desta dissertação é explicar os procedimentos composicionais e de práticas de performance em *A Música dos Trigramas*, a partir da utilização rítmico-musical da representação do *Yang* e *Yin* por meio de linhas inteiras e partidas.

PALAVRAS-CHAVE:

I CHING - o livro chinês das mutações; *A Música dos Trigramas*; Grupo UAKTI; CD *I CHING*; Novos instrumentos musicais acústicos.

ABSTRACT:

The Brazilian Uakti Group of instrumental music, formed in 1978 by composer Marco Antônio Guimarães, along with flutist Artur Andrés and percussionists Decio de Sousa Ramos Filho and Paulo Sérgio Santos has developed, for thirty-five years now, innovative work in the fields of instrumental music and construction of new acoustic musical instruments. With twelve worldwide released CDs, Uakti is also engaged in music education, as well as soundtracks for movies and ballet. The *I Ching* CD, one of the most significant works of the group, has music originally written to be choreographed and was based on the eponymous book – *I Ching, the book of changes*.

The eight pieces set *A Música dos Trigramas* [The Music of the Trigrams] comprise the first part of Marco Antônio Guimarães' *I Ching* and is the main focus of this dissertation. In order to introduce the reader to their musical analysis, the philosophical foundations of the classical Chinese book *I Ching* will be presented, as well as some aspects of its history and the historical context of the Uakti group.

The final goal of this dissertation is to present to the reader the compositional and performance procedures in *A Música dos Trigramas*, departing from the use of broken and unbroken lines - *Yin* and *Yang* – used as rhythm figures.

KEYWORDS:

I CHING – the chinese book of changes; *The Trigrams' Music*; UAKTI Group; CD *I CHING*; New accoustic musical instruments.

