

LEANDRO LUI

DIALETOS

dez duetos para
duas baterias sobre o
imaginário rítmico
brasileiro

D I A L E C T S

ten duets for
two drum sets on the
brazilian rhythmic
imaginary

Conheci Leandro Lui quando ele foi meu aluno de percussão erudita no Festival de Inverno de Campos do Jordão em 1996 e 1997. Já naquela época ele demonstrava um grande talento e uma característica valiosa para o músico contemporâneo: o ecletismo. Ele transitava com fluência pelas linguagens erudita e popular, e se aprimorava constantemente nas técnicas de seus instrumentos: a percussão e a bateria. Tanto é que nos dois anos seguintes ele fez o curso de bateria e Big Band neste mesmo festival. É notória a grande influência da bateria sobre a percussão e vice-versa. Desde as primeiras obras eruditas que utilizaram a percussão múltipla, como *A História do Soldado* de Stravinsky e *A Criação do Mundo* de Milhaud, cujos sets foram claramente concebidos sob influência dos primeiros bateristas de jazz, a bateristas consagrados como Max Roach, Steve Gadd, John Hollenbeck, Marcio Bahia, entre outros, que também estudaram a percussão clássica/contemporânea se utilizando dessa rica experiência em suas performances, assim é Leandro Lui, que coloca a soma de sua grande experiência nessas duas áreas musicais nessas composições para duas baterias, que propiciam um trabalho camerístico que serve tanto de desafio para o baterista tradicional, que normalmente encontra um tipo de leitura mais idiomática e menos complexa, como para percussionistas que tenham afinidade com a bateria (que não deixa de ser um set de percussão múltipla) e desejem uma obra que também lhes abra a possibilidade do improviso e do groove, sem deixar de lado aspectos como forma, timbre, dinâmica, ritmo. Enfim, um lindo trabalho que vem para derrubar muros e construir pontes.

DR. EDUARDO GIANESELLA, percussionista da OSESP e professor da UNESP

*I met Leandro Lui for the first time when he was my classical percussion student at Campos de Jordão Festival in 1996 and 1997. Even at that time he has already demonstrated an enormous talent and also a very important characteristics for a contemporary musician: eclecticism. He used to easily mingle the classical and popular styles, and has always been improving his classical percussion and drummer technique. Furthermore, he attended the drummers and big band courses in the next two years at the same festival. It is clear the big influence of his classical percussion studies on his work as a drummer and vice versa. Since the first classical works that used multiple percussion, such as Stravinsky's *Histoire du Soldat* or Milhaud's *La Creation du Monde*, whose sets were clearly thought under influence of the first jazz drummers, to notorious drummers such as Max Roach, Steve Gadd, John Hollenbeck and Marcio Bahia among others, who also studied classical/contemporary percussion, using that rich know-how in their performances, that is the same way Leandro Lui works, putting together his big experience in those two styles in this work for two drums, offering a chamber music work as a challenge for the ordinary drummer, that normally meets a more idiomatic and less complex approach, in the same way for percussionists that have familiarity with the drums (that is also a multiple percussion set), also offering them the possibility of improvising and grooving, but also taking account of aspects such as form, timbre, dynamics and rhythm. Concluding, a beautiful work that comes to destroy barriers and build bridges.*

DOCTOR EDUARDO GIANESELLA, percussionist from São Paulo Symphony Orchestra and São Paulo State University – UNESP professor

Leandro Lui, baterista, percussionista e educador, vive em dois mundos: um, o de música orquestral e de câmara, o outro, o mundo dos bateristas do jazz e da música popular brasileira. Estes estudos para duas baterias se situam em um terreno entre a música de câmara e o jazz/mpb. Combina compassos complexos tocados em uníssono com espaços de improviso em cada fórmula de compasso. O pulso constante leva o exercício ao campo dos jazzistas na proposta de improvisar variações baseadas na figura rítmica do compasso.

Pelo lado mais pessoal, não resisto em dizer que conheço Lui desde o início dos seus estudos no instrumento (sou, evidentemente, mais velho) e fui seu professor. É um imenso prazer ver este e outros trabalhos didáticos seus. Espero que o leitor/estudante também ache estes estudos úteis e divertidos

BOB WYATT, baterista e educador

Leandro Lui, drummer, percussionist and educator, lives in two worlds: the one as a symphonic/classical/chamber musician and another, the jazz and Brazilian popular music drummer environment. This study for two drum sets is in a place between chamber music and jazz/Brazilian popular music. It mixes complex time signatures played in unison with room for improvisation every different time signature. The constant beat takes the exercise to the jazz field, where the proposal is improvising variations based in the rhythmic scheme of the measure. Personally speaking, I cannot resist saying that I know Lui since he started his drums studies (I am obviously older than him) and used to be his teacher. It is a huge pleasure looking at this one and other didactic works made by him. I hope the students may also find this work useful and fun.

BOB WYATT, drummer and educator

Estes duos foram escritos com o propósito de estimular a execução de ritmos brasileiros na bateria.

Sugiro, primeiramente, a audição dos ritmos dos títulos de cada peça buscando identificar quais instrumentos de percussão são utilizados e procurando perceber como eles são empregados, tornando, assim, suas interpretações musicais mais coerentes.

As sessões de improviso podem ser executadas com repetições livres sem o engessamento da escrita, sendo necessário, quando não houver indicação de CUE, que os músicos combinem entre si em que momento seguir adiante nos duos.

A forma como distribuí as sessões de condução na bateria é uma de minhas interpretações, servindo de inspiração para que os músicos criem as suas interpretações próprias, aumentando, desta forma, o vocabulário para condução de cada ritmo.

Leandro Lui

These duos were written with the purpose of stimulating the performance of Brazilian rhythms on drums.

I suggest, firstly, listening to the rhythms of each piece's titles, trying to identify which percussion instruments are used and to perceive the way they are used, thus making their musical interpretations more coherent.

The sections of improvisation can be performed with free repetitions and it is not mandatory to follow the written music. It is necessary, though, that, when there is no indication of CUE, the musicians agree previously in what moment to go forward in the duos.

The way I distribute the grooves is one of my interpretations, which serves as an inspiration for musicians to create their own, thus increasing the vocabulary for conducting each rhythm.

Leandro Lui

FICHA TÉCNICA

Revisão Geral..... Leandro Lui
Revisão de texto..... Douglas Sousa
Tradução..... Fábio Bartoloni e Felipe Senna
Edição de partituras..... Leandro Lui
Capa..... Mauricio Geurgas e Vitor FS
Arte Contracapa..... Moisés Pantolfi

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha elaborada segundo a AACR2r

L952d Lui, Leandro.

Dialetos : dez duetos para duas baterias sobre o imaginário rítmico brasileiro = Dialects : ten duets for two drum sets on the Brazilian rhythmic imaginary / Leandro Lui ; tradução Fábio Bartoloni e Felipe Senna ; capa Maurício Geurgas — São Paulo : Ed. do autor, 2019.
45 p. ; 33 cm.

 ISBN 978-85-924872-1-8

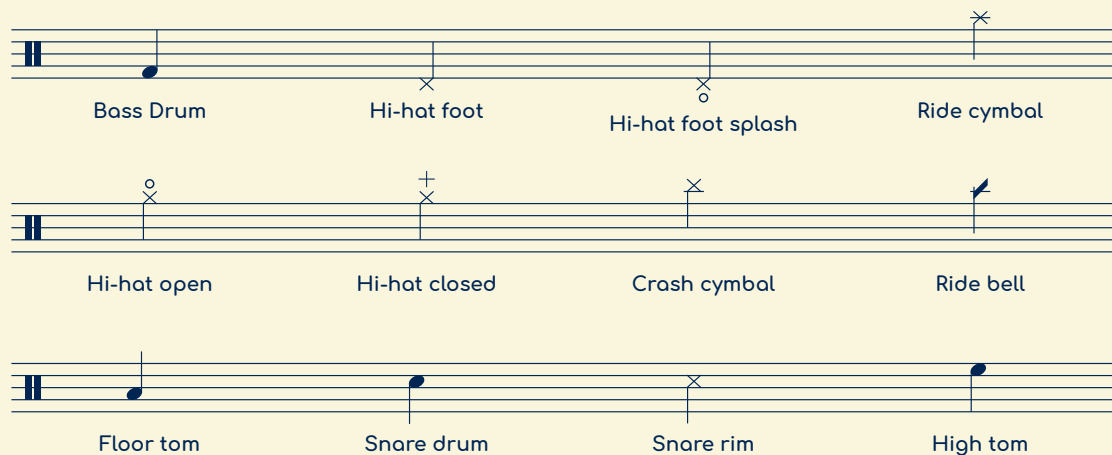
1. Música. 2. Música brasileira 3. Música de câmara 4. Bateria. 5. Partituras
I. Bartoloni, Fábio. II. Senna, Felipe. III. Geurgas, Maurício. IV. Título

CDU 780.6

CDD 786.9

Ficha catalográfica elaborada pela bibliotecária Renata Fernandes Veloso Baralle — CRB-8/10366

LEGENDA :: DRUM SET

O imaginário rítmico brasileiro é o ponto de partida desta brilhante série de peças curtas pelas quais Leandro Lui propõe não apenas uma viagem de descoberta por nosso riquíssimo universo musical, mas um complemento didático abordando noções de conjunto que transcendem o papel de músico acompanhador normalmente designado ao baterista.

Muito além do eixo bossa-nova/samba/baião, Lui nos leva ao Carimbó, ao Boi e à Catira dentre muitos outros, celebrando nossa pluralidade e despertando a curiosidade dos estudantes enquanto trabalha, musicalmente, rítmicas intrincadas e leitura em todos os níveis. As peças abrem ainda espaços para improviso, ultrapassando as fronteiras da realização do texto pré-definido e incentivando a expressão individual do instrumentista e a ampliação de sua própria linguagem pelas idiosincrasias dos movimentos culturais propostos. O resultado é esta série que expressa tanto sua vasta experiência nos meios erudito e popular quanto seu olhar musical, desenvolvido ao longo de muitos anos de performance em formações camerísticas e sinfônicas, somado ao sério trabalho de pesquisa e desenvolvimento de repertório para duos e trios de bateria.

"Dialeto" é uma valiosa adição ao repertório deste instrumento relativamente jovem e ainda carente de materiais que ultrapassem os entraves do estudo isolado - sejam eles de técnica, leitura, conduções rítmicas ou transcrições de solos.

Felipe Senna, compositor.

The Brazilian rhythmic imagination is the starting point of this brilliant series of short pieces by which Leandro Lui proposes not only a discovery journey through our rich musical universe, but a didactic complement approaching ensemble notions that transcend the role of accompanying musician usually assigned to the drummer.

Far beyond the bossa-nova, samba and baião axis, Lui takes us to Carimbó, Boi, and Catira among many others, celebrating our plurality and awakening students' curiosity while working, in a musical manner, intricate rhythms and chart reading at all levels. The pieces also encompass improvisation sessions, going beyond the boundaries of the realization of a pre-defined text and encouraging individual expression, as well as the amplification of the player's own language through the idiosyncrasies of the proposed cultural movements. The result is this series of pieces that express Lui's vast experience in classical and popular music as much as his musical gaze - developed over many years performing in chamber and symphonic formations - and also coupled with his serious work as a researcher and developer of new repertoire for drum duos and trios.

"Dialects" is an invaluable addition to the repertoire of this relatively young instrument that still lacks materials going beyond the limitations of individual practice - whether they are barriers of technique, reading, rhythmic conduction or transcriptions of solos.

Felipe Senna, composer.

Leandro Lui é Pós-graduado em Música Popular e Bacharel em Bateria. É percussionista da Orquestra Sinfônica de Santo André desde 2005 e artista Nagano Drums, Istanbul Mehmet Cymbals e Torelli Musical.

Leandro Lui has a specialization in Brazilian popular music and a bachelor's degree in drums. Leandro Lui performs with Santo André Symphony Orchestra as percussionist since 2005 and is also a Nagano Drums, Istanbul Mehmet Cymbals, and Torelli Musical artist.

www.leandrolui.com.br

Agência Brasileira do ISBN
ISBN 978-85-924872-1-8

9 788592 487218

Caboclinhos

♩ = 90

Leandro Lui

Drum Set 1

Drum Set 2

pp *ff*

pp *ff*

5

D. S. 1

D. S. 2

pp *cresc.*

pp *cresc.*

9

D. S. 1

D. S. 2

f *f*

Snare Off

13

D. S. 1

D. S. 2

p *f*

f *p*

17

D. S. 1

D. S. 2

p *f*

f *p*

21

D. S. 1

D. S. 2

Snare Off

23

D. S. 1

D. S. 2

Improvise

27

D. S. 1

D. S. 2

Improvise

mf

31

D. S. 1

D. S. 2

subito p

f

35

D. S. 1

D. S. 2

38

D. S. 1

D. S. 2

42

D. S. 1

D. S. 2

accel.

46

D. S. 1

D. S. 2

50

$\text{♩} = 160$
a tempo

D. S. 1

D. S. 2

p

54

D. S. 1

D. S. 2

Snare- On

4 Snare on

Caboclinhos

56

D. S. 1

f

D. S. 2

f

60

D. S. 1

subito p

f

D. S. 2

subito p

63

D. S. 1

f

D. S. 2

66

D. S. 1

subito p

rall...

a tempo f

D. S. 2

subito p

rall...

a tempo f

$\text{♩} = 145$

70

D. S. 1

f

D. S. 2

f Improviso na repetição (Bat.2)

74

D. S. 1

subito p

D. S. 2

subito p

76 Improviso na repetição (Bat. 1)

D. S. 1

f

D. S. 2

f

80

D. S. 1

ff

f

D. S. 2

ff

p

f

84

D. S. 1

p

D. S. 2

p

88 ♩ = 90

D. S. 1

mf

D. S. 2

mf

92

D. S. 1

D. S. 2

f

95

D. S. 1

D. S. 2

p

rall...

pp

3

Legenda

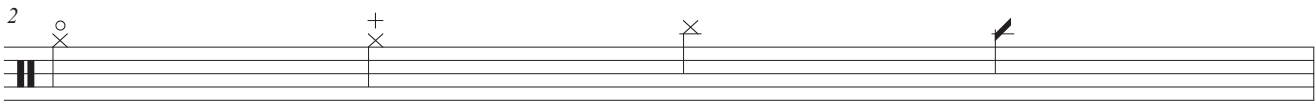
Leandro Lui

Drum Set

Bass Drum Hi-hat foot Hi-hat foot splash Ride cymbal

D. S.

Hi-hat open Hi-hat closed Crash cymbal Ride bell

D. S.

Floor tom Snare drum Snare rim High tom