

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

AUTOR: Alessandra Ruiz Macías

 <http://orcid.org/0000-0003-2505-3902>

EDITA: Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de Málaga

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización pero con el reconocimiento y atribución de los autores.

No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o hacer obras derivadas.

Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga (RIUMA): riuma.uma.es

RESUMEN

DEFENSA DE LA OBRA. LA VERDAD TÉCNICA E INTERPRETATIVA EN LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA MUSICAL. Estudio y análisis comparativo de la ejecución de obras respetando la partitura de sus Autores en la Dirección de Orquesta e Interpretación del Repertorio de Obras Sinfónicas y Ópera (siglo XVIII al XX), fundamentado en la Escuela de los Maestros Swarowsky y Gómez-Martínez.

Alessandra Ruiz Macías

La presente tesis doctoral desarrolla una investigación sin precedentes en el ámbito de la Música que plantea la defensa de la obra musical contra interpretaciones en la Dirección de Orquesta que, mediante errores, falseamientos y/o adulteraciones (EFA) de su auténtico contenido, actúan contra su verdadera estructura, forma y estilo, produciendo así un resultado contrario a la obra y lo creado y especificado en ella por el autor. La investigación se dirige, por tanto, a demostrar que el compositor y su obra deben ser respetados mediante la correcta y fiel interpretación y ejecución de la partitura como reflejo fidedigno de la obra de arte musical. Para ello se plantea, organiza y sistematiza una compleja Metodología de Análisis Musical que, partiendo de los preceptos del maestro Hans Swarowsky en la Escuela de Viena, y mediante el desarrollo metodológico realizado por su principal seguidor el maestro Miguel Ángel Gómez-Martínez, faculta de las herramientas necesarias para la consecución de los principales objetivos: de un lado demostrar que la inmensa mayoría de interpretaciones y ejecuciones de obras musicales clásicas son realizadas produciendo EFA, lo que se evidencia mediante la aplicación de la Metodología de Análisis Musical Swarowsky/Gómez-Martínez y, de otro lado, demostrar la validez de dicha Metodología para la subsanación de EFA, así como, por tanto, para la correcta interpretación y ejecución de las obras musicales.

La tesis se divide en dos grandes bloques desarrollados en un total de 3184 páginas y 2 Anexos que contienen más de 200 audiovisuales de Conciertos Sinfónicos y Ópera sometidos a análisis:

1.- Primera Parte, que expone en 5 Capítulos: la hipótesis, antecedentes y metodología desarrollada, estudia las referencias históricas y difere ntes corrientes analíticas, estéticas y estilísticas, desarrolla el Análisis Musical técnico y formal de la obra en cuanto a la interpretación y ejecución en la Dirección de Orquesta (incluyendo Formas Musicales, Agógica, Dinámica, Carácter, Modalidad, Fraseo, Articulación e Improvisación) además de un extenso estudio de los numerosos tipos de Calderón y el Análisis por Grupos de Compases, Tratado de Análisis que compendia y culmina los procedimientos de la Escuela Swarowsky/Gómez-Martínez para la Dirección de Orquesta.

Los siguientes capítulos desarrollan los Fundamentos y Técnica de Dirección de Orquesta, las causas y soluciones en la comisión de EFA para la interpretación/ejecución musical y el testimonio de los maestros Strauss, Swarowsky y Gómez-Martínez en cuanto a la comunión en su pensamiento musical y relación personal.

2.- La Segunda Parte se concentra en el Análisis EFA y aplicación de la Metodología Swarowsky/Gómez-Martínez sobre 30 obras musicales de 22 compositores de los siglos XVIII al XX, aplicados en comparativa a las interpretaciones 6/7 directores de orquesta de gran fama y prestigio por cada obra, 5/6 de cuyas interpretaciones incluyen EFA y una última es completamente correcta.

El estudio evidencia dos resultados fundamentales que reúnen los diferentes parámetros utilizados, y que prueban el cumplimiento de los objetivos marcados para la demostración de la hipótesis a estudio:

1. La prueba mediante la detección de la desvirtuación (EFA) generalizada en las interpretaciones de la muestra de obras sometidas a estudio mediante los procedimientos marcados por la Metodología Swarowsky/ Gómez-Martínez, a cargo de la inmensa mayoría de directores de orquesta estudiados, todos los cuales, con las excepciones de Paul Hindemith, Richard Strauss y Miguel A.
2. La validez del procedimiento para la interpretación correcta de la obra musical mediante la Metodología de Análisis Musical y relación completa de parámetros de actuación para la Dirección de Orquesta fundamentados en la Escuela Swarowsky-Gómez-Martínez. Es decir, la resolución del problema y su aplicación formal a la técnica de Dirección de Orquesta.

La demostración de la congruencia entre hipótesis teórica y resultados probatorios arrojados por los datos obtenidos a través del estudio se constata a través del análisis de una muestra de 177 interpretaciones a cargo de 77 directores de orquesta para un total de 30 obras sinfónicas y operísticas de 22 compositores representativos del Repertorio Sinfónico y Operístico de los siglos XVIII al XX, cuyos resultados arrojan un total de miles de EFA que son detectadas y señalizadas en las partituras en correlación a sus correspondientes audiciones musicales.

El sistema metodológico aplicado, específicamente dirigido a la Dirección de Orquesta, es perfectamente válido para todo tipo de intérpretes de Música Clásica.

ABSTRACT

Defense of the work, the technical and interpretative truth in Conducting and performance of the musical Work. Study and comparative analysis of the performance of works respecting the composers' scores in Orchestra Conducting and Interpretation of the Repertory of Symphonic works and

Operas (18th to 20th century), grounded on Maestros Swarowsky's and Gómez Martínez's School.

Alessandra Ruiz Macías

The present thesis develops an investigation, which has no precedent in the scope of the music word and propose the defense of the musical work against interpretations in Orchestra Conducting, which through errors, falsifications and adulterations (EFA) of her real content, act against her real structure, form and style, producing so a result which is avers to the work and to the created and specified by the composer. The investigation follows the porpose to evidence that the composer and his work have to be respected through the correct and faithful interpretation and performance of the score, as reliable reflex of the musical work of art. For that we propose, organize and systematize a complex methodology of musical analysis, which based on Maestro Hans Swarowsky's precepts in the School of Vienna, methodologically developed by his principal follower Maestro Gómez-Martínez, provides the necessary tools to achieve the principal goals: on one side to prove that the overwhelming majority of the interpretations and preformances of the calssical musical works are performed producing EFA, as evidence trough the application of Maestro Swarowsky's and Maestro Gómez - Martínez's methodology of musical analysis, and on the oder side to demonstrate the validity of this methode for the correction of EFA, and therefore, to achieve the correct interpretation and performance of the musical works.

The thesis is divided in two big blocks, which contain a total of 3184 pages and two annexes, with more than 200 audiovisuals of analysed Symphonic concerts and operas:

1.- First Part, which in five chapters exposes: the hypothesis, backgrounds and developed methodology, studies the historic refferences and the different ünde und die Lösungen für die musical analysis of the work in relationship with the interpretation and performance in orchestra conducting (including musical form, Dynamic, agogic, character, Dynamic, character, phrasing, improvisation, mode, agogic) as well as a wide study about the numerous types of fermatas and the analysis of groups of bars, a kind of analysis, which summarize and culminate the methods of the School Swarowsky/ Gómez Martínez for Orchestra conducting.

Following chapters develope the bases and the conducgting technic, the causes and solutions for the commission of EFA in the musical interpretation/performance and the witiesses of the Maestri Richard Strauss, Hans Swarowsky and Miguel A. Gómez-Martínez concerning the communion of their thoughts and their personal relationship

2.- The seicond part concentrates in the analysis of the EFA and the application of the Swarowsky/Gómez-Martínez's Methodology about 30 Works of 22 composers from the centuries 18th till 20th in comparation between the interpretation of 6/7 different very famous and prestigious conductors, of which 5/6 contents EFA and a last one is absolute correct.

The study evidences two fundamental results, which gather the different used parameters, and which prove the fulfillment of the marked goals for the demonstration of the hypothesis:

1. The proof through the detection of the widespread desvirtuación (EFA) in the interpretation of all the studied works through the procedures marked by the methodology Swarowsky/Gómez-Martínez, of the different studied conductors. The overwhelming majority of them have produced EFA, with the exceptions of Paul Hindemith, Richard Strauss and Miguel A. Gómez-Martínez. That is to say: the existence of the problem.
2. The validity of the procedure for the correct musical interpretation through the Methodology of musical analysis and the complete list of acting parameters for conducting based on the Swarowsky/ Gómez-Martínez School. That is to say the solution of the problem.

The demonstration of the consistency between theoretical hypothesis and the provative results obtained through the study is certified by the analysis of 177 interpretations by 77 different conductors in a total of 30 symphonic and operatic works by 22 very representative composers of 18th to 20th century, which results show a number of thousands of EFA, which are discovered and marked in the score, correlated to the corresponding musical auditions.

This applied methodological system, specifically targeted for orchestra conducting, is perfectly valid for all kind of classical music interpretations.

ZUSAMMENFASSUNG

Verteidigung des Werks. Die technische und interpretative Wahrheit im Dirigieren und Ausführung des musikalischen Werks. Studie und vergleichende Analyse der Ausführung der Werke unter Respekt der Partitur der Komponisten in dem Orchesterdirigieren und der Interpretation des Repertoires Sinfonischer Werke und Opern (18. Bis 20. Jahrhundert), auf der Schule der Maestros Swarowsky und Gómez Martínez begründet.

Alessandra Ruiz Macías

Die vorliegende Doktorarbeit entwickelt eine noch nicht vorhandene Forschung in der Musikbereich, die die Verteidigung des Musikalischen Werks aufstellt, gegen Interpretationen im Orchesterdirigieren, die durch Irrtüme, Fälschungen und/oder

Verzerrungen (IFV) des richtigen Inhaltes, gegen ihre echte Struktur, Form und Stil, ein Ergebnis hervorbringen, das gegen das Werk und das von Komponisten geschaffen und in der Partitur angegeben, agieren. Die Forschung widmet sich, folglich, den Beweis, das der Komponist und seine Werke, durch die korrekte und getreue Interpretation und Aufführung der Partitur respektiert werden müssen, als getreue Widerspiegelung des musikalischen Kunstwerk. Dafür wird eine komplexe Methodologie der musikalische Analyse aufgestellt, organisiert und systematisiert, die von Hans Swarowskys Lehre in der Wiener Schule stammt, und durch der methodologische Entwicklung Maestros Gómez Martínez realisiert wurde. Sie vermittelt die notwendige Werkzeuge um die wichtigsten Ziele zu erreichen: einerseits zu demonstrieren, dass die immense Mehrheit der Interpretationen und Aufführungen der musikalischen Werke der klassischen Musik voll IFV produziert werden, was durch die Anwendung Swarowskys/ Gómez Martínez's Analytischer Methodologie bewiesen wird, sowie, folglich, für die korrekte Interpretation und Aufführung der musikalischen Werke.

Die Doktorarbeit teilt sich in zwei grosse Abschnitte, 3184 Seiten und zwei Anhänge mit mehr als 200 Audiovisuellen von analysierten Symphonische Konzerte und Opern enthaltend

1.- Erster Teil, die in Fünf Kapitel die Hypothese, Hintergrund und entwickelte Methodologie aussetzt, die historische Referenzen und die verschiedene analytische, Aesthetische und stylistische Richtungen studiert, die technische und formale musikalische Analyse des Werkes im Bezug auf die Interpretation und Aufführung im Orchesterdirigieren (einschliesslich musikalische Formen, Agogik, Dynamik, Charakter, Modalität, Frasierung, Artikulation, und Improvisation) entwickelt, plus eine weite Studie über die verschiedene Arten von Fermaten und die Taktgruppenanalyse. Eine Art Analyse, das die Methoden der Swarowsky/Gómez Martínez' Schule für Orchesterdirigieren zusammenfasst und gipfelt.

Folgende Kapitel entwickeln die Fundamente und Dirigiertechnik, die Gründe und Lösungen für die Ausführung der IFV in der musikalischen Interpretation/Aufführung und die Aussagen von dem Maestri Richard Strauss, Hans Swarowsky und Miguel A. Gómez-Martínez im Bezug auf ihre Einheit in ihr musikalisches Denken und persönlichen Verbindung.

2.- Der zweite Teil konzentriert sich in der Analyse der IFV und die Anwendung der Methodologie Swarowsky/Gómez-Martínez über 30 Werke von 22 Komponisten aus den Jahrhunderte 18. bis 20., im Vergleich zwischen der Interpretationen von 6/7 verschiedene sehr berühmte und prestigevolle Dirigenten, wovon 5/6 IFV beinhalten und eine letzte absolut Korrekt ist.

Die Studie beweist zwei grundlegende Ergebnisse, die die verschieden benutzte Parameter sammeln, und die Beachtung der vorgetzten Ziele für die Darlegung der zu studierende Hypothese beweisen:

1. Der Beweis durch die Entdeckung der allgemeinen Verfälschung (IFV) in der Interpretationen der Ausstellung der mit Anwendung der Methoden von

Swarowsky und Gómez Martínez analysierten Werke, von den verschiedensten analysierte Dirigenten, alle von denen, mit den Ausnahmen von Paul Hindemith, Richard Strauss und Miguel A. Gómez-Martínez, haben IFV produziert. D. h. die Existenz des Problems

2. Die Gültigkeit der Methode für die korrekte Interpretation des musikalischen Werks durch die Methodologie des Musikalischen Analyse und alle ihre komplette Liste von anzuwendende Parameter für das Orchesterdirigieren, auf die Swarowsky/ Gómez Martínez' Schule. D. h. die Lösung des Problems.

Die Darlegung der überstimmung zwischen Theoretische Hypothese und beweisende Ergebnisse durch diese Studie erreicht kann man durch die Analyse von 177 Interpretationen von 77 verschiedene Dirigenten bei eine Gesamtsumme von 30 Symphonische Werke und Opern von 22 sehr representative komponisten von 18. bis 20. Jahrhundert feststellen. Die Ergebnisse dieser Analyse zeigt tausende von IFV, die entdeckt und in der Partitur signalisiert werden, im Bezug auf die entsprechende musikalische Anhörungen.

Das angewendete methodologische System, speziell für Orchesterdirigieren gewidmet, ist absolut anwendbar für jede Art von Interpreten der Klassischen Musik.
