

La Sinfonía N^o4 de Gustav Mahler:
análisis, preparación y presentación en concierto

Camilo Bustamante Reyes

Trabajo de grado

Mtro. Luis Guillermo Vicaría

21 de noviembre de 2017

Tabla de contenido

I.	Resumen	3
II.	Análisis	5
III.	Preparación	5
IV.	Concierto	6
V.	Bibliografía	7
	Anexos	10

La Sinfonía N°4 de Gustav Mahler:
análisis, preparación y presentación en concierto

Camilo Bustamante Reyes

Resumen

El presente trabajo contiene en formato de video, el análisis musical y las memorias del concierto: Sinfonía N°4 de Gustav Mahler. El video fue producido y editado por el autor del proyecto. El concierto se realizó el día 22 de julio de 2017 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá.

A través de la “Residencia Gustav Mahler” fue conformada una orquesta exclusivamente para el proyecto en la que participaron estudiantes y músicos profesionales colombianos y venezolanos de diferentes universidades y orquestas de la ciudad bajo la dirección de Camilo Bustamante.

La orquesta vinculó músicos de la Universidad Nacional, Javeriana, Corpas, Andes, Central, el Bosque, Conservatorio del Tolima, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica de Colombia, Orquesta Simón Bolívar, Nueva Filarmonía, Batuta, Bogotá Chamber Orchestra, FJC y OFJ.

Abstract

This work contains the musical analysis and the memories of the concert: Symphony No. 4 by Gustav Mahler in video format. The video was produced and edited

by the project author. The concert was held on July 22, 2017 at the Jorge Universidad Jorge Tadeo Lozano in Bogotá.

Through the "Residencia Gustav Mahler" an orchestra was formed exclusively for the project in which Colombian and Venezuelan musicians from different universities and orchestras of the city participate under the direction of Camilo Bustamante.

The orchestra linked musicians from the Universidad Nacional, Javeriana, Corpas, Andes, Central, el Bosque, Conservatorio del Tolima, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Orquesta Sinfónica de Colombia, Orquesta Simón Bolívar, Nueva Filarmonía, Batuta, Bogotá Chamber Orchestra, FJC and OFJ.

I. Análisis

Como insumo para la toma de decisiones artísticas frente a la preparación y el concierto, fue elaborado un video¹ que contiene un análisis descriptivo de la sinfonía y un análisis contextual-histórico de la obra.

El análisis descriptivo incluye la conformación instrumental de la orquesta para la sinfonía y un estudio de la estructura formal de los cuatro movimientos, concentrando los ejemplos musicales en partitura y audición en el primer movimiento. Para esta sección del análisis se tomó como fundamento la Teoría de la Sonata. (Hepokoski y Darcy, 2006)

Este estudio incluye además la interrelación de la sinfonía con otras de Gustav Mahler e identifica los elementos particulares de su cuarta sinfonía en el contexto de la finalización del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX.

II. Preparación

Esta fase involucra inicialmente el diseño de una estrategia que permitiera la convocatoria a los músicos para la conformación de la orquesta. Se creó la “Residencia Orquestal Gustav Mahler”, dirigida a jóvenes músicos que se destacan por su calidad artística y por su interés en tener una experiencia orquestal de alto nivel.

La Orquesta Sinfónica se conformará por Jefes de fila y jóvenes instrumentistas. Los Jefes de fila son importantes maestros en Colombia con reconocida trayectoria internacional artística y pedagógica en cada una de las filas de la orquesta.

¹ Video de análisis de la sinfonía 4 de Gustav Mahler, accesible desde <https://youtu.be/LJpH0Ycj-24>

Los jóvenes Instrumentistas son músicos que a partir de 18 años de edad han aplicado y han diligenciado el formulario de pre-inscripción². Cada uno de los integrantes seleccionados tienen la oportunidad de tocar junto a su maestro jefe de fila quien brinda orientación y acompañamiento. Esta experiencia será certificada por cada uno de ellos.

El repertorio incluye La Sinfonía N°4 de Gustav Mahler y una obra de compositor Colombiano. La convocatoria aclara a los jóvenes músicos que se certificará la asistencia a la residencia la cual tiene como propósito el cumplimiento de requisito de graduación de la Maestría en dirección de la Pontificia Universidad Javeriana de Camilo Bustamante Reyes.

La orquesta realizará ensayos en Julio 12, 14, 17, 19 de 2017 de tres horas de duración, cada uno de ellos con un intermedio de 25 minutos.

III. Concierto

Se realiza en la Universidad Jorge Tadeo Lozano el 22 de Julio de 2017.

En adición al material anexo, se incluyen a continuación los links para visualización en línea:

Primer movimiento: <https://youtu.be/UfbLTbLKP1o>

Segundo movimiento: <https://www.youtube.com/watch?v=-iHuddiyJZk>

Tercer movimiento: <https://youtu.be/arFwoFfJuUw>

Fanfarría y Pajarillo: <https://www.youtube.com/watch?v=kC8moCSXmHA>

² Formulario online de Pre-inscripción: <https://goo.gl/forms/3N1c1kkI15tYBz7T2>

Bibliografía

Agawu, V. K. "Mahler's Tonal Strategies: A Study of the Song Cycles." *Journal of Musicological Research* 6.1-2 (1986): 1-47. Web.

Bravo, Jose Alejandro Roca. "Das Himmlische Leben y La Cuarta De Mahler: El Lied Como Génesis De Una Sinfonía." Universidad Nacional de Colombia, 2015. Web.

Brown, Peter. "The Symphonic Repertoire - Volume IV". *The Second Golden Age of the Viennese Symphony: Brahms, Bruckner, Dvorák, Mahler, and Selected Contemporaries*.

Franklin, Peter. *Music & Letters* 82.4 (2001): 661-3. JSTOR. Web.

Hepokoski, James, and Warren Darcy. *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. New York: Oxford University Press, forthcoming. (2006)

Henry Raynor, author. "Mahler as a Song Writer." *The Musical Times*.1361 (1956): 352. Web.

Huxley, Martin. "Nine Inch Nails." 1997Web.

- Kangas, Ryan R. "Classical Style, Childhood and Nostalgia in Mahler's Fourth Symphony." *Nineteenth-Century Music Review* 8.2 (2011): 219-36. Cambridge Core. Web. 2017/06/17.
- Kirby, F. E. "The Germanic Symphony of the Nineteenth Century: Genre, Form, Instrumentation, Expression." *Journal of Musicological Research* 14.3-4 (1995): 193-221. Web.
- Knapp, Raymond. "Suffering Children: Perspectives on Innocence and Vulnerability in Mahler's Fourth Symphony." *19th-Century Music* 22.3 (1999): 233-67. JSTOR. Web.
- Matic, Dragana. "'Classicality' in Gustav Mahler's Symphonies." (2017) Web.
- Monahan, Seth. "Success and Failure in Mahler's Sonata Recapitulations." *Music Theory Spectrum* 33.1 (2011): 37-58. JSTOR. Web.
- Mugmon, Matthew. "Beyond the Composer-Conductor Dichotomy: Bernstein's Copland-Inspired Mahler Advocacy." *Music & Letters* 94.4 (2013): 606. Web.
- Niekerk, Carl. "Mahler Contra Wagner: The Philosophical Legacy of Romanticism in Gustav Mahler's Third and Fourth Symphonies." *German Quarterly* 77.2 (2004): 188-209. Web.

Novak, Mark. "Symphony no. 4 (Chamber Version by Klaus Simon)." *Fanfare: The Magazine for Serious Record Collectors* 39.4 (2016): 318-9. Web.

Sánchez, Iván, and Norma Ramos. "Apenas Unas Notas. La Amusia De Freud y La Sordera Musical Del Círculo Psicoanalítico De Viena." 29 (2008): 239. Print.

Sojo, Patricia. "Gustav Mahler: Su Tiempo Ha Llegado." (2014)Web.

Zychowicz, J. L. *Gustav Mahler and the New York Philharmonic Orchestra Tour America*. 64 Vol. , 2007. edswah; EBSCO Host. Web.

Zychowicz, James L. "Toward an Ausgabe Letzter Hand: The Publication and Revision of Mahler's Fourth Symphony." *The Journal of Musicology* 13.2 (1995): 260-76. JSTOR. Web.

Anexos.

01. DVD 1 de 3 Documentos y video de análisis.
02. DVD 2 de 3 Videos de concierto, Movimientos I y II
03. DVD 3 de 3 Videos de concierto. Movimiento III y Fanfarria y pajarillo.
04. Programa de concierto
05. Convocatoria de músicos