

EUM. Agosto de 2021

Unidad curricular

SEMINARIO

Nombre de la unidad curricular

Entre la armonía de las esferas y el caos:
la orquesta sinfónica como modelo de organización cultural

Destinatarios

Estudiantes de Licenciatura en Música (musicología, composición, direcciones), para cuya inscripción no se exigirán previas.

Se ofrece también como electiva para las licenciaturas en interpretación musical.

Responsable del curso

Prof. Martín García

Cátedra de Dirección Orquestal, Escuela Universitaria de Música

Carga horaria presencial: 20 hs.

Trabajo domiciliario: si

Trabajo final: si

TOTAL DE CRÉDITOS: 4

Formato: 1 clase semanal de 2 horas c/u

Horarios: martes de 10 a 12 hs.

Fecha de comienzo: martes 21 de setiembre de 2021

Modalidad: Presencial

*****NOTA: se requiere un mínimo de 5 inscriptos para que el curso se realice*****

Objetivos

Objetivo general

Ofrecer un espacio de análisis y reflexión acerca del fenómeno orquesta sinfónica.

Objetivos específicos

Estudiar la orquesta sinfónica como organización desde una multiplicidad de enfoques, tanto en su aspecto histórico como en su rol social. Se analizará el proceso de conformación de su repertorio y la manera en que éste, sumado a otros factores, modeló su estructura y el formato del concierto sinfónico, incluyendo sus hábitos y rituales. Se examinarán las distintas funciones que una orquesta sinfónica cumple y las exigencias organizacionales y de funcionamiento que cada una implica. No menos importante será la mirada a su funcionamiento interno, con un especial énfasis en los aportes que se han hecho desde la psicología y las ciencias sociales. Se analizará la forma (o, más bien, las formas) en que la orquesta sinfónica subsiste como organismo artístico-cultural al día de hoy y los desafíos que enfrenta de cara al futuro. Como línea de trabajo, se buscará contextualizar los contenidos del curso dentro de una mirada histórico-analítica del medio sinfónico uruguayo y en particular del proceso fundacional del SODRE.

Se espera que el estudiante que apruebe esta materia habrá obtenido una comprensión de la realidad de la orquesta sinfónica desde una multiplicidad de aspectos e informado su sentido crítico para relacionarse con ésta. Asimismo, se espera que el estudiante incorpore un conocimiento sobre la relación entre los aspectos artísticos y extra-artísticos que componen la orquesta. Finalmente, se pretende que el estudio del fenómeno orquesta sinfónica aporte elementos para el abordaje de otras realidades relacionadas con las organizaciones, la cultura, la difusión y la creación.

Requisito

Buen nivel de lectura en idioma inglés.

Contenidos

La orquesta sinfónica es, entre las organizaciones artístico-culturales tradicionales, tal vez la más difícil de asimilar. Músicos, directores y aún gestores con formación y experiencia que se enfrentan por primera vez a una orquesta, a menudo la

encuentran desconcertante: la orquesta se asemeja muy poco a las organizaciones que ya conocían, y aquellos aspectos que sí resultan familiares parecen estar sujetos a normas y costumbres ancestrales dictadas por la irracionalidad, o bien provenientes de una realidad que tal vez existió durante veinte años en la Europa Central de finales del siglo XIX. Quienes ingresan al mundo orquestal, se ven así obligados a comprender sobre la marcha realidades tan lejanas como la conformación de su plantilla, modelada según un estricto orden jerárquico, o la organización de sus actividades con su complejo sistema de turnos y suplencias, o el inescrutable comportamiento de los componentes, o el inasible rol del director, a veces difícil de definir hasta para los mismos directores. Este curso pretende otorgar herramientas para comprender a la orquesta sinfónica en estos y otros aspectos. También pretende estimular una mirada crítica apoyada en lo local, desde la cual reflexionar sobre la realidad y el porvenir de la orquesta sinfónica como organismo cultural.

Además de la bibliografía, el curso se acompañará con listas de audio y video.

Forma de evaluación

Para aprobar el curso los estudiantes deberán:

- leer el material bibliográfico correspondiente antes de cada clase
- escuchar la música y visualizar los videos correspondiente antes de cada clase
- contribuir activamente a las discusiones en clase
- realizar las tareas domiciliarias que ocasionalmente se indiquen
- realizar un trabajo escrito de fin de curso cumpliendo con las etapas estipuladas (definición de tema, presentación de esquema, presentación del trabajo ante la clase, entrega)

Bibliografía básica

- ALFARO, Hugo. **Lo que el fuego se debió llevar. Reportajes a la realidad (“Marcha”, 1971 a 1974)**. Banda Oriental. Montevideo, 1985. 92-100
<https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/41607/1/Reportajesalarealidad.pdf>

- ALLMENDIGER, Jutta et al. **Life and Work in Symphony Orchestras.** The Musical Quarterly, Vol. 80, No. 2, 1996. 194–219
<https://www-jstor-org.proxy.timbo.org.uy/stable/742362>
- ALLMENDIGER, Jutta, J. Richard Hackman. **Organizations in Changing Environments: The Case of East German Symphony.** Administrative Science Quarterly. Vol. 41, No. 3, 1996. 337-369
<https://doi-org.proxy.timbo.org.uy/10.2307/2393935>
- ALLMENDIGER, Jutta, J. Richard Hackman. **The More, the Better? A Four-Nation Study of the Inclusion of Women in Symphony Orchestras.** Social Forces. Vol. 74, No. 2, 1995. 423-460
<https://doi-org.proxy.timbo.org.uy/10.2307/2580487>
- ALLSUP, Randall Everet. **The enchanted empire: an essay review of El Sistema Orchestrating Venezuela's Youth by Geoffrey Baker.** Music Education Research. Vol. 18 No. 3, 2016. 332-334
<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=118260630&lang=es&site=eds-live>
- BEHAR, Alberto et al. **Noise exposure and hearing loss in classical orchestra musicians: a five-year follow-up.** Noise and Health. Vol. 20, No. 93, 2018. 42–46
<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsdoj&AN=edsdoj.fe207a4854844b89824088974cc77460&lang=es&site=eds-live>
- BIBU, Nicolae et al. **Managing a Symphony Orchestra in Times of Change.** Procedia - Social and Behavioral Science. Vol. 238, 2018. 507-516
<https://doi-org.proxy.timbo.org.uy/10.1016/j.sbspro.2018.04.030>
- BOËTHIUS, Siv Boalt, Björn Wrangsjö. **Managing Art: a Case Study of a Symphony Orchestra.** En: Faith Gabelnick & A. Wesley Carr: Contributions to Social and Political Science. Proceedings of the First International Symposium on Group Relations, Keble College, Oxford, July 15-18, 1986.
<http://www.nov.fo/materiale/Managing%20Art%20-%20A%20case%20study%20of%20a%20symphony%20orchestra.pdf>

- BOOTH, Eric, Tricia Tunstall. **Five Encounters With “El Sistema” International: A Venezuelan Marvel Becomes a Global Movement.** Teaching Artist Journal, Vol. 12, No. 2, 2014. 69-81
<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=95431461&lang=es&site=eds-live>
- BOOTLE, Emily. **The many Beethoven myths.** New Statesman, Vol. 149, No. 5530, 2020. 94-97
<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=144719112&lang=es&site=eds-live>
- BOURET, Daniela y Gonzalo Vicci. **La inauguración de una tradición: una orquesta para la ciudad.** En Daniela Bouret y Gonzalo Vicci (orgs.) Elementos para una historia de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Montevideo. Intendencia Municipal de Montevideo (Orquesta Filarmónica de Montevideo/Teatro Solís)
<https://imagenes.montevideo.com.uy/aucdocumento.aspx?98243,259198>
- DOWD, Timothy et al. **Organizing the musical canon: the repertoires of major U.S. symphony orchestras, 1842 to 1969.** Poetics. Vol. 30, Nos. 1–2, May, 2002. 35-61
[https://doi-org.proxy.timbo.org.uy/10.1016/S0304-422X\(02\)00007-4](https://doi-org.proxy.timbo.org.uy/10.1016/S0304-422X(02)00007-4)
- KENNICOTT, Philip. **Strike Down the Band.** New Republic. Vol. 244, No. 14, 2013. 46-51
<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edb&AN=89738320&lang=es&site=eds-live>
- KHODYAKOV. **Getting in tune: A qualitative analysis of guest conductor–musicians relationships in symphony orchestras.** Poetics. Vol. 44, Jun., 2014. 64-83
<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselp&AN=S0304422X14000308&lang=es&site=eds-live>
- LEVINE, Seymour, Robert Levine. **Why They’re Not Smiling: Stress and Discontent in the Orchestra Workplace.** Harmony, Forum of the Symphony Orchestra Institute. No. 2, Apr., 1996. 14-25

https://iml.esm.rochester.edu/polyphonic-archive/wp-content/uploads/sites/13/2012/02/Stress_Discontent_Levine.pdf

- MEYER, Donald C. **Toscanini and the Good Neighbor Policy: The NBC Symphony Orchestra's 1940 South American Tour.** American Music. Vol. 18, No. 3, 2000. 233-256
<https://doi-org.proxy.timbo.org.uy/10.2307/3052429>
- OSBORNE, William. **“You Sound Like A Ladies Orchestra”: A Case History of Sexism Against Abbie Conant In the Munich Philharmonic**
<http://www.osborne-conant.org/ladies-m.htm>
- OSBORNE, William. **Symphony Orchestras and Artist-Prophets: Cultural Isomorphism and the Allocation of Power in Music.** Leonardo Music Journal Vol. 9, Power and Responsibility: Politics, Identity and Technology in Music. 1999. 69-75
<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=5337430&lang=es&site=eds-live>
- PEDROZA, Ludim. **Of Orchestras, Mythos, and the Idealization of Symphonic Practice: The Orquesta Sinfónica de Venezuela in the (Collateral) History of El Sistema.** Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana Vol. 36, No. 1, 2015. 68-93
<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.44162878&lang=es&site=eds-live>
- POTTS, Joseph. **European Radio Orchestras: Western Germany.** The Musical Times. Vol. 96, No. 135, 1955. 473-475
<https://doi-org.proxy.timbo.org.uy/10.2307/938221>
- RAMNARINE, Tina. **The Orchestration of Civil Society: Community and Conscience in Symphony Orchestras.** Ethnomusicology Forum. Vol. 20, No. 3, 2011. 327-351
<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.41417554&lang=es&site=eds-live>
- REES, Simon. **The pit and the podium: opera orchestras and their conductors.** Musical Opinion. Vol. 135, No. 1490, 2012. 36-38

<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=79570763&lang=es&site=eds-live>

• SILKE, Leopold. **The Orchestra in Early Opera.** The Musical Quarterly. Vol. 80, No. 2, 1996. 265-268

<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.742365&lang=es&site=eds-live>

• SPITZER, John. **Metaphors of the Orchestra— The Orchestra as a Metaphor.** The Musical Quarterly. Vol. 80, No. 2, 1996. 234-264

<http://proxy.timbo.org.uy/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsjsr&AN=edsjsr.742364&lang=es&site=eds-live>

• WAKIN, Daniel J. **Day of a Strike Dawns for Detroit Musicians.** The New York Times. Oct. 3, 2010

<https://www.nytimes.com/2010/10/04/arts/music/04symphony.html>

• WALSH, Michael, Daniel S. Levy. **Is the symphony orchestra dying?** Time. Jun. 24, 2001

<http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,162020,00.html>