

Literatura Orquestal y Repertorio (Módulo I)

Cátedra: Dirección Orquestal

Carrera: Licenciatura en Música

Área: Práctica de Conjunto

Departamento: Interpretación

Semestre: II/2019

Salón:

Horario: miércoles de 14 a 16 hs

Profesor: Martín García (martin.garcia@eum.edu.uy)

Objetivo del curso

Estudiar desde diversos ángulos el fenómeno orquesta sinfónica.

Descripción del curso

Este curso se propone generar un ámbito de estudio y discusión sobre la orquesta sinfónica, principalmente en su aspecto histórico y su rol social. No menos importante será la observación y el estudio de aspectos prácticos, incluyendo su forma de organización y funcionamiento. Se pretende abordar las distintas temáticas desde una diversidad de enfoques, reflejando la multiplicidad de miradas que un fenómeno como la orquesta sinfónica admite y requiere. También se buscará, dentro de lo posible, observar y estudiar el fenómeno a nivel nacional.

Meta del curso

El estudiante que curse esta materia adquirirá y desarrollará un sentido crítico para relacionarse con la realidad de la orquesta sinfónica desde su propio campo de actividad. Asimismo, se espera que el estudiante incorpore la capacidad de contextualizar los aspectos no necesariamente artísticos que componen la orquesta. Finalmente, se espera que el estudio del fenómeno orquesta sinfónica (que también puede ser vista como un reflejo de una realidad cultural, social e histórica más amplia) aporte elementos para el abordaje de otras realidades relacionadas con las organizaciones, la cultura, la difusión y la creación.

Requisitos

Haber aprobado íntegramente el 4º semestre de la carrera.

Buen nivel de lectura en idioma inglés.

Procurarse el material bibliográfico por cuenta propia (el mismo está disponible online o en la Biblioteca de la EUM).

Método de trabajo y forma de aprobación

La clase funcionará como ámbito de discusión, el que será enriquecido por los materiales de lectura, la búsqueda y el interés de cada estudiante, y los videos y audios que se indiquen.

Además de las dos horas presenciales por semana, la inscripción en este curso implica una dedicación domiciliaria de aproximadamente tres horas semanales por parte de los estudiantes.

Para aprobar el curso los estudiantes deberán:

- cumplir con el 75% de asistencia
- realizar los deberes que se asignen
- escuchar las obras musicales que se indiquen
- leer el material bibliográfico correspondiente antes de cada clase
- contribuir activamente a las discusiones en clase
- presentar un trabajo escrito de fin de curso

Bibliografía

- Jutta Allmendinger et al. Life and Work in Symphony Orchestras
- Jutta Allmendinger, J. Richard Hackman. Organizations in Changing Environments: The Case of East German Symphony
- Jutta Allmendinger, J. Richard Hackman. The More, the Better? A Four-Nation Study of the Inclusion of Women in Symphony Orchestras
- Randall Everet Allsup. The enchanted empire: an essay review of El Sistema Orchestrating Venezuela's Youth by Geoffrey Baker
- Nicolae Bibu et al. Managing a Symphony Orchestra in Times of Change
- Siv Boalt Boëthius, Björn Wrangsjö. Managing Art: a Case Study of a Symphony Orchestra
- Eric Booth, Tricia Tunstall. Five Encounters With "El Sistema" International: A Venezuelan Marvel Becomes a Global Movement

- Timothy Dowd et al. Organizing the musical canon: the repertoires of major U.S. symphony orchestras, 1842 to 1969
- Philip Kennicott. Strike Down the Band
- Khodyakov. Getting in tune: A qualitative analysis of guest conductor–musicians relationships in symphony orchestras
- Seymour & Robert Levine. Why They're Not Smiling: Stress and Discontent in the Orchestra Workplace
- Donald C. Meyer. Toscanini and the Good Neighbor Policy: The NBC Symphony Orchestra's 1940 South American Tour
- William Osborne. "You Sound Like A Ladies Orchestra": A Case History of Sexism Against Abbie Conant In the Munich Philharmonic
- William Osborne. Symphony Orchestras and Artist-Prophets: Cultural Isomorphism and the Allocation of Power in Music
- Ludim Pedroza. Of Orchestras, Mythos, and the Idealization of Symphonic Practice: The Orquesta Sinfónica de Venezuela in the (Collateral) History of El Sistema
- Joseph Potts. European Radio Orchestras: Western Germany
- Tina Ramnarine. The Orchestration of Civil Society: Community and Conscience in Symphony Orchestras
- Frank Russo et al. Noise exposure and hearing loss in classical orchestra musicians
- Leopold Silke. The Orchestra in Early Opera
- John Spitzer. Metaphors of the Orchestra— The Orchestra as a Metaphor
- Daniel J Wakin. Day of a Strike Dawns for Detroit Musicians
- Michael Walsh, Daniel S. Levy. Is the symphony orchestra dying?

Otros materiales de lectura serán indicados a lo largo del curso.

Información adicional

Esta propuesta es el el Módulo I de una materia en dos módulos y pretende cubrir un déficit de materias específicas de la carrera Dirección Orquestal. El Módulo II, que se ofrecerá el año próximo, abordará específicamente la cuestión del repertorio orquestal y la programación. Sin perjuicio de esto, por la propia naturaleza del Módulo I, dichos aspectos también serán referidos en éste.

Se entiende que los contenidos del Módulo I de esta materia pueden ser de interés para estudiantes de todas las carreras y aún para estudiantes de otras instituciones.

AVISO

Calendario y contenidos sujetos a cambios.

Calendario preliminar

8/8

Origen de la formación de orquesta sinfónica. Conformación de la orquesta

Lectura: Spitzer. Silke

15/8

El rol del director

Lectura: Meyer. Khodyakov

22/8

Procesos de selección

Lectura: Osborne (“You sound...”). Allmendiger (“The More...”)

29/8

Organización no musical de una orquesta sinfónica. Organigrama

Lectura: Boëthius

5/9 (Fecha final para definición de tema para trabajo escrito)

Rol social de la orquesta sinfónica

Lectura: Allsup. Booth. Pedroza

12/9

Dinámica interna

Lectura: Allmendiger (“Organizations...”)

19/9

Salud laboral

Lectura: Levine. Russo

26/9 No hay clase

(Curso de Educación Permanente dictado por Prof. Blumberg— se sugiere asistir)

3/10 (Fecha de presentación de esquema de trabajo escrito)

Financiación

Lectura: Potts. Bibu

10/10

Situaciones de crisis

Lectura: Kennicott. Wakin

17/10

Funciones de la orquesta sinfónica. Su rol artístico/cultural

Lectura: Ramnarine. Osborne ("Symphony Orchestras...")

24/10

El repertorio canónico

Lectura: Dowd

31/10

La orquesta sinfónica y la creación musical

Lectura: Allmendinger ("Life and Work..."). Walsh

7/11

Presentación en clase de trabajos escritos

14/11

Ídem

21/11

Ídem

Prof. Martín García

Cátedra de Dirección Orquestal