

UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

fad
FACULTAD DE
ARTES Y DISEÑO

Roger David Campos Atienzo

Concursos orquestales para violinistas: formación y preparación para afrontarlos

Tesina de Licenciatura en Violín

Carreras Musicales

Facultad de Artes y Diseño

Universidad Nacional de Cuyo

Director: Lic. Octavio Cerusico

Mendoza

2023

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo indagar en torno a la formación y preparación necesarias para que los violinistas en etapas de formación puedan afrontar de la mejor manera posible concursos orquestales. A lo largo de la investigación, se analizaron las distintas características y dinámicas de evaluación en un concurso para un puesto como intérprete de violín en una orquesta. Asimismo, se buscó identificar y describir estrategias de estudio y preparación para una instancia de audición de este tipo.

Para lograr el objetivo propuesto se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a informantes claves expertos en el campo orquestal, como concertinos y solistas de fila. Por otro lado, se realizaron encuestas a estudiantes y egresados de la Licenciatura en Violín de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo con el objeto de indagar los conocimientos de estos en torno a los concursos orquestales. Además, al final de este trabajo se incluye una recopilación de los fragmentos orquestales más solicitados en las dos principales orquestas de Mendoza y Buenos Aires durante los últimos diez años.

Palabras clave: concursos orquestales – preparación para violinistas – guía de estudios.

ABSTRACT

The present research aims to investigate the necessary training and preparation for young violinists to face orchestral auditions in the best possible way. Throughout the research, different evaluation characteristics and dynamics in a competition for a violinist position in an orchestra were analyzed. Additionally, the study sought to identify and describe study and preparation strategies for such audition instances.

To achieve the proposed objective interviews were conducted with key informants who are experts in the orchestral field, such as concertmasters and section leaders. Furthermore, surveys were administered to students and graduates of the Bachelor's Degree in Violin at the Faculty of Arts and Design of UNCuyo to explore their knowledge regarding orchestral auditions. Additionally, this work includes a compilation of the most requested orchestral excerpts in the two prominent orchestras of Mendoza and Buenos Aires over the last ten years.

Keywords: orchestral auditions – preparation for violinists – study guide.

RESUMO

Este trabalho de pesquisa visa indagar sobre a formação e preparação necessárias para que os violinistas em estágios de formação possam enfrentar concursos orquestrais da melhor forma possível. Ao longo da pesquisa, foram analisadas as diferentes características e dinâmicas de avaliação em um concurso para uma vaga de violinista numa orquestra. Da mesma forma, buscou-se identificar e descrever estratégias de estudo e preparação para uma instância de audição desse tipo.

Para atingir o objetivo proposto foi fundamental, por um lado, fazer entrevistas em profundidade a informantes-chave especialistas na área orquestral, como concertinos e solistas de fila. E, por outro, foram realizadas pesquisas com estudantes e graduados da Licenciatura em Violino da Faculdade de Artes e Design da UNCuyo a fim de investigar seus conhecimentos sobre os concursos orquestrais. Além disso, ao final deste trabalho, inclui-se uma compilação dos trechos orquestrais mais solicitados nas duas principais orquestras de Mendoza e Buenos Aires durante os últimos dez anos.

Palavras-chave: concursos orquestrais – preparação para violinistas – guia de estudo.

ÍNDICE

RESUMEN	2
ABSTRACT	2
RESUMO.....	3
ÍNDICE.....	4
INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO I	9
1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN.....	9
1.2 JUSTIFICACIÓN.....	9
1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	10
1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN.....	11
<i>Objetivo general</i>	11
<i>Objetivos específicos</i>	11
1.5 ESTADO DE LA CUESTIÓN	12
1.6 MARCO TEÓRICO	14
1.6.1 <i>Inserción Laboral</i>	14
1.6.2 <i>Performance</i>	15
1.6.3 <i>Concursos orquestales</i>	16
1.7 METODOLOGÍA Y FUENTES	16
Figura 1: Edades de las respuestas obtenidas de las encuestas a los Estudiantes y Egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.....	18
Figura 2: Género de los Estudiantes y Egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.....	18
Figura 3: Situación académica actual de los Estudiantes y Egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.....	19
CAPÍTULO II.....	20
EL CONCURSO DE ORQUESTA	20
Figura 4: Expectativas laborales como violinistas de los Estudiantes y Egresados de la Licenciatura en violín de la UNCuyo. Los valores de cada barra indican la frecuencia absoluta (número) y relativa (porcentaje) de los encuestados	21
Figura 5: Expectativas laborales como violinistas de los Estudiantes y Egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.	21

2.1. ¿CÓMO ES UN CONCURSO PARA INGRESAR A UNA ORQUESTA? ¿QUÉ DINÁMICA TIENE? ..	22
Figura 6: Conocimientos de los requisitos para ser parte de una orquesta de los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.	23
Figura 7: Conocimientos de los concursos orquestales de los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.	23
2.2. REPERTORIO SOLICITADO PARA LOS CONCURSOS ORQUESTALES EN LAS PRINCIPALES ORQUESTAS DE MENDOZA Y BUENOS AIRES.	24
Tabla 1. Número de extractos orquestales mayormente pedidos en audiciones o concursos en las principales orquestas de Mendoza y Buenos Aires.	25
Figura 9: Extractos orquestales conocidos o tocados por los Estudiantes y Egresados de la UNCuyo. Los valores de cada barra indican la frecuencia absoluta (número) y relativa (porcentaje) de los encuestados.	27
2.3. ¿CÓMO ES LA EVALUACIÓN EN UN CONCURSO ORQUESTAL?	28
CAPÍTULO III:	30
LA PREPARACIÓN PARA EL CONCURSO DE ORQUESTA.....	30
3.1. EL REPERTORIO SOLICITADO: ABORDAJE Y RECOMENDACIONES DE FORMAS DE ESTUDIO	30
3.2. OBRAS IMPUESTAS	32
3.3. DIFERENCIACIÓN ENTRE LA EJECUCIÓN SOLISTA Y DE PASAJES ORQUESTALES.....	33
3.4. LECTURA A PRIMERA VISTA: ESTRATEGIAS DE ESTUDIO.	34
3.5. PREPARACIÓN PSICOLÓGICA PARA LA PERFORMANCE.	36
CAPÍTULO IV.....	38
ORQUESTA DE HOY Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA	38
4.1. LA ORQUESTA DE HOY: PANORAMA, DESAFÍOS, IMPACTO EN LA COMUNIDAD, FORMACIÓN DE AUDIENCIAS.	38
4.2. ¿QUÉ ROL DEBE TENER EL MÚSICO ORQUESTAL DE HOY?	40
4.3. REFLEXIÓN: LAS HERRAMIENTAS QUE PROPORCIONA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA AFRONTAR CONCURSOS ORQUESTALES.....	41
CONCLUSIONES	44
BIBLIOGRAFÍA	47
ANEXOS	52
ENTREVISTA A PABLO SARAVÍ.....	53
ENTREVISTAS A OMAR DÍAZ	63
ENTREVISTAS A LUIS NEUMANN	67
ENTREVISTA A IGOR LARA	73

ENTREVISTA A HÉCTOR COLOMBO	78
ENTREVISTA A ARKADI GOLOGORSKI	84
ENCUESTAS A ESTUDIANTES	90
EXTRACTOS ORQUESTALES	94
1. DON JUAN, OP.20 (STRAUSS, RICHARD)	94
2. SINFONÍA N°39 E MI BEMOL MENOR, K.543 (MOZART, WOLFGANG AMADEUS)	95
3. SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO, MÚSICA INCIDENTAL, OP.61 (MENDELSSOHN, FELIX)	96
4. SINFONÍA N°1, OP.25, CUARTO MOVIMIENTO. (PROKOFIEV, SERGEY)	97
5. OBERTURA TRÁGICA, OP.81 (BRAHMS, JOHANNES)	98
6. SINFONÍA N°1, OP.25, PRIMER MOVIMIENTO. (PROKOFIEV, SERGEY)	99
7. SINFONÍA N°5, OP.64 (TCHAIKOVSKY, PYOTR)	100
8. SINFONÍA N°2, OP.61 (SCHUMANN, ROBERT)	101
9. SINFONÍA N°5 (MAHLER, GUSTAV)	102
10. SINFONÍA N°7 EN MI MAYOR, WAB 107 (BRUCKNER, ANTON)	103

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Nacional de Cuyo y a la Argentina por acogerme.

A mis padres y hermanas, en especial a Daniela por el apoyo incondicional a la distancia.

A Luis por estar presente y acompañarme en todo momento.

A los entrevistados que colaboraron con esta investigación.

A mi director Octavio Cerusico por su paciencia y apoyo.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de ofertas laborales dentro del universo de la música académica los concursos orquestales representan una oportunidad única para que los violinistas puedan demostrar su talento y competir por puestos laborales en prestigiosas agrupaciones sinfónicas. Sin embargo, este proceso de selección también representa para el concursante una enorme cantidad de desafíos y un considerable nivel de estrés, especialmente si no se cuenta con una preparación adecuada tanto a nivel técnico como psicológico.

La presente investigación tiene como objetivo analizar los principales aspectos técnicos y musicales que deben tener en cuenta los violinistas al prepararse para afrontar concursos orquestales. Con este fin, se plantean objetivos específicos que abordan desde la descripción de las características de un concurso orquestal y las obras solicitadas, hasta la identificación de las dificultades técnicas enfrentadas por los violinistas y los aspectos clave para una preparación adecuada.

En el marco de este trabajo se presentarán los resultados de entrevistas y encuestas realizadas a estudiantes y egresados de la Licenciatura en Violín de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo con el fin de obtener una visión precisa de las aspiraciones y conocimientos de los violinistas con relación a los concursos orquestales. Asimismo, se profundizará en la preparación necesaria para enfrentar las audiciones, haciendo especial énfasis en la importancia brindada tanto al repertorio solista como a los extractos orquestales. Adicionalmente, se proporcionarán estrategias para superar las dificultades técnicas que surgen en este contexto, además de destacar la importancia de una preparación organizada y eficiente, incluyendo la selección adecuada de un pianista acompañante.

Finalmente, se llevará a cabo un análisis de las características de las orquestas sinfónicas en Argentina y a nivel internacional, reflexionando en torno al rol del músico orquestal en el contexto actual. Se indagará acerca de los desafíos que enfrentan las orquestas, como la financiación y los cambios de paradigmas, así como la importancia de la formación de audiencias y la búsqueda de nuevas formas de conectar con el público.

Se espera que los resultados obtenidos contribuyan a mejorar la preparación de los violinistas en su recorrido hacia una carrera profesional en el ámbito orquestal.

CAPÍTULO I

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación trata acerca de la identificación y reflexión en torno a los distintos parámetros que hacen a una adecuada formación y preparación para afrontar concursos orquestales para violinistas. La orquesta es una de las mayores fuentes de trabajo para estos últimos, debido a que esta institución es una de las que más puestos laborales ofrece para intérpretes de este instrumento de cuerda. Trabajar como músico de fila, asistente, principal o concertino en una orquesta es una de las metas a la que mayormente aspira llegar un violinista.

Principalmente, se buscará describir y analizar los distintos aspectos técnicos y musicales que deben tenerse en cuenta al momento de afrontar la preparación del repertorio para un concurso de estas características. Para tal fin, se recurrió a distintas publicaciones y trabajos de investigación y se realizaron entrevistas en profundidad a informantes clave. Al mismo tiempo, mediante encuestas a estudiantes y egresados de la UNCuyo se identificaron las principales aspiraciones laborales de jóvenes violinistas y se buscó indagar en torno a los conocimientos de estos mismos en torno a distintos temas referentes a los concursos orquestales.

Por otra parte, se realizó una labor de investigación referida a las obras o extractos orquestales más solicitados en las audiciones de violín en las principales orquestas de Mendoza y Buenos Aires en los últimos diez años. Para ello, se utilizó una metodología de investigación documental que se basó en artículos de revistas, libros y trabajos de investigación previamente publicados. Asimismo, se aplicó una metodología mixta que incluyó el enfoque cualitativo a través de encuestas o entrevistas a estudiantes, egresados y violinistas especialistas en el tema, y el enfoque cuantitativo mediante el análisis estadístico de dichas entrevistas.

1.2 JUSTIFICACIÓN

La elección del tema de la presente investigación está motivada por la experiencia personal como participante en varios concursos orquestales a lo largo de mi crecimiento profesional. Desde mis inicios en el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela siempre estuve rodeado de la vida orquestal. Este sistema educativo fue mi pilar fundamental para tomar la decisión de seguir una carrera como músico de orquesta debido a que me inculcó la importancia del estudio de todo lo referente a lo que esta profesión conlleva.

Otra instancia que resultó sumamente motivadora para llevar adelante este trabajo fue mi reciente participación en la Academia de la institución “Orquesta de las Américas” (OAcademy 2022). En la misma, los aprendizajes giraron en torno al rol que desempeña un músico en la actualidad, su impacto en la sociedad, destrezas en la tecnología para dictar o recibir clases virtualmente y edición de audio y video para contenido personal o para audiciones orquestales de forma virtual. También, uno de los temas principales consistió en la preparación de audiciones para orquestas a nivel mundial.

A lo largo de los años, los instrumentistas que se someten a algún concurso orquestal pasan por frustraciones y miedos a la hora de prepararse y enfrentarse a uno. En gran medida esto se debe muchas veces al poco tiempo disponible para su preparación, esto debido a que usualmente los llamados a concursos son publicados un mes antes de la fecha de presentación. Este trabajo de investigación intenta reflexionar acerca de lo necesario que resulta para un violinista saber cómo prepararse técnica, musical y psicológicamente para una audición de estas características, aumentando así las posibilidades de salir victorioso en la misma.

Además, la presente investigación ofrece una pequeña guía de los extractos orquestales mayormente solicitados en los concursos para ingresar a las principales orquestas de Mendoza y Buenos Aires con la esperanza de que, al incluirlos en estudio diario, contribuyan a una mejor preparación para una futura audición.

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

A partir de lo explicado anteriormente, se formulan las siguientes preguntas para esta presente investigación:

- ¿Cuáles son las principales características de un concurso orquestal? ¿Qué aspectos fundamentales deben considerar los violinistas al momento de presentarse a una instancia de este tipo?
- ¿Cuál sería una preparación adecuada para enfrentar concursos orquestales? ¿Qué aspectos técnicos e interpretativos debieran ser considerados por los violinistas en su proceso de preparación?

- Con relación a las orquestas sinfónicas actuales, ¿cuáles son sus características en términos de impacto en la comunidad, desafíos que enfrentan, cambio de paradigmas y formación de audiencias?
- ¿Cuál es el rol del músico orquestal en el contexto actual? ¿Cómo se ha modificado o adaptado su función en el ámbito de las orquestas sinfónicas?

1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Objetivo general

- Analizar los principales aspectos técnicos, musicales y actitudinales que deben tener en cuenta los violinistas al afrontar concursos orquestales.

Objetivos específicos

- Describir las principales características de los concursos orquestales y enumerar las obras más solicitadas en dichas audiciones.
- Identificar las dificultades técnicas que enfrentan los violinistas al participar en concursos orquestales con el fin de obtener estrategias que ayuden a solventarlas.
- Determinar los aspectos actitudinales que deben ser considerados para una adecuada preparación de un concurso orquestal.
- Describir las características de la institución actual de la orquesta sinfónica en Argentina y en el ámbito internacional, y reflexionar sobre el rol del músico orquestal en el contexto actual.

1.5 ESTADO DE LA CUESTIÓN

De acuerdo con estudios previos a este trabajo de investigación, los antecedentes vinculados pueden enmarcarse en las categorías de inserción laboral, la *performance* y concursos orquestales.

En concordancia con Juan Ganem¹ los estudiantes de las licenciaturas en instrumentos de la Universidad Nacional de Cuyo deben valerse de herramientas diferentes a las otorgadas a lo largo de la carrera para poder insertarse en el mundo laboral.

Otro trabajo de investigación relevante es la ponencia de Alejandra García Trabucco et al², en la que se detalla claramente cómo es la preparación de la *performance* musical desde tres aspectos y cómo se relacionan entre sí: “el presente trabajo enfoca tres momentos clave de la *performance* musical: preparación de la obra, ejecución en público, y momento posterior al concierto, en busca de sus elementos constitutivos y de cómo se articulan entre sí.” (p. 40)

También es posible destacar el trabajo de Alejandro Giboin, titulado *Inserción laboral de los/as artistas graduados/as de la Facultad de Artes y Diseño –Universidad Nacional de Cuyo– en el Gran Mendoza durante la última década. Primera etapa: músicos/as y artistas del espectáculo*³, tiene como objetivo: “[...] conocer las dificultades y potencialidades que median en los procesos de inserción laboral de los artistas graduados de la Universidad Nacional de Cuyo en el Gran Mendoza” (p. 2)

En lo referido a antecedentes internacionales es posible citar el trabajo de Covadonga Álvarez titulado *Las salidas profesionales de un/una violinista*⁴, en el cual explica cómo las oportunidades laborales se dividen en tres ramas: la docencia, la interpretación y el autoempleo. La docencia es la salida más común y primaria, sin embargo, la salida orquestal sigue siendo un pilar para los violinistas. Al respecto, el autor expresa:

¹ GANEM, Juan. (2020). “Perfil del egresado de la licenciatura en flauta de la Universidad Nacional de Cuyo y su inserción laboral: La relación entre las herramientas brindadas por el plan de estudios y la realidad del campo profesional”. Tesina de la Licenciatura en Flauta. Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional de Cuyo.

² GARCÍA, Alejandra. et al. (2018). “La *performance* musical y sus tres momentos constitutivos, desde el punto de vista de los intérpretes”. *IV Jornadas de Comunicación de Proyectos de Investigación y Creación en adhesión a la Reforma Universitaria*. Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, Secretaría de Extensión, Departamento de Música, Gabinete de Estudios Musicales. San Juan.

³ GIBOIN, Alejandro. (2014). “Inserción laboral de los/as artistas graduados/as de la Facultad de Artes y Diseño - Universidad Nacional de Cuyo- en el Gran Mendoza durante la última década. Primera etapa: músicos/as y artistas del espectáculo”. *El cuIII Jornadas Nacionales sobre estudios regionales y mercados de trabajo*. Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Cs. Económicas y Unidad de Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales, y Red SIMEL, San Salvador de Jujuy.

⁴ ÁLVAREZ, Covadonga. (2008). "Las salidas profesionales de un/una violinista". *Resonancias*, volumen: 4, 62-68. España. Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner.

Dentro de la interpretación, las mayores posibilidades de empleo están en las orquestas sinfónicas, de cámara u otras agrupaciones, fundamentalmente para los violinistas, al ser el instrumento con más componentes en este tipo de formaciones. (p. 63)

El trabajo de Eva Calero, titulado *Periferia musical: El backstage orquestal*⁵, es uno de los más importantes para la presente investigación, pues se basa en buscar o encontrar si existe alguna adecuada y completa preparación para los concursos orquestales. Para lograrlo, la autora lleva a cabo entrevistas a personas relacionadas con este ámbito e investiga cuáles son las obras o extractos más solicitados en las audiciones de las orquestas españolas:

Pasajes orquestales básicos, principales aptitudes de carácter objetivo requeridas en el músico, preparación global orquestal o proyección musical son algunos de los temas que se han tratado en esta investigación y de los que se obtienen datos muy relevantes. (p. 46)

En su artículo *Audiciones para orquestas* Silvia Coricelli⁶ explica cómo puede prepararse un estudiante de violín para un concurso orquestal y además expone que:

Los estudiantes dedican muchas horas al estudio del repertorio solístico, pero por lo general dan poca importancia al repertorio orquestal; hay una idea equivocada de que no se requiere la misma dedicación, precisión o cuidado con que se estudia o toca un concierto. Paradójicamente, la realidad es que la gran mayoría de instrumentistas jamás tocará en público un concierto como solista, sin embargo, algunos llegarán a formar parte de una orquesta.

Por último, el trabajo de Sophia Arriaga titulado “*A Study of the Process: A Guide for Aspiring Orchestral Violinists*”⁷, aporta una valiosa guía para la preparación de los concursos, desde la parte musical hasta la parte psicológica. La autora enfatiza en la importancia de llevar adelante audiciones simuladas para familiarizarse con la presión y las demandas de una situación real. Además, proporciona consejos prácticos sobre cómo diseñar y organizar sesiones de práctica que imiten fielmente las condiciones de una audición, incluyendo la selección de un jurado ficticio y el establecimiento de un cronograma y ambiente similares a los de una audición real.

Cada una de las investigaciones consultadas aportan a la tesina en las categorías de inserción laboral, la *performance* y concursos orquestales, no obstante, cada trabajo está inmerso en diferentes situaciones, ya sea que trate sobre otros instrumentos o diferentes situaciones sociopolíticas y económicas en otros países. Sin embargo, es pertinente resaltar que

⁵ CALERO, Eva. (2017). “Periferia musical: El backstage orquestal”. *AV Notas*, volumen: 2, 46-61. España. Conservatorio Superior de Música de Jaén.

⁶ CORICELLI, Silvia. (2014). “Audiciones para orquestas”.

⁷ ARRIAGA, Sophia. (2020). “A Study of the Process: A Guide for Aspiring Orchestral Violinists”. *Electronic Thesis or Dissertation*. Estados Unidos. University of Cincinnati, College-Conservatory of Music: Violin.

los trabajos de investigación citados previamente brindan una base sólida para comprender la importancia de la preparación y presentación en los concursos orquestales, enfatizando la necesidad de una formación integral que abarque tanto aspectos técnicos como psicológicos para maximizar las oportunidades de éxito en este campo altamente competitivo.

1.6 MARCO TEÓRICO

Los concursos o audiciones orquestales son una instancia que representa una gran oportunidad para que los instrumentistas demuestren su talento y habilidades musicales y así puedan acceder a empleos en una agrupación sinfónica. En este contexto, resulta fundamental examinar diversas categorías que contribuyen a comprender mejor el panorama de la importancia de la preparación y presentación en los concursos orquestales.

En primer lugar, es imprescindible considerar la inserción laboral ya que las orquestas representan una de las principales fuentes de empleo para los instrumentistas de cuerda.

Asimismo, resulta relevante explorar el concepto de *performance* en el contexto de los concursos orquestales. La *performance* musical abarca tanto la habilidad técnica como la capacidad interpretativa de un instrumentista, constituye entonces un aspecto determinante en la evaluación y selección de los participantes en estos certámenes. Una presentación sólida y convincente puede marcar la diferencia entre ser elegido para formar parte de una orquesta o no.

Por último, es necesario ahondar en el estudio de los concursos orquestales en sí mismos. Estos eventos son rigurosos procesos de selección en los que los músicos compiten entre sí para obtener un puesto en una orquesta. Comprender las características, requisitos y criterios de evaluación de los concursos orquestales contribuye a una mejor preparación por parte de los aspirantes y a una visión más amplia de su relevancia en el campo musical.

1.6.1 Inserción Laboral

Se puede describir desde un punto de vista como "... el momento en que un joven accedía a un empleo sobre la base de los saberes y/o credenciales adquiridas durante su escolaridad" (Jacinto et al)⁸. Sin embargo, en la actualidad un joven profesional se enfrenta a

⁸ JACINTO, Claudia et al. (2004). "Jóvenes, precariedades y sentidos del trabajo". Ponencia presentada y publicada en el 7° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Buenos Aires.

una serie de problemáticas de índole sociocultural y económicas en las cuales prevalece la precarización laboral y la falta de puestos de trabajo. En el mismo sentido, Jacinto expresa que: ... se ha pasado a un proceso mucho más extendido en el tiempo en el que se alternan períodos de desocupación, empleos precarios, pasantías y/o becas, etc. antes de una cierta estabilización en el empleo, si es que esta llega”⁹.

Por otra parte, Álvarez menciona que con respecto a las licenciaturas en música (instrumentos, cantantes), que en las mismas existe un amplio panorama de oportunidades laborales, tales como:

... arreglista orquestador, cantante, compositor, crítico musical, editor, gerente de actividades e instituciones musicales, docencia, grupos musicales de feria o fiesta, instrumentista, locutor de programas musicales, luthier, musicólogo, musicoterapeuta, productor musical, profesor de música (en un conservatorio, en la Enseñanza Secundaria, en escuelas de música...) ¹⁰

1.6.2 Performance

De acuerdo con García et al, “cuando se habla de *performance* musical, acude a la mente el momento único e irreplicable en que un músico o grupo de intérpretes pone en acto un producto sonoro en un escenario u otro marco público”¹¹. Este concepto hace referencia a la presentación de un artista ante un público siendo solista, junto a un grupo de cámara o brindando un concierto con la orquesta. No obstante, los concursos orquestales constituyen una instancia donde el artista es sometido a una evaluación mostrando todas sus capacidades ante un jurado examinador, así lo expresa Arriaga¹² en su trabajo de investigación: “*Para abordar todos los desafíos que presenta una audición, el de demostrar musicalidad, técnica y la capacidad de actuar bajo presión, simplemente tomar el instrumento y practicar no es suficiente*”¹³.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ ÁLVAREZ, Covadonga. (2008). “Las salidas profesionales de un/una violinista”. *Resonancias*, volumen: 4, p 62-68. España. Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner.

¹¹ GARCÍA, Alejandra. et al. (2018). “La performance musical y sus tres momentos constitutivos, desde el punto de vista de los intérpretes”. *IV Jornadas de Comunicación de Proyectos de Investigación y Creación en adhesión a la Reforma Universitaria*. Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, Secretaría de Extensión, Departamento de Música, Gabinete de Estudios Musicales. San Juan.

¹² ARRIAGA, Sophia. (2020). “A Study of the Process: A Guide for Aspiring Orchestral Violinists”. *Electronic Thesis or Dissertation*. Estados Unidos. University of Cincinnati, College-Conservatory of Music: Violin.

¹³ In order to address all of the challenges presented by an audition – that of demonstrating musicality, technique, and an ability to perform under pressure – simply picking up the instrument and practicing is not enough.

1.6.3 Concursos orquestales

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE) la orquesta se puede definir como un “conjunto de músicos que interpretan obras musicales con diversos instrumentos y bajo la guía de un director”¹⁴. Para llegar a estar dentro de este grupo de músicos en una orquesta profesional es necesario y obligatorio resultar ganador en un concurso. En relación a esto, Calero expresa que: “A menudo, muchos músicos centran su esfuerzo en mejorar paulatinamente su técnica a fin de conseguir un nivel lo suficientemente adecuado como para llegar a formar parte de una orquesta”¹⁵.

Este tipo de concursos se dividen en varias rondas, en las cuales se evalúan extractos orquestales, conciertos para violín con piano acompañante, y en algunas orquestas una instancia de lectura a primera vista. De esta forma, Calero expresa que:

...en las primeras rondas (concierto clásico) se valora un buen sonido, afinación perfecta, buen ritmo/pulso, buen estilo y ausencia de errores. Lógicamente, suelen ser los candidatos con mejores aptitudes básicas los que pasan a la siguiente fase. En las segundas rondas (concierto romántico), es necesario demostrar la individualidad y nivel artístico propio de cada uno. Los candidatos que, además de conservar las aptitudes de la primera ronda, demuestren una gran musicalidad, conseguirán el pase a una tercera y última fase. En la final (pasajes orquestales), solo aquellos candidatos con un entendimiento de los distintos estilos y caracteres de los pasajes serán considerados para ganar¹⁶.

1.7 METODOLOGÍA Y FUENTES

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó una metodología de investigación documental la cual se basó en artículos de revistas y libros, especialmente en las investigaciones de Arriaga¹⁷, Álvarez¹⁸ y Calero¹⁹. Al mismo tiempo se usó una metodología mixta, debido a que se utilizó el método cualitativo, realizando lecturas y reflexionando sobre el material bibliográfico. Posteriormente, se realizaron encuestas a los estudiantes y egresados de la

¹⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, RAE. (2021). Diccionario de la Lengua Española. Edición del Tricentenario

¹⁵ CALERO, Eva. (2017). “Periferia musical: El backstage orquestal”. *AV Notas*, volumen: 2, p 46-61. España. Conservatorio Superior de Música de Jaén.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ ARRIAGA, Sophia. (2020). “A Study of the Process: A Guide for Aspiring Orchestral Violinists”. *Electronic Thesis or Dissertation*. Estados Unidos. University of Cincinnati, College-Conservatory of Music: Violin.

¹⁸ ÁLVAREZ, Covadonga. (2008). "Las salidas profesionales de un/una violinista". *Resonancias*, volumen: 4, 62-68. España. Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner.

¹⁹ CALERO, Eva. (2017). “Periferia musical: El backstage orquestal”. *AV Notas*, volumen: 2, 46-61. España. Conservatorio Superior de Música de Jaén.

Licenciatura en Violín y entrevistas en profundidad (siguiendo la propuesta de Ginesi²⁰) a informantes clave como concertinos o especialistas en el tema. El enfoque fue realizado a través del método cuantitativo, el cual se empleó analizando las estadísticas con base en dichas entrevistas y realizando gráficos que faciliten la comprensión de resultados.

Las fuentes que se emplearon en esta investigación fueron primarias (entrevistas y encuestas) y secundarias, indagando trabajos de investigación en revistas, tesis y libros que estén relacionados estrechamente con el tema, como los trabajos anteriormente presentados.

Fueron de especial relevancia las entrevistas realizadas a Pablo Saraví, concertino adjunto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires que consta con 46 años casi ininterrumpidos como violinista de orquesta en Mendoza, Buenos Aires y experiencias en conservatorios y orquestas internacionales; a Igor Lara, quien ocupa el cargo de suplente de concertino de la Orquesta Filarmónica Mendoza y lleva 35 años en el rubro orquestal en Venezuela y Argentina; a Omar Díaz, quien es solista de segundos violines de la Orquesta Filarmónica de Mendoza (OFM) y en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo (OSUNCuyo) y tiene una trayectoria de 42 años como violinista en las mismas; a Héctor Colombo, solista de segundos violines de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo hasta 2016, y actualmente responsable de un programa de entrenamiento orquestal denominado Vivero Musical, a través del cual se desempeñan actividades didácticas de la Secretaría de la Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo; a Arkadi Gologorski, concertino en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, y violín en la fila de primeros violines en la Orquesta Filarmónica de Mendoza; y a Luis Neumann, concertino en la Orquesta Filarmónica de Mendoza y concertino alterno en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo hasta 2022.

Es pertinente resaltar que por los cargos que desempeñan todos los entrevistados han tenido la oportunidad de ser múltiples veces jurados en concursos para violinistas en las orquestas donde trabajan o como invitados en otras orquestas en Argentina y en el mundo.

Por otro lado, para este trabajo de investigación también se llevó a cabo una encuesta a los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo, para tener un panorama de edad (véase Figura 1), género (Figura 2), y situación académica actual (Figura 3).

²⁰ GINESI, Gianni. (2018). “Seguir el discurso: la entrevista en profundidad en la investigación musical”. SIBE, Sociedad de Etnomusicología.

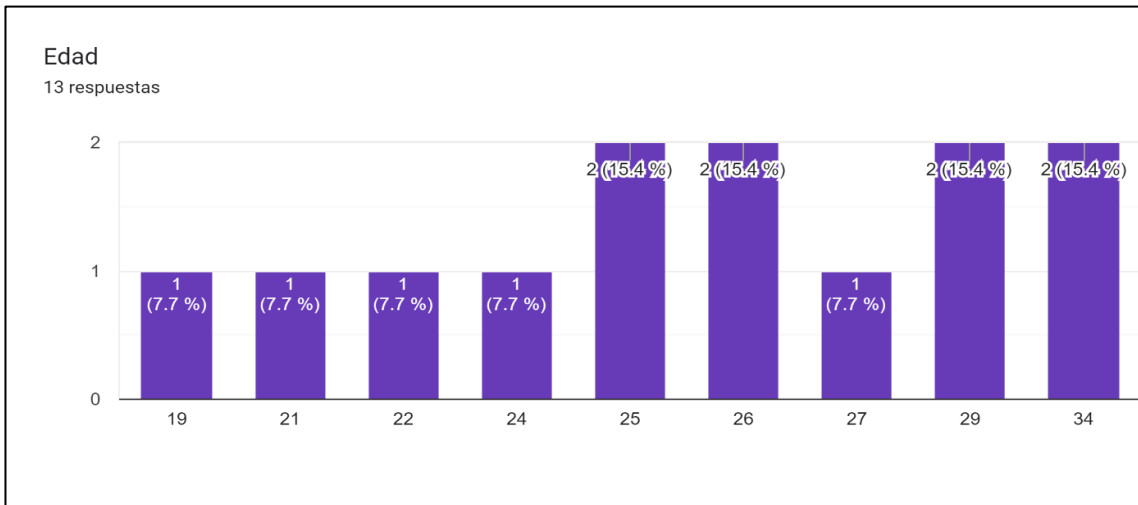

Figura 1: Edades de las respuestas obtenidas de las encuestas a los Estudiantes y Egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.

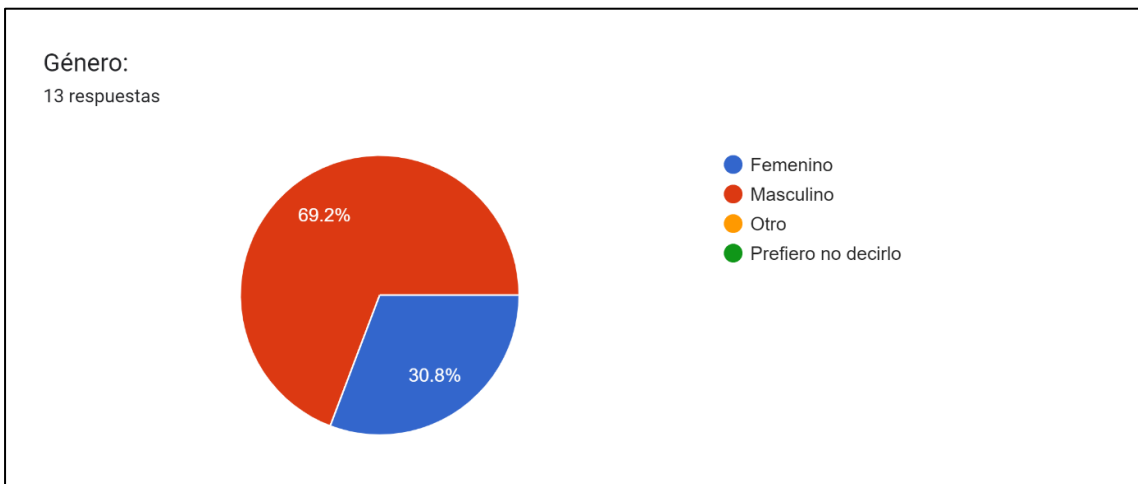

Figura 2: Género de los Estudiantes y Egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.

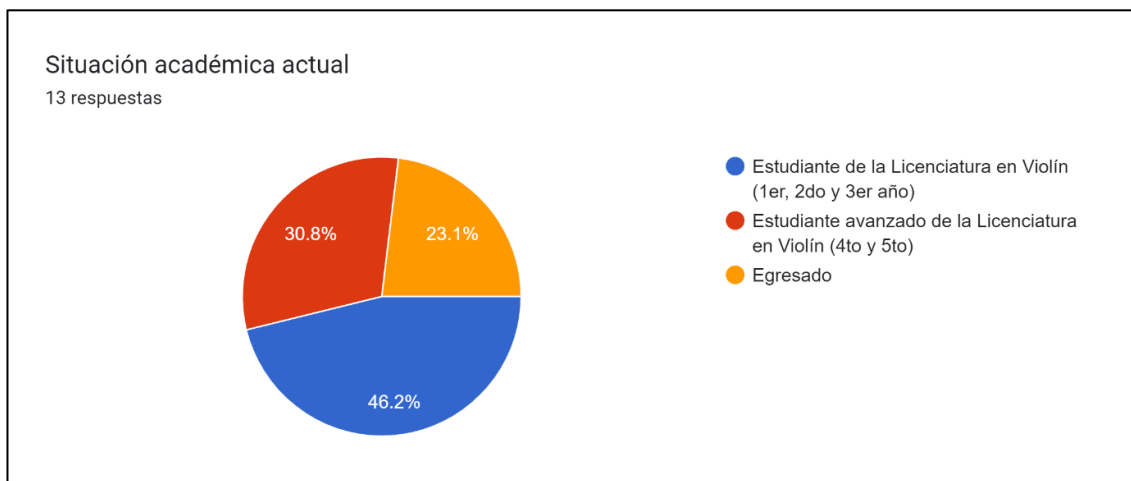

Figura 3: Situación académica actual de los Estudiantes y Egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.

Es notable resaltar que, en relación a la investigación de los extractos orquestales que son mayormente pedidos en los concursos de las principales orquestas mendocinas y de Buenos Aires, se utilizó también una metodología cuantitativa para conocer la frecuencia estadística de las piezas más solicitadas.

CAPÍTULO II

El concurso de orquesta

La institución de la orquesta sinfónica se ha visto enormemente transformada en la actualidad. Se valora su excelencia musical, su notable papel en la preservación cultural y su capacidad para ofrecer una experiencia en vivo única. Además, se enfatiza la diversidad y la accesibilidad, buscando representar diferentes estilos de música y llegar a audiencias más diversas. La orquesta sinfónica se esfuerza también por mantener su relevancia en la sociedad actual, explorando la innovación y la colaboración interdisciplinaria.

Los músicos que aspiran a formar parte de una orquesta pasan la mayor parte del tiempo de estudio perfeccionándose para poder rendir eventualmente un concurso de manera satisfactoria y aumentar las probabilidades de salir exitosos. Este tipo de concursos tiene particularidades en cada orquesta, pero normalmente guardan similitudes entre sí.

Es pertinente resaltar que, para los entrevistados, la orquesta significa diferentes cosas. Algunos la consideran una pasión que ha estado presente en sus vidas desde jóvenes y el hecho de trabajar en un organismo artístico de estas características es una realización de esa pasión. Para otros, trabajar en una orquesta puede ser gratificante, siempre y cuando el enfoque esté puesto exclusivamente en la música y no en problemas externos que disminuyan dicha satisfacción. Otros destacan el papel del compañerismo, del trabajo en equipo y de la importancia de comprender el rol individual en cada momento de la interpretación musical. Algunos comparan a la orquesta con una pequeña familia que promueve valores de respeto y trabajo mancomunado. Por último, la orquesta se percibe en general como una oportunidad para emplear los conocimientos adquiridos durante la etapa de formación e interpretar las grandes obras del repertorio canónico.

Por otro lado, para los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Violín de la Universidad Nacional de Cuyo el gusto por el repertorio orquestal es una de las principales razones por las que desean formar parte de una orquesta. Además, destacan que esta les brinda la oportunidad de interpretar música de diversos estilos y poner en práctica todo lo aprendido durante sus estudios del instrumento. En cuanto a sus aspiraciones laborales, se observa que el 76.9% de los encuestados (10 personas) aspiran a ser músicos de orquesta. Hubo un empate del 46.2% (6 personas) entre aquellos que desean ser músicos de ensambles y docentes de violín. Un 23.1% (3 personas) manifestó su interés en desarrollar una carrera solista, mientras que ningún encuestado mostró aspiraciones de ser investigador en el campo del violín.

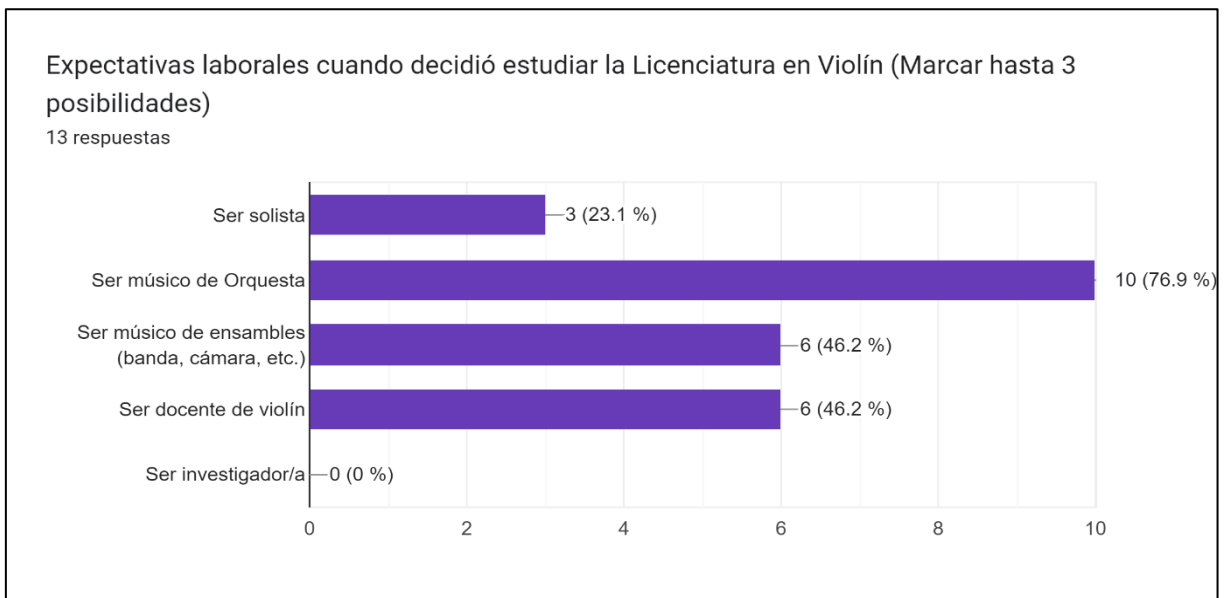

Figura 4: Expectativas laborales como violinistas de los Estudiantes y Egresados de la Licenciatura en violín de la UNCuyo. Los valores de cada barra indican la frecuencia absoluta (número) y relativa (porcentaje) de los encuestados.

Para indagar con mayor profundidad acerca de las proyecciones laborales de los estudiantes, se les consultó si alguna vez habían pensado en ser músicos de orquesta (véase figura 5).

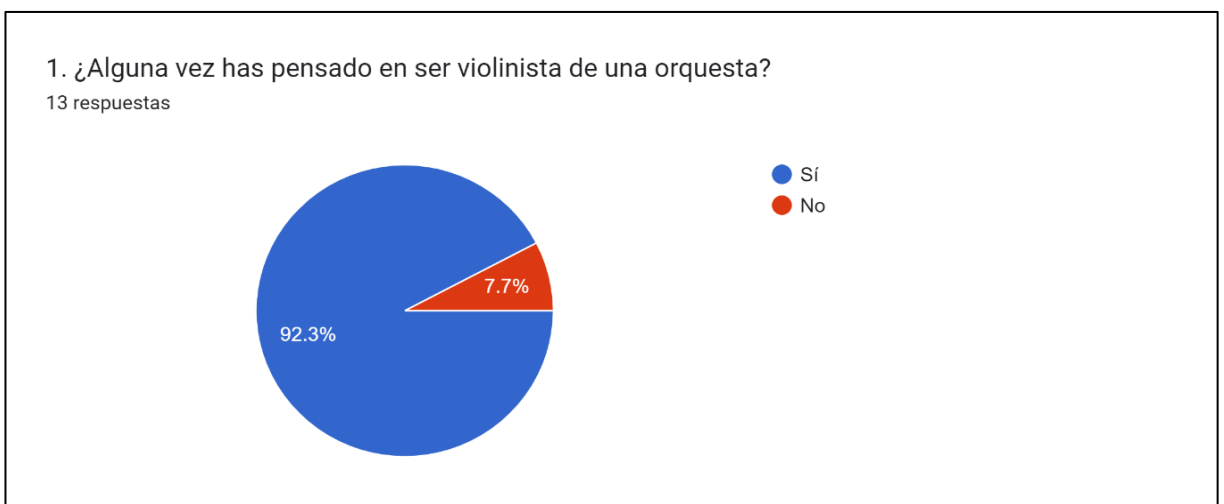

Figura 5: Expectativas laborales como violinistas de los Estudiantes y Egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.

2.1. ¿Cómo es un concurso para ingresar a una orquesta? ¿Qué dinámica tiene?

Según Calero²¹ los concursos orquestales son el medio por el cual una persona puede acceder a un cargo en una orquesta, cuenta con dos o tres rondas o instancias en las cuales se evalúa una parte solista y otra con extractos orquestales.

En la primera ronda, la mayoría de los tribunales suelen solicitar el primer movimiento de un concierto clásico junto con una serie de pasajes orquestales que la propia orquesta comunicará de una a tres semanas antes de la prueba. Hay orquestas que quieren escuchar pasajes en todas las rondas, expone el autor. Solo algunas orquestas profesionales presentan una pantalla entre el aspirante y el tribunal para evitar favorecer el favoritismo o el sexismo. (p. 48).

En concordancia con Saravi²², los concursos orquestales constan de varias rondas o instancias, dependiendo de la orquesta, la ciudad y el país donde se llevan a cabo. A modo de ejemplo, en la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en ocasiones la primera ronda se basa en una preselección a través de un video, posteriormente, los seleccionados pasan a las rondas donde interpretan un concierto de Mozart y un concierto romántico del repertorio violinístico. Finalmente acceden a la ronda de extractos orquestales en la cual, dependiendo del cargo al que se aspira, se deben tocar los extractos de fila o interpretar los solos junto a la orquesta completa.

Por otro lado, Lara²³ en su entrevista expresa que normalmente para realizar un concurso siempre se escogen los repertorios y los jurados. Los jurados están conformados normalmente por cinco personas o más debido a que siempre se intenta que sea un número impar para que en las votaciones no exista empate en ningún momento. Además, el violinista aclara que “lo ideal es que todos los jurados sean violinistas más el director de la orquesta, por supuesto”. En el mismo sentido, Díaz²⁴ explica que la elección de las piezas para realizar el concurso depende del perfil buscado por el jurado para cubrir ese cargo, además agrega que “generalmente es casi similar la dificultad de un concurso para un puesto de primer o segundo violín”.

Colombo²⁵, Gologorski²⁶ y Neumann²⁷ resaltan que para realizar los concursos orquestales se hace un llamado de al menos un mes de anticipación y que el repertorio solicitado depende del cargo al que se esté aspirando (pasantías, contrato eventual, un cargo *tutti* o un

²¹ CALERO, Eva. (2017). “Periferia musical: El backstage orquestal”. AV Notas, volumen: 2, p 46-61. España. Conservatorio Superior de Música de Jaén.

²² SARAVI, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

²³ LARA, Igor. (21 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

²⁴ DÍAZ, Omar. (20 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

²⁵ COLOMBO, Héctor. (21 de abril, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

²⁶ GOLOGORSKI, Arkadi. (10 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

²⁷ NEUMANN, Luis. (12 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

cargo de solista o concertino). Destacan que existen audiciones en donde no se solicita un concierto en específico sino que se le pide al participante una obra a elección en la cual debe dar lo mejor de sí eligiendo muy bien la pieza solista a interpretar.

Con respecto a esta información, se le consultó a los estudiantes y egresados de la Licenciatura en violín de la UNCuyo acerca de sus conocimientos de los requisitos para ser parte de una orquesta (véase en Figura 6 y 7).

Figura 6: Conocimientos de los requisitos para ser parte de una orquesta de los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.

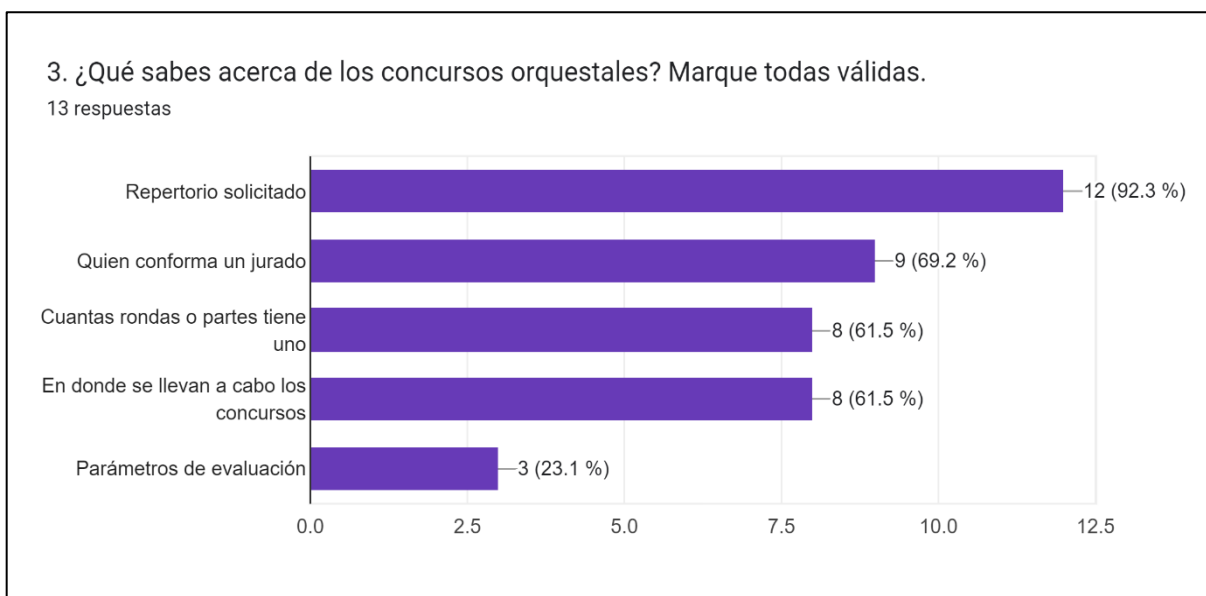

Figura 7: Conocimientos de los concursos orquestales de los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo.

2.2. Repertorio solicitado para los concursos orquestales en las principales orquestas de Mendoza y Buenos Aires.

En el ámbito musical la búsqueda de oportunidades profesionales es un paso crucial para el crecimiento y desarrollo de los músicos. En este sentido, algunas de las instituciones más prestigiosas y reconocidas en Argentina, como la Orquesta Filarmónica de Mendoza, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, la Orquesta Estable del Teatro Colón y la Orquesta Sinfónica Nacional, ofrecen llamados para cubrir diferentes cargos en el violín, desde fila hasta asistente y concertino. En el siguiente cuadro se presentan los extractos más solicitados en estos diez llamados, proporcionando una visión general de las exigencias y oportunidades que estos reconocidos conjuntos musicales ofrecen a los intérpretes de violín.

Tabla 1. Número de extractos orquestales mayormente pedidos en audiciones o concursos en las principales orquestas de Mendoza y Buenos Aires.

I	R. Strauss: Don Juan 1era pág.	10
II	W.A. Mozart: Sinfonía N 39-Finale comienzo hasta compás 104.	7
III	F. Mendelssohn: Scherzo de Sueño de una noche de verano hasta el 6º compás de la letra D.	5
IV	S. Prokofiev: Sinfonía Clásica Mov. 4 inicio hasta la 1era casilla.	3
V	J. Brahms: Obertura Trágica, parte de 1er violín desde el comienzo hasta letra B.	3
VI	S. Prokofiev: Sinfonía Clásica Mov. 1 inicio hasta letra H.	2
VII	P. I. Tchaikovsky: Sinfonía N° 5 Mov. 2, compás 108 al 128.	2
VIII	R. Schumann: Sinfonía N° 2 - Scherzo (1ra página).	2
IX	G. Mahler: Sinfonía N° 5 Mov. 1 desde número 7 de ensayo hasta el número 11	2
X	A. Bruckner: Sinfonía N° 7: 1er movimiento, parte de 1er violín desde la letra E hasta la letra G.	1

Nota: Adaptado de “Audiciones 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional” de Gobierno de Argentina, s/f, “Audiciones de violín y segunda trompeta para la Orquesta Sinfónica Nacional” de Gobierno de Argentina, s/f, “La Orquesta Sinfónica Nacional llama a concurso público para la cobertura de cargos en planta permanente” de Ministerio de Cultura Argentina, s/f, “Audición de violinistas” de Orquesta Sinfónica UNCuyo, 2016, “Llamado a concurso para cubrir cargos vacantes en la Orquesta Sinfónica provincial de Mendoza” de Secretaria de Cultura de Mendoza, s/f, “Concurso público y abierto 2019, evaluación de desempeño artístico” de Teatro Colon, 2019, “La Orquesta Sinfónica realizará audiciones” de Universidad Nacional de Cuyo, 2016, “Concursos Orquesta Filarmónica de Mendoza” de Gobierno de Mendoza, 2022, “La OSUNCuyo concursará cargos de violín concertino” de Universidad Nacional de Cuyo, 2023, “La Orquesta Sinfónica Nacional abre concursos para integrar el organismo” de la Orquesta Sinfónica Nacional, 2023.

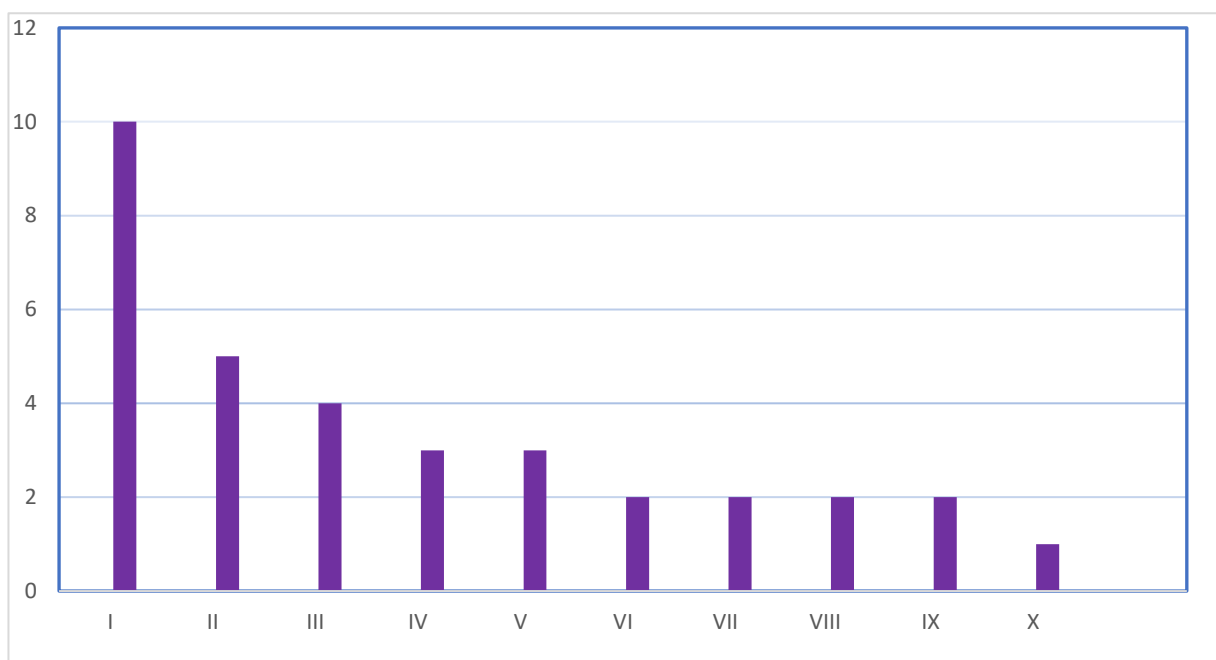

Figura 8: Frecuencia de extractos solicitados en las orquestas mencionadas durante los concursos de los últimos diez años. El número de extracto (números romanos) corresponde con los expuestos en la Tabla 1.

Nota: Adaptado de “Audiciones 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional” de Gobierno de Argentina, s/f, “Audiciones de violín y segunda trompeta para la Orquesta Sinfónica Nacional” de Gobierno de Argentina, s/f, “La Orquesta Sinfónica Nacional llama a concurso público para la cobertura de cargos en planta permanente” de Ministerio de Cultura Argentina, s/f, “Audición de violinistas” de Orquesta Sinfónica UNCuyo, 2016, “Llamado a concurso para cubrir cargos vacantes en la Orquesta Sinfónica provincial de Mendoza” de Secretaria de Cultura de Mendoza, s/f, “Concurso público y abierto 2019, evaluación de desempeño artístico” de Teatro Colon, 2019, “La Orquesta Sinfónica realizará audiciones” de Universidad Nacional de Cuyo, 2016, “Concursos Orquesta Filarmónica de Mendoza” de Gobierno de Mendoza, 2022, “La OSUNCuyo concursará cargos de violín concertino” de Universidad Nacional de Cuyo, 2023, “La Orquesta Sinfónica Nacional abre concursos para integrar el organismo” de la Orquesta Sinfónica Nacional, 2023.

Por otra parte, se les preguntó a los especialistas en las entrevistas la razón de la elección de estos extractos orquestales para los concursos. El maestro Saraví²⁸ explicó que:

En las piezas de orquesta tienen que mostrar los contrastes estilísticos y técnicos que tenemos como desafíos en un programa orquestal. Generalmente hay más de un estilo dentro del mismo concierto, al menos que sea un concierto temático, pero en general lo habitual es que haya diversidad de estilos, por esto en el mismo concurso uno puede ver cómo cambia una persona de un estilo a otro y también si comprende el lenguaje que está haciendo.

²⁸ SARAVI, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

Del mismo modo, Lara²⁹ opina que la elección de las obras viene acompañada de lo que el jurado está buscando; expresa que en *Don Juan* de Strauss se busca evaluar la capacidad técnica del violinista; en la *Sinfonía N°39 - Finale* de Mozart, generalmente se observa si la persona conoce el estilo, si la ejecución es limpia y si puede tocar un buen *Spiccato*³⁰. Con la misma idea, Díaz³¹ considera que en las obras mencionadas está toda la información técnica que buscan los jurados en los violinistas.

Colombo³² por su parte, expresa que él busca la flexibilidad de un músico al poder interpretar todo tipo de obras. En el mismo sentido, Gologorski³³ y Neumann³⁴ destacan que la versatilidad del músico se demuestra en estos extractos orquestales, debido a que son piezas de diferentes períodos y con distintas exigencias técnicas y musicales.

En las encuestas realizadas a los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo se les preguntó cuáles de los mencionados extractos orquestales les resultaban conocidos o habían tocado, y las respuestas se reflejan en número y porcentaje (véase en Figura 9). Las respuestas van desde un 84.6% (11 personas) en la más conocida y en la N°1 de las más solicitadas en las orquestas de Argentina hasta un 7.7% (1 persona) en la N°10 de las más solicitadas.

Figura 9: Extractos orquestales conocidos o tocados por los Estudiantes y Egresados de la UNCuyo. Los valores de cada barra indican la frecuencia absoluta (número) y relativa (porcentaje) de los encuestados.

²⁹ LARA, Igor. (21 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

³⁰ Golpe de arco que consiste en que el arco se desplaza por la cuerda haciendo pequeños saltos o rebotando ligeramente.

³¹ DÍAZ, Omar. (20 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

³² COLOMBO, Héctor. (21 de abril, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

³³ GOLOGORSKI, Arkadi. (10 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

³⁴ NEUMANN, Luis. (12 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

Tal y como se menciona anteriormente, el repertorio solicitado responde a un propósito específico. Sin dudas será de gran ayuda para los concursantes conocer cuáles son los aspectos que se evalúan en cada uno de ellos, con el fin de tenerlos en cuenta al momento de estudiarlos. A modo de ejemplo, en *Don Juan* de Richard Strauss se busca evaluar el virtuosismo del participante, su precisión rítmica, afinación en pasajes agudos y manejo de distintos golpes de arco. En cualquier obra de Mozart u otro compositor del período clásico se busca un sonido limpio y un gran dominio del *spiccato*. En Brahms o cualquier otro compositor del período romántico se busca examinar la intensidad del sonido y la calidad del vibrato. Por otra parte, en las piezas contemporáneas, se evalúa principalmente la capacidad del participante para adaptarse a nuevas formas de escritura y a la precisión rítmica que esta música requiere.

2.3. ¿Cómo es la evaluación en un concurso orquestal?

Para Saraví³⁵ la evaluación cambia dependiendo de la orquesta, “en la Filarmónica de Buenos Aires tenemos un sistema de puntaje de 0 a 100, porque es más fácil poner puntajes un poco intermedios”. En el mismo sentido, Lara³⁶ también ha estado en concursos con evaluación de puntaje, pero expresa que “he estado en audiciones en donde simplemente se debate no solamente la audición como tal, sino también se conversa de los antecedentes que pueda tener esa persona”. Continuando con la idea, Colombo³⁷ agrega que “si hay empate técnico en el puntaje, se define por los antecedentes de las orquestas en las que ha estado el participante”.

Neumann³⁸ opina que cada concurso puede tener sus propias bases y criterios de evaluación, estos serán determinados por la comisión artística y dependerán del cargo llamado a concurso. Por su parte, Gologorski³⁹ aporta que:

...cada uno de los jurados explica sus puntajes y discutimos juntos sobre los diferentes candidatos. Algunas veces hay debate y diferencias de opinión, pero tratamos de llegar a un consenso para elegir al mejor candidato. Después de esto, sumamos los puntajes y dividimos la cantidad de jurados para obtener el puntaje final.

Adicionalmente, aporta que en algunos casos si los puntajes están muy divididos, se aplica una fórmula que elimina los puntajes máximos y mínimos para evitar que un jurado influya demasiado en la evaluación.

³⁵ SARAVI, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

³⁶ LARA, Igor. (21 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

³⁷ COLOMBO, Héctor (21 de abril, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

³⁸ NEUMANN, Luis. (12 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

³⁹ GOLOGORSKI, Arkadi. (10 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

Es pertinente resaltar que en cada concurso los jurados buscan ciertas virtudes en los postulantes como es el caso de la seriedad y el profesionalismo al ejecutar las obras. De igual forma, el ritmo, la afinación y el tiempo son factores claves al momento de la *performance*; luego de esto, la diferenciación de estilos, golpes de arcos y pureza del sonido son determinantes para el resultado final. Con respecto a los extractos orquestales, Saraví⁴⁰ expresa que:

...lo que sí necesito en un violinista es que sean súper ordenados rítmicamente y al mismo tiempo que sean ordenados dinámicamente. Casi diría que primero dinámicamente y ahí nomás rítmicamente, porque es lo que se ve en una parte de orquesta. Tenemos escritas las notas que es mecánicamente y tenemos escritos bastante claros y limpios los matices. Esos matices son lo único que yo no permito que se pase por alto, porque tuvieron mucho tiempo para leerlos y prepararlos. Y esto significa que ya teniendo uno o dos o tres con este problema en una fila, es un problema grave, porque hay que pararse cada vez a pedirlo. Con el ritmo, observo mucho que puedan mantener un ritmo estable. Se entiende que la persona pueda estar ansiosa o nerviosa en el momento, pero sé que se puede controlar con metrónomo y estudiando de una buena forma.

Gologorski⁴¹ opina que lo que busca en un violinista es principalmente un sonido de gran calidad, debido a que para él es fundamental que el intérprete tenga la habilidad de producir un sonido agradable y bonito.

En resumen, los especialistas mencionados tienen diferentes criterios de evaluación en los concursos de violín. Algunos utilizan un sistema de puntaje de 0 al 100, mientras que otros consideran también los antecedentes del concursante. En algunos casos se discute y debate entre los jurados para llegar a un resultado. En cuanto a las capacidades buscadas en los violinistas se valora la seriedad, el profesionalismo y la precisa ejecución técnica de las obras. El ritmo, la afinación y el *tempo* son considerados parámetros fundamentales. Además, se valora la adecuada diferenciación de estilos, un gran dominio de distintos golpes de arcos y la producción sonora. De manera específica en los extractos orquestales, la evaluación se focaliza especialmente en la precisión rítmica, en el trabajo dinámico, como así también en la capacidad de mantener un ritmo estable.

⁴⁰ SARAVI, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁴¹ GOLOGORSKI, Arkadi. (10 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

CAPÍTULO III:

La preparación para el concurso de orquesta

La preparación para un concurso de orquesta requiere dedicación y disciplina, esto abarca desde la elección de la pieza musical adecuada hasta la planificación de los días de estudio. Para desempeñarse de una manera óptima en un concurso orquestal la preparación para dicha instancia debe ser llevada a cabo de la mejor manera posible. A partir de esta premisa, en el presente capítulo se expondrán recomendaciones de formas de estudios que fueron extraídas tanto de artículos, tesis o páginas web como en entrevistas a especialistas.

3.1. El repertorio solicitado: abordaje y recomendaciones de formas de estudio.

Uno de los factores fundamentales para abordar los extractos orquestales es el tiempo de estudio que se dispone para ellos, puesto que muchas veces los violinistas que aspiran a ingresar a una orquesta no toman esto en cuenta y priorizan el concierto solista. Los llamados a concursos orquestales normalmente se realizan con un mes de anticipación, es por esto por lo que el proceso de estudio debe iniciar mucho antes del llamado. En concordancia con Coricelli⁴² “el estudio de los pasajes debe comenzar varios años antes de tu primera prueba, el repertorio es muy extenso y se necesita tiempo para madurarlo técnica y musicalmente”. En este sentido, podría citarse una frase que muy popular entre los músicos: “cuando uno se entera de un concurso ya debería tener las obras preparadas”.⁴³

Con base en lo expresado anteriormente, se considera necesario que los violinistas que quieran ingresar a una orquesta tengan preparado el repertorio que habitualmente son solicitados en los concursos, según Saraví:

Los violinistas deberían tener siempre en cuenta que un 4.º o 5.º de Mozart es casi seguro que se va a tomar, después un primer movimiento de un concierto romántico, que puede ser Mendelssohn o Tchaikovsky, u otro concierto romántico. El repertorio orquestal se puede estudiar como si fueran estudios, como se estudió el Kreutzer o el Rode o cualquiera de los grandes estudios⁴⁴.

El maestro resalta también que el repertorio solicitado la mayoría de las veces varía entre fragmentos de sinfonías de Tchaikovsky (4ta y 5ta), Mendelssohn (*Italiana* o *Escocesa*), Mahler (5ta), Brahms (2da y 4ta), y últimas sinfonías de Schubert, Mozart y Haydn. También

⁴² CORICELLI, Silvia. (2014). “Audiciones para orquestas”

⁴³ SARAVI, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza

⁴⁴ *Ibidem*

piezas de Ravel (*Dafne y Cloe*), Bartok (*Concierto para orquesta*, último movimiento) y Richard Strauss (las tres primeras páginas del *Don Juan*).

Ser muy estricto con la rítmica y la dinámica fue otro de los consejos brindados por Saraví⁴⁵. Resulta de suma importancia mantener un ritmo interno, realizar una atenta escucha de interpretaciones por parte de otras orquestas (para así tener el contexto donde se ejecuta el pasaje), y tener mucho criterio a la hora de escoger el pianista acompañante. Considera que esto último es fundamental para dar un buen concurso, al respecto Saraví expresa que: “... en muchas oportunidades hemos visto fracasar al concursante por culpa de los pianistas, y eso no puede suceder, hay que ser bien inteligente en esa elección y no dudar en pagar más si es lo necesario”.

En cuanto a la organización del tiempo de estudio, Lara⁴⁶ ejemplifica a través de su propia experiencia cuando se prepara para concursos: el maestro explica que, al informarse de la existencia de un concurso, primero busca las bases y el repertorio solicitado, a continuación, concibe un plan de estudio tomando como referencia los treinta días que faltan para que el concurso se lleve a cabo. Él toma veintiún días en los cuales organiza el *tempo* (con metrónomo) de cada una de las obras solicitadas, esto lo hace para tener la seguridad de que los pasajes están en *tempo* días antes del concurso. Los días previos a la audición los emplea para foguarse y tocar los extractos desde el principio hasta el final. También resalta la importancia de encontrar una buena digitación, y recomienda que en el caso de no contar con mucha experiencia colocando digitaciones, sería de gran utilidad buscar ayuda con personas más experimentadas, “... uno puede pasar a veces tres meses con un pasaje y te cambian la digitación y la resuelves en media hora, es impresionante lo que una buena digitación puede hacer...”

A la hora de preparar un concurso es de suma importancia estudiar los aspectos técnicos más desafiantes a nivel personal (golpes de arco, ritmo, afinación, etc.). Díaz⁴⁷ resalta que se debe estudiar lento, buscando una musculatura relajada. Remarca también la importancia de la actitud profesional mostrada en el momento de la audición, la cual se ve reflejada en el comportamiento, en el respeto por lo musical e incluso en la vestimenta.

⁴⁵ *Ibidem*

⁴⁶ LARA, Igor. (21 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁴⁷ DÍAZ, Omar. (20 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

3.2. Obras impuestas

Como norma general el repertorio solicitado en los concursos responde a una determinada razón, sea por el puesto al que se está aplicando o con base a lo que el jurado esté buscando en el futuro integrante de la orquesta.

En concordancia con Saravi⁴⁸, los participantes tienen que mostrar en las piezas de orquesta los contrastes estilísticos y técnicos de cada una de ellas, ya que normalmente los repertorios de los conciertos están habitualmente compuestos por piezas de diferentes periodos y estilos, a menos que sean conciertos temáticos (barrocos, románticos, música de películas, etc.). Uno de los grandes desafíos interpretativos se ve representado en el contraste de pasar de tocar el extracto de *Don Juan* de R. Strauss a un pasaje de cualquier sinfonía de W.A. Mozart, debido a que el concursante debe saber manejar y diferenciar la densidad del sonido y el tipo de golpe de arco que se usa en uno y en otro. En el mismo sentido, Lara⁴⁹ agrega que en *Don Juan* se evalúa la afinación, precisión y capacidad técnica; en Mozart se evalúa la calidad del sonido y si el concursante maneja un buen *spiccato*. De igual manera, Neumann agrega que cada obra tiene sus propias características y demandas técnicas y expresivas. Por ejemplo, elegir *Don Juan* de Strauss implica observar el virtuosismo en los participantes, por otro lado, Mozart se pide con el objetivo de que el violinista muestre una interpretación de una obra del periodo clásico. Además, agrega que:

Se busca evaluar la capacidad del músico para adaptarse y transmitir musicalidad en diferentes contextos. No se trata solo de tocar las notas correctamente, sino de transmitir la esencia de la música. Si se tocan puras redondas, deben ser redondas bien tocadas y con expresión. Además, se valora la actitud y la predisposición del músico, su habilidad técnica, musicalidad y su interpretación desde el principio hasta el final de la pieza.⁵⁰

Por otra parte, Díaz⁵¹ expresa que en estas piezas se ve reflejada la capacidad técnica de los participantes, y que un buen ejercicio mientras se está en etapa de formación consiste en practicar estos extractos como si fueran estudios de Rode o Gavinies⁵²

Gologorski⁵³ agrega que se eligen diferentes piezas para que el concursante pueda mostrar diversas capacidades ya que, para armar el repertorio, se buscan obras que sean de

⁴⁸ SARAVI, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza

⁴⁹ LARA, Igor. (21 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁵⁰ NEUMANN, Luis. (12 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁵¹ DÍAZ, Omar. (20 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁵² Métodos de Violín del período romántico.

⁵³ GOLOGORSKI, Arkadi. (10 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

distinta dificultad y que requieran habilidades diferentes como rapidez, versatilidad y una buena calidad de sonido.

Como se puede apreciar, las obras solicitadas responden a una finalidad específica, principalmente orientada a resaltar los contrastes estilísticos, y evaluar afinación y el dominio de distintos golpes de arcos de cada uno de los extractos. Por otra parte, es importante que los participantes de los concursos tengan en claro que uno de los puntos clave de la evaluación reside en la versatilidad que se tenga como intérprete. Para ello, resulta fundamental contar con una capacidad de rápida adaptación entre las distintas piezas solicitadas para una instancia de estas características.

3.3. Diferenciación entre la ejecución solista y de pasajes orquestales.

Cuando los violinistas se preparan para un concurso orquestal se enfrentan a una pregunta recurrente que gravita en torno a las diferencias en la ejecución entre los extractos orquestales y las obras solistas (concierto romántico, un concierto de Mozart y en ocasiones algún movimiento de las sonatas o partitas de Bach). De acuerdo con las entrevistas realizadas a los especialistas, la respuesta a esta interrogante reside en la opinión de cada uno de los jurados, y normalmente no se toma en cuenta dentro de los parámetros de evaluación. Sin embargo, resulta fundamental que al momento del concurso las dinámicas sean extremadamente claras. Los *pianos* deben ser diferenciados y al mismo tiempo deben ser audibles para el jurado, por otra parte, los *fortes* deben escucharse sin perjudicar la calidad del sonido. Los entrevistados recalcaron que al igual que las dinámicas, el ritmo y la afinación son los parámetros mayormente evaluados en el concurso.

Saravi⁵⁴ expresa que, generalmente se toca de manera diferente en una orquesta que como solista, pero durante la audición es de suma importancia que el músico demuestre un claro entendimiento de los conceptos musicales y las dinámicas. Posteriormente, dentro de la orquesta el intérprete se adaptará a la forma de tocar en conjunto con otros músicos, debido a que no es lo mismo tocar un pasaje de manera solista que junto a los dieciséis violinistas de la orquesta. A pesar de ello, este no es un aspecto que se tenga en cuenta de manera específica durante las audiciones o concursos.

⁵⁴ SARAVI, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

Por otra parte, Colombo⁵⁵, Neumann⁵⁶ y Gologorski⁵⁷ opinan que si el músico toca como lo haría en una orquesta puede parecer que su volumen de sonido es bajo y resultará complicado evaluarlo de manera justa. Recalcan que en el concurso los participantes deben mostrar todo lo que tienen para ofrecer como violinistas, deben dar lo mejor de sí. Agregan que, por este motivo en algunas orquestas se propone una tercera etapa en el proceso de selección. En ella se le impone al postulante un periodo de prueba (que varía entre los seis meses y un año), para poder saber cómo se desempeña el violinista dentro del organismo artístico y evaluar su capacidad de adaptarse a tocar en grupo.

En el mismo sentido, Lara⁵⁸ opina que si bien es deseable que el músico tenga la habilidad de tocar tanto un concierto solista como una parte de orquesta (considerando que estos son distintos en actitud, proyección sonora y tipo de dinámica), en los concursos el objetivo no es juzgar a un solista sino a una persona que tiene la habilidad técnica para tocar el repertorio solicitado. Es necesario que el músico sea afinado, pero también se debe prestar atención a la dinámica y al ritmo. En relación al parámetro de la afinación, opina que es posible tolerar algún error ocasional siempre y cuando no sea constante y afecte negativamente la calidad de la interpretación.

En resumen, si bien es deseable que los violinistas tengan la habilidad de tocar tanto como solistas como en una orquesta en los concursos el objetivo principal es evaluar la habilidad técnica para interpretar el repertorio. Por lo tanto, diferenciar la forma de tocar al interpretar las piezas solistas con los pasajes orquestales no es un punto que suele ser considerado especialmente en los parámetros de evaluación. Es posible concluir que los aspectos más evaluados en este tipo de audiciones son el ritmo, las dinámicas y la afinación.

3.4. Lectura a primera vista: estrategias de estudio.

La lectura a primera vista generalmente es la última instancia de un concurso, en ella el jurado evalúa la destreza que tiene el violinista para leer partituras en el momento. Sin embargo, en la actualidad cada vez son más las orquestas que no piden una etapa de primera vista en el marco de sus audiciones. En relación a esto, Saraví⁵⁹ expresa que las orquestas de hoy en día trabajan con una programación anual o mensual, lo cual permite a los músicos estudiar las

⁵⁵ COLOMBO, Héctor. (21 de abril, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁵⁶ NEUMANN, Luis. (12 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁵⁷ GOLOGORSKI, Arkadi. (10 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁵⁸ LARA, Igor. (21 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁵⁹ SARAVID, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza

partituras con anticipación. Además, recalca que personalmente él es partidario de no llevar a cabo esta instancia debido a que le parece un aspecto negativo, pues prefiere ver al concursante en su mejor momento. Agrega que, en ciertas ocasiones hay participantes que están en desventaja porque la pieza a primera vista es parte del repertorio orquestal, así que existe la posibilidad que alguno de los concursantes haya tocado la pieza anteriormente mientras que otros no.

No obstante, todavía existen muchas orquestas en el mundo que exigen la instancia de lectura a primera vista. Esta se consolida como una oportunidad que les permite observar a los jurados si el músico puede leer una partitura nueva con cierta destreza. Es frecuente que algunas orquestas ocasionalmente cambien el repertorio a último momento. Al respecto, el maestro Lara⁶⁰ explica que:

...en el primer ensayo, si no tenemos la oportunidad de tener la música con antelación y estudiarla y leerla, es necesario que el músico tenga una primera vista entrenada para que ese ensayo funcione y para que realmente suene la orquesta desde el primer momento...

En resumen, la instancia de primera vista en las audiciones se puede considerar necesaria dependiendo de la dinámica de la orquesta a donde el concursante aspira ingresar. Existen orquestas en las cuales los repertorios son informados con meses de anticipación, por lo tanto, la prueba de primera vista no tendría que ser una prueba necesaria o eliminatoria. Por otro lado, hay orquestas que en ocasiones no trabajan con un repertorio establecido con debida anticipación, y resulta un hecho normal que los músicos lleguen a un primer ensayo en donde deben interpretar las piezas a primera vista de la manera más precisa posible.

Los violinistas que se preparan para enfrentar la instancia de primera vista en los concursos, deberían adquirir esta experiencia en orquestas pre-profesionales, ya que les permitirá entrenarse y familiarizarse con la lectura de música en tiempo real. Además, una estrategia efectiva consiste en incluir diferentes extractos orquestales en las rutinas de estudio, incluso aquellos que no se solicitan habitualmente en los concursos. De esta manera, se desarrollará la costumbre de leer música nueva de forma rápida y eficiente, lo cual resultará fundamental durante la prueba de primera vista.

⁶⁰ LARA, Igor. (21 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

3.5. Preparación psicológica para la performance.

Los violinistas que participan en concursos orquestales necesitan estar psicológicamente preparados para afrontar la presión y el estrés que pueden surgir durante la preparación y la instancia de evaluación. El pánico escénico es una de las problemáticas más frecuentes un concurso. Para vencerlo o reducirlo, todos los entrevistados sugirieron el tocar frente a personas (profesores, amigos, desconocidos) cada vez que se tenga la oportunidad. De esta manera, al momento del concurso, esta situación no será algo nuevo por lo que temer.

La ansiedad es uno de los problemas que más enfrentan los músicos cuando un concurso se aproxima, frente a esto una de las técnicas para ayudar a reducirlas consiste en practicar la visualización. Esta última se basa en imaginarse a uno mismo tocando de manera exitosa en el escenario, esto ayudará a reducir este sentimiento negativo y aumentará la confianza en las habilidades propias. Por otro lado, la respiración profunda y lenta puede ayudar a controlar los niveles de ansiedad y a reducir la tensión muscular⁶¹. En relación a esto, Saraví agrega que:

La ansiedad hacia un concurso hace que uno no llegue a tener todo lo necesario (a veces) para poder lograr todas las obras, por esto es mejor al menos tener el alto porcentaje de las obras pre estudiadas. También es importante y si es posible tocarlas delante de otros, porque cuando uno estudia en su habitación o en su casa tiene un panorama anímico y tiene un panorama sonoro distinto que cuando uno toca delante de los demás.⁶²

Por otra parte, Neumann⁶³ agrega que los concursos y audiciones se deben enfrentar con confianza y opina que para evitar muchas auto presiones que luego terminan en ansiedad es de suma importancia evitar pensar en términos de ganar o perder un concurso sino más bien en obtener experiencia, ya que todo representará una oportunidad de aprendizaje y crecimiento.

Como se puede observar en la información recolectada, con una buena preparación psicológica los violinistas pueden mejorar su rendimiento y reducir la ansiedad en el escenario. Para ello, se recomienda el desarrollo de habilidades como la visualización, la relajación, la respiración, la actitud positiva y el establecimiento de metas realistas.

En resumen, en este capítulo se abordaron varios aspectos inherentes a la preparación de concursos. Se destacó la relevancia del tiempo de estudio dedicado a la preparación, así como la importancia de una ejecución adecuada del repertorio. También se señaló la importancia de mantener un *tempo* y afinación estables, y elegir cuidadosamente al pianista

⁶¹ CONNOLLY MUSIC COMPANY. (2016). "How to Prepare for My Violin Audition".

⁶² SARAVI, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁶³ NEUMANN, Luis. (12 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

acompañante. Sin duda alguna, la suma de estos factores puede influir enormemente en el resultado final.

Además, se enfatizó en la utilidad de incluir en la rutina de estudios extractos orquestales adicionales a los solicitados en los concursos. Tal estrategia se considera provechosa para los violinistas, brindándoles la oportunidad de practicar la lectura a primera vista para así desarrollar una mayor habilidad en este aspecto.

Por último, se abordó el tema de la preparación psicológica, donde se trataron consejos prácticos y útiles para aquellos violinistas interesados en audiciones de orquesta. Las recomendaciones consisten en practicar la visualización y tocar frente a personas para así realizar fogueos que contribuyan a reducir el pánico escénico. Esta preparación mental puede ser de gran ayuda para afrontar con confianza y seguridad las distintas instancias de interpretación en vivo durante un concurso.

CAPÍTULO IV

Orquesta de hoy y formación universitaria

En los capítulos previos hemos podido observar distintas cuestiones inherentes a los concursos para cargos o puestos de violín en una orquesta, desde sus distintas dinámicas, repertorios, estrategias de preparación, etc. Más allá de lo expresado anteriormente, se considera pertinente y de gran relevancia para esta presente investigación brindar un panorama sobre la situación actual de las orquestas a nivel nacional e internacional. Por este motivo, este capítulo ofrecerá una visión de los desafíos que las orquestas enfrentan en la actualidad y el papel que los músicos de orquesta se ven obligados a desempeñar en este contexto. Además, se reflexionará en torno a las herramientas que brinda la formación universitaria para afrontar audiciones orquestales.

4.1. La orquesta de hoy: panorama, desafíos, impacto en la comunidad, formación de audiencias.

En el siglo XXI las orquestas sinfónicas se encuentran ante una serie de desafíos que requieren respuestas innovadoras y adaptativas. Estos desafíos consisten, por un lado, en la financiación (en el caso de orquestas que no dependen del estado), el envejecimiento del público, los cambios en la industria de la música, la competencia con otras fuentes de entretenimiento y la adaptación a nuevos modelos de trabajo. Para superar estos desafíos las orquestas deben encontrar constantemente formas de conectarse con una audiencia más amplia, al mismo tiempo que siguen ofreciendo música académica del más alto nivel.

Una de las formas para conectar ampliamente con la audiencia es sin dudas el uso del internet y las redes sociales. Hoy en día la mayoría de las grandes orquestas siempre piensan al momento de producir un concierto en una estrategia de promoción a través de Instagram, Facebook o alguna otra red social. Además, la realización de contenido se considera un aspecto sumamente relevante. Este es el caso de las filmaciones a varias cámaras de los conciertos en vivo, las cuales constituyen un gran insumo para agregar al canal de YouTube, estrategia que les brinda a las orquestas la posibilidad de contar con un respaldo de sus actuaciones y poder llegar a una audiencia a nivel mundial.⁶⁴

⁶⁴ THE GUARDIAN. (15 de abril de 2015). “Alan Gilbert: Orchestras in the 21st Century a new paradigm”.

Por otra parte, resulta importante destacar los conciertos didácticos realizados por las orquestas en la actualidad, los cuales tienen un fin educativo y además persiguen el objetivo de renovación del público. Este concepto estratégico tiene su origen en los Estados Unidos en donde ya en el año 1885 se realizó el primer concierto dirigido a niños y jóvenes en Chicago por Theodore Tomas. Posteriormente en 1891, los hermanos Frank y Walter Damrosch realizaron conciertos para jóvenes⁶⁵, en el Carnegie Hall de la ciudad de New York⁶⁶; luego en 1924 se llevaron a cabo conciertos escolares por la Orquesta Filarmónica de New York bajo la batuta de Ernest Schelling⁶⁷. Sin embargo, no fue hasta 1958 donde la idea de realizar conciertos para jóvenes tomó una mayor popularidad a través de los “The Young People's Concerts” de Leonard Bernstein. Estos eventos fueron una serie de conciertos didácticos que el reconocido director norteamericano presentó junto a la Orquesta Filarmónica de New York entre 1958 y 1972. En ellos, Bernstein buscaba acercar la música clásica a un público más joven al educarlos sobre los diferentes aspectos de la música y la cultura. Cada concierto estaba diseñado en torno a un tema específico y se presentaba de una manera accesible y entretenida. Estos conciertos fueron muy populares y tuvieron un gran impacto en la educación musical. Muchos de los episodios aún se conservan y se pueden encontrar en línea para ver o escuchar.⁶⁸ Con respecto a esto, Aránzazu⁶⁹ comenta que:

Las cualidades pedagógicas de Bernstein y su viva personalidad pronto se hicieron populares en todo el país. A través de medios impresos y audiovisuales, contribuyó a la transformación de toda una generación de estadounidenses, oyentes ocasionales de música, en melómanos apasionados. [...] Antes de 1958 no se había visto nada similar, y después de 1972 nada se ha acercado a su magnífico historial de éxitos. Hubo otros “Conciertos para jóvenes” televisados con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, realizados por otras personalidades durante los catorce años del periodo Bernstein y después de este; pero ninguno de ellos consiguió cautivar al público con la misma emoción.

Hoy en día, las orquestas argentinas tienen en su programación conciertos didácticos, los cuales realizan en escuelas o en teatros invitando a los estudiantes en edad escolar. En estos eventos normalmente se presentan los diferentes instrumentos a los niños y jóvenes y se interpretan repertorios orquestales famosos por caricaturas o por programas televisivos.

⁶⁵ OLSEN, Kahtleen. (2009). “The Contributions of Leonard Bernstein to Music Education and Audience Development”.

⁶⁶ OLSEN, Kahtleen. (2009). “The Contributions of Leonard Bernstein to Music Education and Audience Development”.

⁶⁷ NEW YORK PHILHARMONIC ORCHESTRA. (s/f). “First Philharmonic Orchestra Children’s Concert”.

⁶⁸ BERNSTEIN, Leonard. (2002). “El maestro invita a un concierto: Conciertos para jóvenes”.

⁶⁹ ARÁNZAZU, Escuredo. (2021). “Orquesta Sinfónica De Galicia en su área de influencia”.

Héctor Colombo⁷⁰ opina que particularmente en la OSUncuyo, se ha observado un cambio enfoque. En este sentido, se ha desarrollado un área de formación de audiencias que tiene la misión de acercar la música a la comunidad mediante la realización de labores didácticas y la inclusión de repertorios actuales, como música de videojuegos o de películas alternando con obras del repertorio académico. Este enfoque busca primordialmente mantener la cercanía de la orquesta con su audiencia.

En resumen, se observó que una de las formas en que las orquestas pueden conectarse con una audiencia más amplia es a través del uso de internet y las redes sociales, debido a que esto les permite promocionar sus conciertos y llegar a una mayor cantidad de personas. Además, se observó que los conciertos didácticos que realizan las orquestas hoy en día tienen un fin educativo y de renovación del público, acercando la música clásica a un público más joven y educándolos sobre los diferentes aspectos de la música y la cultura.

4.2. ¿Qué rol debe tener el músico orquestal de hoy?

Como fue mencionado en el apartado anterior la orquesta sinfónica se ha visto inmersa en diversos cambios de paradigmas, tanto culturales como socioeconómicos. El maestro Saravi⁷¹ opina que, en el panorama argentino actual los salarios de las orquestas no son los mejores, lo cual obliga a muchos músicos a reinventarse y a buscar otras oportunidades laborales fuera de la orquesta. Aunque esta situación no es la ideal, esto puede resultar beneficiosa para ampliar el repertorio y mejorar la versatilidad musical de los intérpretes. Sin embargo, el entrevistado considera que es de suma importancia que las actividades musicales llevadas a cabo fuera de la orquesta tengan un determinado nivel. Los músicos deben cuidarse a sí mismos y mantener un estándar de calidad, pues esto les permitirá mejorar su reputación y su carrera musical en general.

La labor pedagógica de los músicos de orquesta es fundamental para el desarrollo de la música clásica en la sociedad actual. Colombo⁷², Gologorski⁷³ y Neumann⁷⁴ coinciden en que los solistas de fila y los músicos con más experiencia en la orquesta tienen la responsabilidad de enseñar a los jóvenes, transmitiendo su conocimiento y habilidades para que puedan mejorar su técnica y desempeño en el escenario. Además, los músicos pueden contribuir a la educación

⁷⁰ COLOMBO, Héctor. (21 de abril, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁷¹ SARAVI, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza

⁷² COLOMBO, Héctor. (21 de abril, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁷³ GOLOGORSKI, Arkadi. (10 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁷⁴ NEUMANN, Luis. (12 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

musical en la sociedad a través de clases y presentaciones en escuelas y otros espacios culturales. La música es un arte que trasciende y no podría traer más que beneficios el hecho de que la orquesta trabaje en una amplia difusión de la cultura en la sociedad de la cual forma parte, superando todo tipo de barreras generacionales y socioeconómicas. Es necesario que la orquesta sea accesible para todos, independientemente de su origen socioeconómico.

Lara⁷⁵ opina que es importante resaltar que, dentro de una orquesta es fundamental trabajar en equipo y lograr acuerdos entre los miembros que la integran, especialmente en secciones como las cuerdas, en donde varios instrumentistas ejecutan simultáneamente la misma parte. Asimismo, fuera de la orquesta los valores como la tolerancia, el respeto a la autoridad y la seriedad en el trabajo contribuyen a formar individuos conscientes del trabajo en equipo y de su impacto en la sociedad. Esta actitud fomenta la empatía hacia diversas situaciones y problemáticas sociales, porque se comprende que las acciones individuales afectan al grupo.

Por otro lado, Díaz⁷⁶ recalca que el músico debe cuidar su cuerpo y salud física, a través de prácticas como el ejercicio o el yoga, y buscar ser fiel a lo que indica la partitura en su interpretación musical. Este enfoque integral garantizará una mejor calidad en la ejecución musical y una contribución positiva en el ámbito artístico y social.

En resumen, los músicos de orquesta tienen un rol pedagógico fundamental y deben ser respetuosos entre sí y versátiles en lo que hacen. También pueden contribuir a la educación musical en la sociedad y hacer que la orquesta sea más accesible a través de las redes sociales y otras plataformas. Los músicos pueden buscar oportunidades fuera de la orquesta para ampliar su repertorio y mejorar su versatilidad musical, siempre cuidando su calidad y su reputación. La música y la orquesta seguirán evolucionando con el tiempo, adaptándose a las necesidades y gustos de la sociedad actual. Por último, es fundamental destacar que cuidar el cuerpo y mantener una buena salud física es esencial para un músico.

4.3. Reflexión: Las herramientas que proporciona la formación universitaria para afrontar concursos orquestales.

De acuerdo con las respuestas obtenidas de las personas entrevistadas y de las encuestas realizadas a los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Violín de la UNCuyo se ha concluido que dicha carrera no proporciona las suficientes herramientas y formación necesaria

⁷⁵ LARA, Igor. (21 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁷⁶ DÍAZ, Omar. (20 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

para afrontar los concursos en orquestas. Los encuestados opinan que los contenidos en los planes de estudio se centran en la enseñanza de un repertorio solista en la propia cátedra de instrumento y en la enseñanza de las materias teóricas, lo cual no brinda a los estudiantes la experiencia y habilidades necesarias para enfrentar un concurso orquestal.

En este sentido, Saraví⁷⁷ ha sugerido que las instituciones educativas deberían incluir en sus programas de estudio el repertorio orquestal, proponiendo que los estudiantes debiesen estudiar las últimas sinfonías de Mozart, Haydn, Schubert y Beethoven, así como también las sinfonías de Brahms, Schumann, Dvorak y Mendelssohn, y obras del siglo XX de compositores como Bartók, Ravel, Stravinsky, Shostakovich y Prokofiev. Destaca que su profesor de violín en la Universidad Nacional de Cuyo, el maestro Oscar Puebla, les enseñaba a sus estudiantes a memorizar pasajes orquestales, ejercicio que les brindaba una gran seguridad en el escenario.

Por su parte, Colombo⁷⁸ destaca que en la Orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo, se ha creado un programa de prácticas y entrenamiento orquestal del cual él es responsable, pero en general, las universidades o instituciones de formación musical en Argentina no ofrecen extractos orquestales en el repertorio de sus programas de estudios. Sugiere que los estudiantes deberían trabajar pasajes orquestales a la par de los estudios de técnica instrumental, y que los profesores de violín deberían alternar un estudio de Kreutzer con movimientos o fragmentos de piezas orquestales.

En este mismo sentido, Lara⁷⁹ considera que, aunque no se puede enseñar completamente la experiencia de enfrentar un concurso orquestal, sería ideal que las universidades y conservatorios en Argentina incluyeran pasajes orquestales en su plan de estudios. Aunque hasta el momento no se han incluido al plan de estudios, sería beneficioso para los violinistas, puesto que les permitiría aprender estilos y técnicas para tocar música orquestal, algo fundamental para un eventual desempeño en una. Por lo tanto, la inclusión de extractos orquestales en el repertorio abordado en la Licenciatura en Violín sería muy valiosa.

De igual manera, Díaz⁸⁰ opina que la universidad no ofrece suficientes herramientas a los violinistas para afrontar concursos orquestales y considera que sería sumamente provechoso el agregado de extractos orquestales en el repertorio de la Licenciatura en Violín..

Asimismo, Neumann⁸¹ opina que sería importante incrementar el enfoque en este aspecto y buscar formas de mejorar la situación. Menciona que ha notado que muchos

⁷⁷ SARAVI, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza

⁷⁸ COLOMBO, Héctor. (21 de abril, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁷⁹ LARA, Igor. (21 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁸⁰ DÍAZ, Omar. (20 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

⁸¹ NEUMANN, Luis. (12 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

violinistas carecen de habilidades específicas y no saben cómo abordar los extractos orquestales que se presentan en los concursos. Sugiere proporcionar guías y apoyo a los estudiantes en la preparación para las audiciones como una forma para mejorar esta situación.

Finalmente, Gologorski⁸² menciona que existe una falla en el programa de las universidades, debido a que no incluyen materias fundamentales como práctica de pasajes orquestales. Esta materia implicaría trabajar con fragmentos de distintas sinfonías y poemas sinfónicos, en dónde el profesor explicaría cómo tocarlos, elegir las digitaciones adecuadas, colocar los arcos, y también de enseñar acerca de las sinfonías y conciertos en general. Para él, esta materia sería fundamental, ya que prepararía a los estudiantes para el abordaje del amplio repertorio orquestal. Por otro lado, destaca que, dado que la mayoría de los estudiantes de violín se convertirán en músicos de conjuntos como orquestas y cuartetos, las universidades deberían incluir este tipo de materias con el fin de prepararlos adecuadamente para desempeñarse en esos contextos.

Basándonos en las opiniones de los entrevistados, se puede afirmar que la Licenciatura en Violín de la UNCuyo no brinda suficientes herramientas para que los violinistas estén preparados para enfrentar concursos orquestales. Los entrevistados coinciden en que las instituciones educativas se enfocan principalmente en la enseñanza de las materias teóricas y en la cátedra de instrumento solista, lo cual deja a los estudiantes sin la experiencia y habilidades necesarias para enfrentar un concurso orquestal. En general, se coincide en la necesidad de incluir extractos y repertorio orquestal en la formación de los estudiantes de violín con el fin de proporcionarles las herramientas y habilidades necesarias para afrontar concursos orquestales de manera exitosa.

⁸² GOLOGORSKI, Arkadi. (10 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

CONCLUSIONES

Los concursos para ingresar a una orquesta representan un proceso riguroso y exigente en el cual los músicos aspirantes deben prepararse durante mucho tiempo para poder desempeñarse de la mejor manera posible. Para tener éxito en estas audiciones los violinistas deben estar muy bien preparados, tanto en la parte solista como en los extractos orquestales, instancias en las cuales deben ser capaces de demostrar sus habilidades técnicas y musicales ante un tribunal compuesto por músicos experimentados y profesionales.

A través de las entrevistas y encuestas mostradas en el segundo capítulo, se observó que la mayoría de los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Violín de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo tienen como aspiración principal convertirse en músicos de orquesta, un hecho que sin dudas refleja la importancia y la atracción que este tipo de trabajo tiene en la comunidad musical. Además, fue posible observar que las personas encuestadas no poseen un extenso conocimiento en torno a los requisitos para ingresar a una orquesta y en la dinámica de un concurso orquestal.

Según los especialistas entrevistados y el material bibliográfico consultado, los concursos orquestales suelen tener dos o tres rondas, en las cuales se evalúan tanto una parte solista como una parte conformada por extractos orquestales. En la primera ronda, se suele solicitar el primer movimiento de un concierto de Mozart con *cadenza* y el primer movimiento de un concierto romántico o una pieza corta a elección. La segunda ronda consta de una serie de pasajes orquestales que la propia orquesta comunicará con anticipación. Finalmente, la tercera instancia consiste comúnmente en una obra orquestal a primera vista comunicada en el mismo momento por la organización del concurso.

En el tercer capítulo se observó que la preparación para un concurso de orquesta es un proceso arduo que requiere de mucha dedicación, organización y esfuerzo e incluso preparación psicológica por parte del violinista. El repertorio orquestal es tan importante como las obras solistas, ya que los extractos orquestales impuestos en los concursos responden a objetivos de examinación específicos por parte del jurado. Por esta razón, resulta fundamental comenzar a estudiar los mismos con varios años de anticipación, de esta manera se generará el tiempo necesario para analizarlos, comprenderlos e interiorizarlos profundamente, todo esto con el fin de poder exponer correctamente los contrastes técnicos y estilísticos de cada una de las piezas al momento del concurso.

Es necesario tener en cuenta que el repertorio impuesto en los concursos varía dependiendo del puesto al que se está aplicando y de lo que busca el jurado en el futuro integrante de la orquesta, pero, generalmente se incluyen sinfonías de Tchaikovsky, Mendelssohn, Mahler, Brahms y Schubert, así como piezas de Ravel, Bartok y Richard Strauss. También se observó que para lograr una buena preparación se deben seguir rutinas de estudio organizadas y eficientes, buscando siempre mejorar en las áreas en las que se tiene más dificultad. Asimismo, se destacó que la elección de un buen pianista acompañante es fundamental para un óptimo desempeño en un concurso, pues en muchas ocasiones una desacertada decisión al respecto puede resultar sumamente contraproducente.

Por otra parte, en el cuarto capítulo se destacó que en la actualidad las orquestas enfrentan una serie de desafíos, como la financiación, el envejecimiento del público y cambios en la industria de la música. Para superar estos desafíos las orquestas se ven obligadas a innovar y encontrar formas de conectarse con una audiencia más amplia mientras siguen ofreciendo música clásica de alta calidad.

Adicionalmente, se observó que una de las formas para conectar ampliamente con la audiencia es sin dudas el uso del internet y las redes sociales debido a que hoy en día la mayoría de las grandes orquestas al planificar un concierto diseñan estrategias de promoción a través de creación de contenido, lo cual garantiza contar con un respaldo de las actuaciones y tener la posibilidad de llegar a una audiencia a nivel mundial.

Por otro lado, es pertinente resaltar que los conciertos didácticos llevados a cabo por las orquestas en la actualidad tienen como fin una misión educativa y la renovación del público. A través de estos se intenta acercar la música clásica a un público joven y educarlos sobre los diferentes aspectos de la cultura. En estos conciertos se presentan los diferentes instrumentos que integran una orquesta y se interpretan repertorios conformados por música de videojuegos o de películas, alternando con obras clásicas.

Finalmente, se destaca que la Licenciatura en Violín de la UNCuyo no brinda suficientes herramientas para que los violinistas estén preparados para enfrentar concursos orquestales. Al respecto, los entrevistados mencionaron que es necesario agregar programas de prácticas y entrenamiento orquestal, así como la alternancia de estudios de técnica instrumental con pasajes de piezas orquestales. Además, destacaron que la inclusión de extractos habitualmente solicitados en los concursos en el repertorio de las carreras de violín sería beneficiosa para los estudiantes debido a que les permitiría aprender estilos y técnicas para tocar música orquestal.

Tras analizar los datos que arrojaron las encuestas, se ha llegado a la conclusión de que la mayoría de los estudiantes de violín en la UNCuyo tienen la expectativa de convertirse en

músicos orquestales. Para lograr este objetivo, es crucial contar con una adecuada preparación durante las etapas de formación para así poder afrontar los concursos orquestales de la mejor manera posible. Sin embargo, en la actualidad, la Licenciatura en Violín en la UNCuyo no ofrece esta preparación específica.

No obstante, es importante destacar que la Licenciatura en violín de la UNCuyo brinda una sólida formación en lo que respecta a la interpretación en contextos solistas o de música de cámara. Al mismo tiempo, en los diseños curriculares revisten una gran importancia asignaturas de índole teórico. Aunque este paradigma educativo no se corresponde en su totalidad con el mercado laboral disponible para violinistas sin dudas contribuye a una formación musical integral, la cual posibilita la conformación de criterios interpretativos propios.

En relación con el eje principal de esta investigación, se plantea la necesidad de incrementar el enfoque en contenidos inherentes a la práctica interpretativa orquestal dentro de la formación académica. Esto implica brindarles a los estudiantes las herramientas necesarias para una eventual participación en concurso para ingresar a una orquesta. Una propuesta concreta es incluir en los programas de estudio diferentes extractos del repertorio orquestal, abarcando sinfonías de destacados compositores como Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven, Brahms, Schumann, Dvorak y Mendelssohn, así como obras del siglo XX de compositores como Bartók, Ravel, Stravinsky, Shostakovich y Prokofiev. Esta inclusión podría ser llevada a cabo alternando los tradicionales estudios de técnica instrumental con la práctica de pasajes de piezas orquestales.

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ, Covadonga. (2008). "Las salidas profesionales de un/una violinista". *Resonancias*, volumen: 4, 62-68. España. Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez Torner". Recuperado el 8 de junio de 2021, de <https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/228>
- ARÁNZAZU, Escuredo. (2021). "Orquesta Sinfónica De Galicia en su área de influencia". Tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Valencia. Recuperado el 19 de abril de 2023 de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/181690/Garcia%20-%20Historia%20e%20impacto%20de%20la%20Orquesta%20Sinfonica%20de%20Galicia%20en%20su%20area%20de%20influencia.pdf?sequence=1>
- ARRIAGA, Sophia. (2020). "A Study of the Process: A Guide for Aspiring Orchestral Violinists." *Electronic Thesis or Dissertation*. Estados Unidos. University of Cincinnati, College-Conservatory of Music: Violin. Recuperado el 21 de junio de 2021, de https://etd.ohiolink.edu/apexprod/rws_olink/r/1501/10?clear=10&p10_accesion_num=ucin1583155006163813
- BERNSTEIN, Leonard. (2002). "El maestro invita a un concierto: Conciertos para jóvenes". Madrid: Ediciones Siruela S.A. Recuperado el 20 de abril de 2023 de https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=BAGsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=.+El+maestro+invita+a+un+concierto.+Conciertos+para+j%C3%B3venes&ots=Hb75qw_s40&sig=CPp2-wogONlyMUDaS1kw6SfGudg&redir_esc=y#v=onepage&q=.%20El%20maestro%20invita%20a%20un%20concierto.%20Conciertos%20para%20j%C3%B3venes&f=false
- CALERO, Eva. (2017). "Periferia musical: El backstage orquestal". *AV Notas*, volumen: 2, 46-61. España. Conservatorio Superior de Música de Jaén. Recuperado el 8 de junio de 2021, de <http://publicaciones.csmjaen.es/index.php/pruebas/article/view/41>
- COLOMBO, Héctor. (21 de abril, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.

- CONNOLLY MUSIC COMPANY. (2016). “*How to Prepare for My Violin Audition.*” Recuperado el 14 de abril de 2023 de <https://www.connollymusic.com/stringovation/how-to-prepare-for-my-violin-audition>
- CORICELLI, Silvia. (2014). “*Audiciones para orquestas*”. Recuperado el 22 de marzo de 2022 de http://www.fagotera.com/Audiciones.html#.VPcnfPmG_0c
- DÍAZ, Omar. (20 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.
- GANEM, Juan. (2020). “Perfil del egresado de la licenciatura en flauta de la Universidad Nacional de Cuyo y su inserción laboral: La relación entre las herramientas brindadas por el plan de estudios y la realidad del campo profesional”. Tesina de la Licenciatura en Flauta. Facultad de Artes y Diseño (FAD) de la Universidad Nacional de Cuyo. Recuperado el 19 de mayo de 2021, de <https://bdigital.uncuyo.edu.ar/fichas.php?idobjeto=14786>
- GARCÍA, Alejandra. et al. (2018). “La performance musical y sus tres momentos constitutivos, desde el punto de vista de los intérpretes”. *IV Jornadas de Comunicación de Proyectos de Investigación y Creación en adhesión a la Reforma Universitaria*. Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte, Secretaría de Extensión Universitaria, Departamento de Música, Gabinete de Estudios Musicales. San Juan. Recuperado el 19 de mayo de 2021, de https://www.academia.edu/download/60606225/Actas_IV_Jornadas_GEM20190915-69192-12m85o1.pdf#page=41
- GIBOIN, Alejandro. (2014). “Inserción laboral de los/as artistas graduados/as de la Facultad de Artes y Diseño -Universidad Nacional de Cuyo- en el Gran Mendoza durante la última década. Primera etapa: músicos/as y artistas del espectáculo”. El *cuIII Jornadas Nacionales sobre estudios regionales y mercados de trabajo*. Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Cs. Económicas y Unidad de Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad de la Facultad de Humanidades y Cs. Sociales, y Red SIMEL, San Salvador de Jujuy. Recuperado el 19 de mayo de 2021, de <https://www.aacademica.org/iii.jornadas.nacionales.sobre.estudios.regionales.y.mercados.de.trabajo/51>

- GINESI, Gianni. (2018). “Seguir el discurso: la entrevista en profundidad en la investigación musical”. SIBE, Sociedad de Etnomusicología.
- GOBIERNO DE ARGENTINA. (s/f). *Audiciones 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional*. Recuperado el 15 de mayo de 2022 de <https://www.argentina.gob.ar/cultura/convocatorias/11563>
- GOBIERNO DE ARGENTINA. (s/f). *Audiciones de violín y segunda trompeta para la Orquesta Sinfónica Nacional*. Recuperado el 15 de mayo de 2022 de <https://www.argentina.gob.ar/cultura/convocatorias/7917>
- GOBIERNO DE MENDOZA. (13 de septiembre de 2022). *Concursos Orquesta Filarmónica de Mendoza*. Recuperado el 19 de septiembre de 2022 de <https://www.mendoza.gov.ar/cultura/sin-categoria/concursos-orquesta-filarmonica-de-mendoza/>
- GOLOGORSKI, Arkadi. (10 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.
- IMSLP. (s/f). International Music Score Library Project. Recuperado el 25 de mayo de 2023 de https://imslp.org/wiki/Main_Page
- JACINTO, Claudia. et al. (2004). “Jóvenes, precariedades y sentidos del trabajo”. Ponencia presentada y publicada en el 7º *Congreso Nacional de Estudios del Trabajo*. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Buenos Aires.
- LARA, Igor. (21 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.
- MINISTERIO DE CULTURA ARGENTINA. (4 de mayo de 2023). “*La Orquesta Sinfónica Nacional abre concursos para integrar el organismo*”. Recuperado el 16 de junio de 2023 de <https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-orquesta-sinfonica-nacional-abre-concursos-para-integrar-el-organismo>
- MINISTERIO DE CULTURA ARGENTINA. (s/f). *La Orquesta Sinfónica Nacional llama a concurso público para la cobertura de cargos en planta permanente*. Recuperado el 17 de mayo de 2022 de https://www.cultura.gob.ar/la-orquesta-sinfonica-nacional-llama-a-concurso-publico-para-la-cobertura-de-cargos-en-planta-permanente_5341/

- NEUMANN, Luis. (12 de mayo, 2023). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.
- NEW YORK PHILHARMONIC ORCHESTRA. (s/f). “First Philharmonic Orchestra Children’s Concert”. Programa de mano. Recuperado el 18 de abril de 2023 de <https://archives.nyphil.org/index.php/artifact/1c738cbf-6556-4d40-a89d-a05591cb4dd2-0.1/fullview#page/1/mode/2up>
- OLSEN, Kathleen. (2009). “The Contributions of Leonard Bernstein to Music Education and Audience Development”. Tesis de Maestría del Crane School of Music, New York. Recuperado el 18 de abril de 2023 de <https://dspace.sunyconnect.suny.edu/bitstream/handle/1951/50735/Olsen%2c%20Contributions%20of%20Leonard%20Bernstein...2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- ORQUESTA SINFÓNICA UNCUIYO. (25 de abril de 2023). “*La OSUNCuyo concursará cargos de violín concertino*”. Recuperado el 16 de junio de 2023 de <https://orquesta.uncuyo.edu.ar/la-osuncuyo-concursara-cargos-de-violin-concertino>
- ORQUESTA SINFÓNICA UNCUIYO. (5 de octubre de 2016). “*Audición de violinistas*”. Recuperado el 15 de mayo de 2022 de <https://orquesta.uncuyo.edu.ar/audicion-de-violinistas>
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, RAE. (2021). Diccionario de la Lengua Española. Edición del Tricentenario. Recuperado el 22 de junio de 2021, de <https://dle.rae.es/orquesta>
- SARAVI, Pablo. (16 de octubre, 2022). Comunicación personal: entrevista. Mendoza.
- SECRETARIA DE CULTURA DE MENDOZA. (S/F). “*Llamado a concurso para cubrir cargos vacantes en la Orquesta Sinfónica provincial de Mendoza*”. Recuperado el 15 de mayo de 2022 de <https://www.mendoza.gov.ar/cultura/wp-content/uploads/sites/17/2018/04/LLAMADO-A-CONCURSO-ORQUESTA-SINFONICA-PROVINCIAL.pdf>
- TEATRO COLON. (2019). “*Concurso público y abierto 2019, evaluación de desempeño artístico*”. Recuperado el 16 de mayo de 2022 de https://teatrocolon.org.ar/sites/default/files/2019-10/ANEXO%20IV%20-%20BASES%20DE%20EVALUACION%20DE%20DESEMPEN%CC%83O%20ARTISTICO_0.pdf

- THE GUARDIAN. (15 de abril de 2015). “*Alan Gilbert: Orchestras in the 21st Century a new paradigm*”. Recuperado el 19 de abril de 2023 de <https://www.theguardian.com/music/2015/apr/15/alan-gilbert-orchestras-in-the-21st-century-a-new-paradigm>
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. (1 de junio de 2016). “*La Orquesta Sinfónica realizará audiciones*”. Recuperado el 15 de mayo de 2022 de <https://www.uncuyo.edu.ar/prensa/la-orquesta-sinfonica-realizara-audiciones>

ANEXOS

ENTREVISTA A PABLO SARAVÍ

A. Biográfico.

Nombre: Pablo Saraví.

Cargo que desempeña y en qué orquesta: Concertino adjunto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

Edad: 60 años.

- **¿Cómo inició su formación en la música y cómo fue desarrollándose hasta la actualidad? ¿Podría describir toda su etapa de formación?**

Empecé a los ocho años en la Escuela Superior de Música (así llamaba en ese momento así en Mendoza), que después pasó a ser la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, y estuve en ese centro de estudios hasta los 18 años. Estuve casi siempre con el mismo profesor de violín, aunque si cambiaban los profesores de otras materias, el profesor era Miguel Román Puebla. Y después, en los últimos meses estuve un tiempo también con el profesor Humberto Carfí. Después ya tuve otra etapa de formación ya en Buenos Aires, desde los 19 años. Lo que pasa es que entre los 18 y los 19 estuve en el servicio militar y bueno, no estuve estudiando propiamente dicho ninguna institución. Luego en Buenos Aires estudié cinco años, pero de manera particular con el profesor Szysmia Bajour, era un violinista muy conocido y luego no tuve regularmente clases por un tiempo, pero ya estaba trabajando hace mucho tiempo de manera profesional. Después fui a la Academia Menuhin de Suiza, la cual entré como uno de los alumnos que audicionó. Había poco cupo en realidad, porque esa academia solamente se puede entrar teniendo algún concurso internacional, ganando un premio o alguno de los premios, o si no audicionando particularmente para él. En mi caso yo audicioné y quedé. Y después, de acuerdo con el director de la Academia, que era Alberto Lyzy y con el maestro Menuhin me eligieron profesor asistente todo el tiempo que estuve ahí, lo cual me fue muy valioso para poder no solamente enseñar lo que había aprendido, sino también seguir aprendiendo a enseñar. Luego ya vine a Buenos Aires y ya no seguí estudiando con nadie, sino bueno, tratando de aplicar y perfeccionar siempre los conocimientos aprendidos. Nunca se

termina de aprender en la vida. Pero ya había recibido bastante instrucción como para poder valerme bastante bien por mí mismo.

- **Como violinista ¿Cuáles han sido sus trabajos? ¿En qué lugares, orquestas, agrupaciones ha estado?**

La primera que yo integré desde chico en la Universidad Nacional de Cuyo, teníamos un cuarteto de cuerda juvenil. Luego también en la Orquesta Juvenil que se formó en aquel momento. Después pasé a los 14 años como profesional con un concurso en la Orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo. Después, cuando me trasladé a Buenos Aires, gané un cargo en los primeros violines en la Filarmónica de Buenos Aires y luego, en el 83, ya suplente de concertino en esa misma orquesta. En el 87, como concertino, que es el cargo que he conservado hasta la actualidad y también en la década del 80, en el a partir del 84 también en los primeros que tienes la Camerata Bariloche estuve ocupando el cargo y después de co-concertino en los 90. En la Academia Bach de Buenos Aires he sido concertino desde inicios de la década del 90 hasta la actualidad. Después de un grupo que se llamaba Ensamble Instrumental de Buenos Aires, pero no fue tan largo el proceso de ese grupo. Y hace poco más de diez años se fundó el Cuarteto Petrus, con el cual sigo trabajando hasta la actualidad. Bueno, eso son principalmente los grupos en la Argentina. A nivel internacional he integrado desde hace 27 años hasta ahora, la Orquesta Mundial para la Paz que fundó George Solti, el cual me invitó cuando se fundó, yo ya era concertino en la Filarmónica y me invitó. La Orquesta Mundial para la Paz toca en eventos internacionales cada cierto tiempo, normalmente cada año y medio o dos años. A veces en eventos fundamentales a nivel internacional y la fila de primeros violines o en todos concertistas de orquestas. En general, casi todos son principales y solistas de orquestas de todo el mundo. Es una orquesta muy, muy exclusiva, pero muy hermosa de integrar, porque durante pocos días nos encontramos muchos integrantes de distintas agrupaciones y es una experiencia única y hermosísima.

- **¿Cuánto tiempo lleva trabajando como violinista de orquesta?**

Muchos, 46 años casi ininterrumpidos.

B. Temático.

- ¿Qué es o significa para usted el trabajo en una orquesta?

Bueno, lo primero que te podría decir es que siempre me gustó el repertorio de orquesta, porque hay tantas grandes obras maestras que siempre que aprecio desde muy chico ya que yo iba a los conciertos de la Orquesta en Mendoza, y siempre estuve fascinado por el trabajo y el sonido que se lograba en la orquesta y por el repertorio en particular. Una vez que integré la orquesta, lo primero que me costaba era aprender a escuchar a todos y a mí al mismo tiempo a mí mismo. Eso fue en el principio que creo que es lo que les pasa a todos. Pero siempre tuve ese gran amor por la orquesta. Lo que fui aprendiendo con los años es a valorar el puesto individual de cada uno en cualquier instrumento, no solo en el que yo toco, sino en todos los instrumentos. Y por qué está y para qué está puesto en una orquesta. Y eso es un poco lo lindo que yo veo y que yo amo de la orquesta. Es un grupo que está siempre con un bien común que es la música y por supuesto, puertas para adentro. Tiene como todo grupo humano de todo, tiene lo bueno y lo no tan bueno, lo cotidiano, lo que es trascendente y bueno, ahí hay un gran panorama para poder hablarlo.

- ¿Cuántas veces ha sido jurado de un concurso orquestal?

En la Filarmónica de Buenos Aires todas las veces que ha habido concursos desde la década del 80 en adelante. Después he estado de jurado en otras orquestas como invitado en varias ocasiones como en la Orquesta de Paraná y la Orquesta de Santa Fe. Ahora no tengo la memoria para recordar en las orquestas que estuve, pero fueron varias que me han invitado esporádicamente. He estado como jurado para concursos de distintos puestos, a veces para solistas, para concertino, a veces para cuerdas, para otros instrumentos de cuerda o también para tutti.

- ¿Cómo es un concurso para ingresar a una orquesta? ¿Qué dinámica/s tiene?

Bueno en Argentina, que es donde yo más podría hablar, porque hay otros países, hay otros mecanismos. Aquí normalmente el mecanismo es una inscripción de los aspirantes. En algunos casos, como por ejemplo en algunos instrumentos, como puede ser el violín, donde suele haber muchos aspirantes. A veces, como se está haciendo últimamente, se hace una preselección por invitación, pero la preselección se hace por medio de un video, porque si no, no sería muy justo. Y entonces el video debe tener más o menos las mismas características para todos y se hace con

un tiempo, digamos, establecido previamente, como para poder avisar a los que pasen esa primera preselección. Ahora, en lo que sería la etapa uno, porque esta es la preselección. En esta etapa nosotros en general la solemos hacer con una parte donde se tocan obras del repertorio. Normalmente se pide un concierto clásico. En el caso de los violines, casi seguro siempre va a ser uno de los últimos conciertos de Mozart para ver la solvencia técnica y al mismo tiempo del equilibrio musical y emocional. Por supuesto que en situación de concurso todos están nerviosos, pero más o menos la media hay que apuntarla a lo que se ve en ese momento.

La segunda etapa es más referida al repertorio que va a trabajar el aspirante específicamente. En el caso de los instrumentistas que van a ser tutti, se piden pasajes orquestales. Hace unos cuantos años, cuando yo empecé a hacer audiciones o concursos, se pedían lecturas a primera vista del repertorio orquestal, lo cual soy uno de los que fue artífice del cambio, que se originó ya a principio de los 90, de no pedir primera vista, sino que pedir con un tiempo suficiente, unos cuantos días, a veces un mes, un repertorio orquestal habitual o de cierta naturaleza, de tocar con cierta frecuencia obras para que todos tuvieran la misma posibilidad. Porque en una primera vista hay mucha gente que puede haber tocado la obra y hay otras que no, entonces ahí hay una diferencia y a veces la diferencia del nivel instrumental no es tanta. Entonces, cuando se le da a la gente un tiempo equis para todos, se equilibra un poco eso. Eso por suerte lo pudimos cambiar.

Y si el cargo que se concursaba es un cargo que tiene obligaciones como solista, como puede ser un principal o puede ser un solista suplente. Existe una tercera etapa que en la que se tiene que interpretar solos con la orquesta. Y aquí por supuesto que hay categorías, porque no es lo mismo un suplente de concertino o un suplente de solista o un solista que un concertino. Entonces, la dificultad y la envergadura de la obra, digamos la grandeza de un solo en particular, va de acuerdo con el cargo o la cantidad inclusive de obras. La primera etapa yo suelo preferir preferir que sea con una cortina, cosa de que no se vea el ejecutante como para que sea lo más ecuánime posible. Y eso ayuda mucho a que los jurados no busquen preferencias (si las hubiese). Eso es siempre es una cosa que yo he tratado de evitar y he combatido mucho. Cuando veo que hay preferencias o hay algún tipo de cosas que apuntan a elegir uno sobre otro previamente, yo eso lo he tratado de combatir toda mi vida y bueno, siempre existe esa posibilidad, pero por esto, poniendo una cortina o algo que no puedan ver los instrumentistas ayuda bastante. Luego la segunda etapa, donde son obras orquestales, sí es buena verlos por una cuestión que tiene que

ver con manejos corporales, con una cuestión de actitud hacia lo que está tocando, varias cosas visuales que no se podrían ver si subir una cortina adelante.

- **¿Qué busca usted en un violinista cuando es jurado de un concurso?**

Esa pregunta creo que es una pregunta clave. Yo lo primero que busco es la actitud de seriedad ante lo que está haciendo. Y aquí yo tengo para mí un cierto orden de prioridades para los que escucho. Primero que nada, tengo que decir que yo soy uno de los jurados menos inflexibles que hay. Yo me pongo bastante en el lugar del que concursa porque he estado en muchos concursos y sé discernir hasta cierto punto cuando hay una falla por una cuestión técnica y cuando hay una falla por una cuestión de solamente de nervios del momento, de la situación, de la adrenalina, de tensión; si esa falla se prolonga y si se continúa, obviamente es una falla más de base. Dicho esto, si el nivel es suficientemente bueno, mi atención se centra en lo que yo necesito para la orquesta. Y generalmente si necesitamos gente para orquesta más allá, vamos a hablar primero de los tutti (que son los que más hay en una orquesta), lo que sí necesito es que sean súper ordenados rítmicamente y al mismo tiempo yo los pongo del mismo lugar, que sean ordenados dinámicamente. Casi diría que primero dinámicamente ahí nomás, rítmicamente, porque es lo que se ve en una parte de orquesta. Tenemos escritas las notas que es mecánicamente y tenemos escritos con signos bastante claros y limpios los matices. Esos matices son lo único que yo no permito que se pase por alto, porque tuvieron mucho tiempo para leerlos y prepararlos. Y esto significa que ya teniendo uno o dos o tres con este problema en una fila, es un problema grave, porque hay que pararse cada vez a pedirlo, porque no está la actitud. Con el ritmo, observo mucho que puedan mantener un ritmo estable, si se entiende que la persona pueda estar ansiosa o nerviosa en el momento pero que se puede controlar con metrónomo y estudiando de una buena forma.

- **¿Cómo es la evaluación? (además del momento de “performance”, cómo evalúa el jurado, que se tiene en cuenta, la comunicación de los resultados)**

Bueno, esto cambia un poquito dependiendo de la orquesta. En la Filarmónica de Buenos Aires tenemos un sistema de puntaje que en alguna época fue de 1 a 10 y después se cambió de 0 a 100, que en realidad es proporcional, pero es más fácil poner puntajes un poco intermedios. Por ejemplo, en vez de poner siete se puede poner 75 o 74 promediando uno mismo con cosas que uno sabe que prefiere o que cada jurado prefiere. Normalmente somos entre ocho y diez jurados para los concursos, y los nuestros son abiertos y son internacionales.

- **¿El violinista tiene que mostrar alguna diferencia cuando ejecuta el repertorio solista y el repertorio orquestal?**

Sería deseable que si porque una cosa es tocar un concierto y otra cosa es tocar una parte de orquesta. No es lo mismo, no es la misma actitud, no es el mismo tipo de proyección sonora desde el instrumentista al instrumento hacia el público, digamos. Esto es hilando fino, por supuesto. Pero si yo escucho un concierto de Mozart o de algún concierto de un compositor romántico, yo pretendo, sin tampoco puedo pensar que la persona que se presenta un puesto orquestal quiera hacer una carrera de solista por el momento, porque no estoy juzgando un solista, estoy juzgando una persona que debe tener la actitud técnica tocando ese repertorio, pero no estoy juzgando, ni lo estoy comparando con grandes solistas, y eso hay que tenerlo claro porque no es ese el objetivo. El objetivo es que toquen bien claro y limpio y lindo. Algo importante es que la persona tiene que ser bien afinada. Pero yo siempre pongo un poquito adelante la dinámica y el ritmo. Si es para un puesto de orquesta, por supuesto que tiene que ser razonablemente bien afinado. Pero puedo tolerar, puedo tolerar algún que otro accidente de afinación. Si es accidente, obviamente, si es constante que cada vez que cambia de posición cae muy alto, muy bajo y lo mantiene, obviamente hay algo que está irresuelto, pero si hablamos de algo razonable no me molesta demasiado y en mi caso no le bajo puntaje tanto por ese de bajo, más por otro.

- **¿Cuál es la razón por la cual eligen diferentes piezas para las obras impuestas? ¿Por qué elegir Don Juan de Strauss, Mozart, Brahms, etc.?**

En las piezas de orquesta tienen que mostrar los contrastes estilísticos y técnicos que tenemos como desafíos en un programa orquestal. Generalmente hay más de un estilo dentro del mismo concierto, al menos que sea un concierto temático, pero en general lo habitual es que haya diversidad de estilos, por esto en el mismo concurso uno puede ver cómo cambia una persona de un estilo a otro y también si comprende el lenguaje que está haciendo, porque no es lo mismo el tipo de forte que puede utilizar para uno para la sinfonía número 38 o 39 de Mozart, que para o Don Juan de Strauss. O sea, el tipo de forte, la densidad del sonido y la articulación deberían cambiar, y eso es lo que estamos buscando un poco, que sepan comprender esto.

- **¿Es necesario realizar una primera vista? ¿Por qué? ¿Qué aspectos se evalúan en esta instancia?**

La primera vista yo no le veo, no le veo el sentido y me parece hasta negativo. En mi punto de vista es negativo. Solamente se ve una ejercitación que no tiene sentido en orquestas, el sentido que le veo es solamente cuando se está improvisando programa, pero no es lo que se hace porque normalmente se programa un año antes o unos meses antes para que los músicos puedan tener el material. Lo que es la lectura a primera vista, en mi opinión, es uno de los resabios de los antiguos concursos orquestales que se hacían especialmente en orquestas de ópera. Y las orquestas de ópera muchas veces tenían que preparar la Opera en muy poco tiempo. Y no había gran tiempo porque a veces eran estrenos. No había mucho tiempo para que los instrumentistas de cada fila tuvieran el material previamente. Entonces se recurría a la altísima eficiencia en su lectura a primera vista. Pero me parece que en las orquestas modernas no es necesario, porque nosotros trabajamos con una cantidad de ensayos y con una programación previa, por lo cual, yo preferiría siempre escuchar al instrumentista en su mejor momento y además evitar que la persona que ya conocía la música previamente, porque la que tuvo la suerte de tocarla esté en ventaja con otro que no.

C. Reflexivo.

- **¿Considera que un concurso califica la forma de tocar de una persona dentro de la orquesta o es muy subjetivo?**

Bueno, la pregunta está bien formulada. Yo creo que el concurso no califica la portada del todo, de toda la forma que va a tocar dentro de la orquesta. Justamente por eso es por lo que te había dicho que es mejor mantener ese período de prueba claramente a rajatabla y cumplirlo, porque la foto que se hace inicial para que ingrese a la orquesta es una cosa que es sensible de su nivel musical y su nivel y su nivel técnico, pero no se mide su nivel en cuanto al trabajo en conjunto, que es lo que va a hacer. Yo creo que hay que respetar unos meses de prueba hasta dar el sí definitivo y el nombramiento definitivo es lo ideal.

- **Como jurado y violinista en orquestas profesionales en Argentina, ¿Considera que las universidades o instituciones de formación musical en Argentina ofrecen las herramientas y formación necesaria para afrontar los concursos en las Orquestas?**

La respuesta es no, no lo considero. Creo que eso es una cosa que tendría que trabajar muchísimo más. Las instituciones educativas en dos canales muy específicos. Un canal es la enseñanza de la música de cámara con más profundidad. Y la otra es enseñar en las cátedras de instrumento, específicamente, no solamente las sonatas, concierto o fantasías del instrumento, en particular aquellas en unas cuantas, sino también una buena parte del repertorio orquestal. ¿Por qué? Porque es lo que la mayor parte de los instrumentistas que formamos va a hacer en su vida. Entonces, las principales cosas que tienen que estudiar de repertorio orquestal (una vez que tengan el nivel adecuado), son las últimas sinfonías de Mozart, las últimas sinfonías de Hayden, las últimas de Schubert, las sinfonías de Beethoven. Eso es lo clásico, lo romántico. Y las tres, por lo menos las tres últimas de Mendelssohn, las sinfonías de Brahms, las sinfonías de Schumann, las tres últimas de Dvorak. Y ahí ya estaríamos bastante cerca de tener un panorama muy grande. Y después, siglo 20, tenemos Bartók, Ravel, Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev. No digo estudiar todo a la vez, pero en el tiempo tener un panorama de los principales pasajes o secciones de interés técnico y musical que sean expuestas para los instrumentistas tiene que trabajarse.

Yo cuando tuve la suerte, cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Cuyo, que mi profesor de violín era un fanático de hacernos estudiar pasajes orquestales y no se limitaba solamente hacernos estudiar, primero nos daba la música fotocopiada en aquella época y la semana siguiente nos pedía antes de iniciar la clase nos daba a todos papel pentagramado y un lápiz, y teníamos que escribir de memoria el pasaje que nos había indicado de memoria. Si no lo sabíamos de memoria, no podíamos dar la clase. Cuando uno aprende a hacer eso, en la mente se desatan mecanismos que dan una seguridad enorme en el escenario o frente al público.

- **¿Percibe que la orquesta ha ido cambiando con el pasar del tiempo? (el panorama, desafíos, impacto a la comunidad, formación de audiencias)**

Bueno, sí se puede decir que eso hay un cambio, generalmente porque hay cambios en la sociedad, pero en todas las épocas ha habido un tema que es que la orquesta en el lugar, qué lugar ocupa en la comunidad, no solamente desde el punto de vista musical, sino el punto de vista social, y ahí se ven orquestas que por ahí no son las más impresionantes desde el punto de vista técnico, pero sí son muy cercanas a su público, porque sus directores, o mejor dicho, los

que están por encima de la orquesta y que rigen un poco sus destinos, tienen políticas orientadas a que la orquesta sea de la comunidad y que la comunidad aprenda a sentir que la orquesta es parte de ellos. Y la presencia no solamente en distintos lugares es importante, sino el repertorio que se elija. Y no hablo de ser hacer repertorios solamente que la gente conozca eso está bien y es bueno y debería estar, pero tiene que ver también un sentido didáctico que se vaya ampliando el repertorio a la media de la edad de la gente, porque los que ya recibieron una herencia, que ya son un poquito más grandecitos, son los que tienen que estar, sentirse parte de ese proyecto, pero también llevar a los que son más jóvenes.

- **¿Qué rol debe tener el músico orquestal de hoy?**

Bueno, hay que decir lo siguiente: el panorama argentino actual, los salarios de nuestras orquestas no son los mejores de la orquesta, pero obliga muchas veces a los músicos a reinventarse también en otras agrupaciones fuera de la orquesta, lo cual no es lo ideal, aunque está bueno por el lado de la ampliación musical. A mí, por ejemplo, si yo ganara muy bien, mucho mejor de lo que gano en la Filarmónica, no dejaría de hacer música de cámara. O sea, yo seguiría haciendo música de cámara como pudiera, aunque tuviera menos tiempo, porque es un gusto personal, pero la realidad es que muchos están casi obligados a hacerlo. En esos casos no me parece muy mal, ni siquiera me parece mal. Me parece que lo que hagan fuera de la orquesta debería tener un cierto nivel y cuidado en que sea de calidad, aunque sea otro tipo de música, no solo clásica, porque el músico en realidad tiene que cuidarse a sí mismo por más orquestas que integre.

- **¿Cómo se deberían preparar los violinistas para un concurso orquestal? (organización del tiempo de estudio, abordaje de las obras solicitadas, etc.)**

Lo primero que tienen que pensar cuando uno se entera de un concurso, esto es como una especie casi de eslogan “Cuando uno se entera de un concurso ya debería tener las obras preparadas”, porque cuando uno se pone a estudiar para un concurso próximo. La ansiedad hacia ese concurso hace que uno no llegue a tener todo lo necesario (a veces) para poder lograr todas las obras, por esto es mejor al menos tener el alto porcentaje de las obras pre estudiadas. También es importante y si es posible tocarlas delante de otros también, porque cuando uno estudia en su habitación, en su casa, tiene un panorama anímico y tiene un panorama sonoro distinto que cuando uno toca delante de los demás. Aunque uno tenga una imaginación muy frondosa, no es lo mismo y uno no llega a recrear lo mismo.

Los violinistas deberían tener siempre en cuenta que un 4.º o 5.º de Mozart es casi seguro que se va a tomar, después un primer movimiento de un concierto romántico, que puede ser, supongo Mendelssohn o Tchaikovsky, u otro concierto romántico. El repertorio orquestal se puede estudiar como si fueran estudios, como se estudió el Kreutzer o el Rode o cualquiera de los grandes estudios. Siempre esta bueno tener en dedos las últimas sinfonías de Mozart y las últimas sinfonías de Haydn. También alguna de las últimas dos de Schubert, sobre todo la última. Todas las sinfonías de Beethoven, las sinfonías de Brahms, especialmente las que más se toma, generalmente son la segunda y la cuarta, pero las cuatro son pertinentes. Las sinfonías cuatro y cinco de Tchaikovsky, Las sinfonías de Mendelssohn, especialmente la italiana y la escocesa. Las sinfonías de Dvorak, las que más se toman son 7ma, 8va y 9na, pero sistema 7ma octavas tienen más pasajes. Después se pueden agregar un poquito de Ravel, Dafnis y Cloe. Se puede agregar un poquito La Mer de Debussy, algo de Bartók, que lo más difícil digamos que se toma en orquesta, suele ser el concierto para orquesta el último movimiento. Luego tenemos Mahler 5.ª Sinfonía. Tenemos Richard Strauss, Don Juan. Se pide primera página, pero siempre es bueno estudiar también la segunda y la tercera.

Otra cosa importante es concentrarse en las dinámicas con muchísimo cuidado, pero mucho cuidado. Concentrarse en el ritmo, como dije, no solamente en lo externo, sino en lo interno. El ritmo interno y si es posible, en cada caso, escuchar el pasaje orquestal tocado por la orquesta. ¿Por qué? Porque uno comprende mucho más, no solamente que en qué lugar uno está tocando, sino en que contexto, también la armonía que maneja el compositor al poner ese pasaje. Porque uno puede imaginarse cosas que no son exactamente así y cambia todo. Entonces esos tips, como podemos llamarlo o consejos son los que yo daría al momento de Y otra cosa que para mí imprescindible es ser inteligente el día de elegir el acompañante de piano tiene que ser tan bueno o mejor que uno, porque en muchas oportunidades hemos visto fracasar al concursante por culpa de los pianistas, y eso no puede suceder, hay que ser bien inteligente en esa elección y no dudar en pagar más si es lo necesario.

ENTREVISTAS A OMAR DÍAZ

A. Biográfico.

Nombre: Omar Díaz

Cargo que desempeña y en qué orquesta: En la Orquesta Filarmónica de Mendoza y en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo como Solista de segundo violín.

Edad: 60 años.

- **¿Cómo inició su formación en la música y cómo fue desarrollándose hasta la actualidad? ¿Podría describir toda su etapa de formación?**

A los nueve años empecé a estudiar música, otro instrumento de coordinación, un excelente conservatorio que había acá en Mendoza, del maestro Cassany. Luego me recibí de profesor y en teoría solfeo a los 12 años. A los 13 años entré en la escuela de música y empecé con el violín. Luego a los 16 años, ya entré en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional. Además, tuve una beca de Fundación Antorchas en Buenos Aires dos años y también tuve una beca para estudiar el Método Suzuki para niños de Chile

- **Como violinista ¿Cuáles han sido sus trabajos? ¿En qué lugares, orquestas, agrupaciones ha estado?**

He trabajado siempre en música popular y en música sinfónica. He estado trabajando en la Orquesta Filarmónica de Mendoza y la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo al mismo tiempo desde el año 85.

- **¿Cuánto tiempo lleva trabajando como violinista de orquesta?**

En la OSUNCuyo llevo 42 años y en la Filarmónica 37 años.

B. Temático.

- ¿Qué es o significa para usted el trabajo en una orquesta?

Hermosísimo. Tenemos que tocar lo que hemos aprendido, ya que ahí empleas todos los métodos que estudiaste durante la carrera de música.

- ¿Cuántas veces ha sido jurado de un concurso orquestal?

Muchas veces. No sé el número exacto.

- ¿Cómo es un concurso para ingresar a una orquesta? ¿Qué dinámica/s tiene?

Las piezas se eligen de acuerdo con la necesidad que tenga el objeto en ese momento. Para el primer violín o segundo violín. Generalmente es casi similar a la dificultad de una dificultad para primero o segundo.

- ¿Qué busca usted en un violinista cuando es jurado de un concurso?

Bueno, evaluamos el tema de la técnica que tenga mano derecha, mano izquierda, musicalidad. La soltura arriba del escenario. Y después, lo más importante de la lectura primera.

- ¿Cómo es la evaluación? (además del momento de “performance”, cómo evalúa el jurado, que se tiene en cuenta, la comunicación de los resultados)

Fundamentalmente lo que los jurados prestan mucha atención es la lectura a primera vista y el seguimiento del director.

- ¿El violinista tiene que mostrar alguna diferencia cuando ejecuta el repertorio solista y el repertorio orquestal?

No, no tendría que hacer. Para mí no es necesario.

- ¿Cuál es la razón por la cual eligen diferentes piezas para las obras impuestas? ¿Por qué elegir Don Juan de Strauss, Mozart, Brahms, etc.?

Sí, porque es que tenés todo. Está toda la información técnica en esas obras. Cada obra que estudian los chicos que realmente no estudian o les dan más importancia a las obras de los distintos métodos, cosas así. Pero en la orquesta tenés todos los métodos incluidos en una obra. Eso es muy importante estudiar nota por nota en la orquesta, hasta los silencios de espera y repasar cada pasaje diez veces.

- **¿Es necesario realizar una primera vista? ¿Por qué? ¿Qué aspectos se evalúan en esta instancia?**

Sí, porque la dinámica de las orquestas es que cada semana ponen un repertorio nuevo. Y sí, es importantísimo que las personas se adapten rápidamente a las dificultades y que la pueda internalizar bien.

C. Reflexivo.

- **¿Considera que un concurso califica la forma de tocar de una persona dentro de la orquesta o es muy subjetivo?**

Es subjetivo, porque a veces rinden muy bien, pero en la orquesta tienen problemas que pueden ser musicales o de personalidad que opacan a la gente. Y eso porque tocar en la orquesta es una carrera distinta al tocar como solista.

- **Como jurado y violinista en orquestas profesionales en Argentina, ¿Considera que las universidades o instituciones de formación musical en Argentina ofrecen las herramientas y formación necesaria para afrontar los concursos en las Orquestas?**

No, porque no las ofrece. Sería excelente que se agregaran extractos orquestales en el repertorio de las carreras de violín.

- **¿Percibe que la orquesta ha ido cambiando con el pasar del tiempo? (el panorama, desafíos, impacto a la comunidad, formación de audiencias)**

Puede ser que ha ido cambiando, pero falta mucho más porque en la Argentina no se apoya lo necesario a la cultura ni se le da el dinero necesario para llevar la música a todos los lugares.

- **¿Qué rol debe tener el músico orquestal de hoy?**

Por lo que he escuchado el músico profesional tiene que prepararse íntegramente, no solamente la parte musical, sino la parte humana. Después conjuntamente la persona tiene que exigirse así mismo una preparación para cuidarse muscularmente como hacer ejercicio, yoga, etc. Y en la parte musical procurar ser muy fiel a tocar lo que la partitura dice.

- **¿Cómo se deberían preparar los violinistas para un concurso orquestal? (organización del tiempo de estudio, abordaje de las obras solicitadas, etc.)**

Cada persona ya sabe dónde tiene más dificultad, pero depende de la inteligencia de la persona. Depende mucho de la inteligencia de la maestra, del maestro que lo lleva. Y bueno, se acepta que dentro de la orquesta ayudarlo, encaminarlo y decirle mira vos, te falta más en esto. Hay muchos chicos que tienen problemas de solfeo y teoría y eso, hay que afinar mucho. Por eso es bueno que se haga dentro de la carrera de la escuela de música, que haya una especialización obligatoria para todos los chicos de formación en orquesta académica. Para un concurso lo mejor es estudiar lento y siempre buscando la afinación perfecta, la musculatura relajada, una buena postura general, y una vez que está internalizado eso, la parte musical, claro. Y otro consejo es que el día del concurso, se deben comportar como un profesional en todo momento, desde la parte musical hasta la vestimenta.

ENTREVISTAS A LUIS NEUMANN

A. Biográfico.

Nombre: Luis Neumann.

Cargo que desempeña y en qué orquesta: Concertino en la Orquesta Filarmónica de Mendoza y Concertino Alterno en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo.

Edad: 65 años.

- **¿Cómo inició su formación en la música y cómo fue desarrollándose hasta la actualidad? ¿Podría describir toda su etapa de formación?**

Mi formación comenzó en mi escuela primaria, donde me adentré en el mundo de la música de una manera juguetona. Empecé con instrumentos como un tonel y una flauta dulce, y luego me introduje en la melódica. También tuve la oportunidad de experimentar con la guitarra y explorar el folclore y la danza.

Fue en ese momento cuando mi profesora de música notó mi entusiasmo y conversó con mi madre y juntos decidieron que debía explorar la música de manera más formal. Fue así como llegué al violín. Comencé a estudiar violín con una profesora, quien era guía de los segundos violines en la orquesta de la UNCuyo. Recuerdo que compré mi primer violín chino, un instrumento modesto pero lleno de posibilidades. Durante un año, me preparé con ella para ingresar a la escuela de música para continuar mi formación. También estudié con un profesor en Chile, quien me ayudo a prepararme para los concursos en las orquestas de Mendoza.

- **Como violinista ¿Cuáles han sido sus trabajos? ¿En qué lugares, orquestas, agrupaciones ha estado?**

Comencé en la orquesta de la universidad en 1977, donde ingresé como último violín y luego fuí ascendiendo. En 1985, ingresé a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, donde trabajé hasta el año 2022.

- **¿Cuánto tiempo lleva trabajando como violinista de orquesta?**

Llevo 45 años trabajando en orquestas.

B. Temático.

- **¿Qué es o significa para usted el trabajo en una orquesta?**

Trabajar en una orquesta puede ser gratificante, siempre y cuando se enfoque únicamente en la música. Sin embargo, cuando surgen problemas externos a la música, la satisfacción disminuye. Especialmente cuando se está en cargos de liderazgo, puesto que hay problemas que pueden surgir y se vuelve más complicado. Como músico de fila, es más sencillo seguir las indicaciones de los superiores, pero cuando uno mismo ocupa un cargo de liderazgo, surgen desafíos al tener que equilibrar diferentes situaciones y tratar con personas externas a la orquesta.

- **¿Cuántas veces ha sido jurado de un concurso orquestal?**

He sido jurado en concursos desde que se fundó la Orquesta Filarmónica de Mendoza en 1992. Como Concertino es casi obligatorio estar en todos los concursos que se realizan, así que han sido muchos y de diversos instrumentos.

- **¿Cómo es un concurso para ingresar a una orquesta? ¿Qué dinámica/s tiene?**

Para participar en un concurso para ingresar a una orquesta, se establecen bases y se realiza un llamado público para ocupar el cargo disponible. Antes de realizar el llamado, se define el puesto y se otorgan 30 días para la convocatoria. Los músicos interesados deben preparar un repertorio específico y participar en una audición.

En la audición, los violinistas ejecutan una pieza musical que puede variar en duración dependiendo de las instrucciones y la cantidad de participantes. Es importante tocar algo que demuestre el nivel que el violinista tenga.

- **¿Qué busca usted en un violinista cuando es jurado de un concurso?**

Como jurado de un concurso de violín yo busco fundamentalmente que el músico de fila respete todo lo que está puesto en la partitura, incluyendo las dinámicas, las arcadas y las ligaduras. Además, me fijo en la calidad del sonido y en la afinación. También observo si el músico respeta

los silencios y los compases de espera, y si lo hace de manera adecuada. Estas son cosas básicas pero fundamentales para lograr un buen concurso.

Una de las cosas que evalúo personalmente es que el músico transmita mientras toca, no que solo sea un robot que toque perfecto.

- **¿Cómo es la evaluación? (además del momento de “performance”, cómo evalúa el jurado, que se tiene en cuenta, la comunicación de los resultados)**

En el momento de la evaluación, se utiliza una cartilla que incluye diferentes aspectos para tener en cuenta, como la lectura a primera vista, el ritmo, la afinación, la obra impuesta, el montaje máximo, entre otros. Cada concurso puede tener sus propias bases y criterios de evaluación, determinados por la comisión artística. El jurado asigna un porcentaje a cada aspecto evaluado, y se llega a un resultado final en base a esos porcentajes.

En cuanto a la comunicación de los resultados, depende del concurso. En algunos casos, se anuncian públicamente los resultados al final del concurso, mientras que en otros, se comunica de manera privada a cada concursante. La transparencia en el proceso es fundamental, y como jurado, es importante asegurarme de que mi evaluación sea objetiva y justa, considerando tanto las necesidades de la orquesta como los criterios establecidos.

- **¿El violinista tiene que mostrar alguna diferencia cuando ejecuta el repertorio solista y el repertorio orquestal?**

No tiene que hacerlo. El concursante debe mostrar todo lo que puede ofrecer.

- **¿Cuál es la razón por la cual eligen diferentes piezas para las obras impuestas? ¿Por qué elegir Don Juan de Strauss, Mozart, Brahms, etc.?**

La razón por la cual se eligen diferentes piezas para las obras impuestas de orquesta es para evaluar la versatilidad y habilidades del violinista en diferentes estilos y épocas musicales. Cada obra tiene sus propias características y demandas técnicas y expresivas. Por ejemplo, elegir Don Juan de Strauss implica observar el virtuosismo, el Mozart implica mostrar cómo se interpreta un clásico, mientras que elegir una obra romántica requeriría una expresión más apasionada.

Se busca evaluar la capacidad del músico para adaptarse y transmitir musicalidad en diferentes contextos. No se trata solo de tocar las notas correctamente, sino de transmitir la esencia de la música. Si se tocan puras redondas, deben ser redondas bien tocadas y con expresión. Además, se valora la actitud y predisposición del músico, su habilidad técnica, su musicalidad y su interpretación musical completa, desde el principio hasta el final de la pieza

- **¿Es necesario realizar una primera vista? ¿Por qué? ¿Qué aspectos se evalúan en esta instancia?**

Para mí sí, porque en la primera vista se evalúa principalmente la capacidad del músico para leer y comprender una partitura de forma rápida y precisa. Se busca determinar si el músico tiene experiencia previa en este tipo de situaciones y si puede abordar la lectura de manera completa y lo más precisa posible. Porque en la orquesta casi todas las semanas se lee música nueva y la primera vista del primer ensayo debe ser lo mejor posible.

C. Reflexivo.

- **¿Considera que un concurso califica la forma de tocar de una persona dentro de la orquesta o es muy subjetivo?**

Es muy subjetivo. Ser un excelente músico solista no garantiza necesariamente ser un buen músico de orquesta. Algunos músicos pueden tener actitudes o comportamientos que no son apropiados para el trabajo en equipo y pueden desviarse de lo que se espera de ellos en una orquesta. Este tipo de conducta puede dificultar la labor del jefe de fila o concertinos y generar tensiones en el conjunto. Algunas orquestas en el mundo implementan un período de prueba para los músicos nuevos, que puede durar hasta seis años, pero en Argentina este sistema se utiliza poco, cuando intentamos implementarlo, hubo dificultades y resistencia.

- **Como jurado y violinista en orquestas profesionales en Argentina, ¿Considera que las universidades o instituciones de formación musical en Argentina ofrecen las herramientas y formación necesaria para afrontar los concursos en las Orquestas?**

En mi opinión, considero que las universidades en Argentina no ofrecen todas las herramientas e información necesarias para preparar adecuadamente a los violinistas para concursos orquestales. Me parece que sería importante incrementar el enfoque en este aspecto y buscar formas de mejorar la situación. En mi experiencia, he notado que muchos violinistas carecen de ciertas habilidades y no saben cómo abordar los extractos orquestales de los concursos. Creo que sería bueno proporcionar guías y apoyo a los estudiantes en la preparación para los concursos.

- **¿Percibe que la orquesta ha ido cambiando con el pasar del tiempo? (el panorama, desafíos, impacto a la comunidad, formación de audiencias)**

En mi opinión, considero que estos cambios han sido negativos en ciertos aspectos. Por ejemplo, he visto un enfoque excesivo en atraer a un público joven que muestra poco interés en la música clásica y prefiere otros géneros, como la música de películas o populares. Esto siento que hace que la gente joven no aprecie ni comprenda bien la música clásica.

He visto que, a nivel mundial, se ha buscado equilibrar la oferta musical para atraer tanto a jóvenes como a amantes de la música clásica. Sin embargo, pienso que es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre la música clásica y los géneros populares para no perder la esencia y la tradición de la música orquestal.

Además, opino que es fundamental que las orquestas realicen esfuerzos para llegar a nuevos públicos y crear programas didácticos que acerquen la música clásica de manera accesible y atractiva. Esto incluye la realización de conciertos especiales, llevando la música a las escuelas, la colaboración con artistas populares y la utilización de estrategias de marketing efectivas.

- **¿Qué rol debe tener el músico orquestal de hoy?**

El rol de un músico de orquesta en la actualidad para mí va más allá de interpretar música. También tiene un papel social importante. Es necesario que pueda enseñar, informar y explicar, tanto a jóvenes como a personas mayores, sobre la música y la historia de la orquesta. Pienso que se debe utilizar las redes sociales como una herramienta fundamental para informar y conectar con el público. Además, opino que es súper importante que el músico de orquesta se considere y sea considerado como un profesional, al igual que un ingeniero, abogado o médico. El hecho de vivir de la música y ser reconocido como profesional es fundamental para el desarrollo de la carrera y para que se le dé el valor que merece.

- **¿Cómo se deberían preparar los violinistas para un concurso orquestal? (organización del tiempo de estudio, abordaje de las obras solicitadas, etc.)**

Lo primero que aconsejaría a los chicos es que se evalúen sinceramente el nivel de preparación que tienen. Es importante ser honesto consigo mismo y determinar si se sienten realmente capacitados para asumir un concurso.

Para mí una base sólida es fundamental. Asegúrate de tener una buena técnica y un conocimiento sólido de los fundamentos del violín. Dedicar tiempo regularmente a practicar y busca siempre mejorar tus habilidades.

Es súper importante enfrentar los concursos y audiciones con confianza. Evitar pensar en términos de ganar o perder, sino más bien en ganar experiencia. Cada oportunidad es una chance de aprendizaje y crecimiento. Mantener siempre una mentalidad positiva. Enfocarse en los aspectos positivos y abordar los desafíos con una actitud optimista y determinada.

Antes de un concurso importante, estaría bueno practicar ejercicios de respiración profunda para relajarse y reducir un poco el estrés. Una buena respiración ayuda a mejorar tu rendimiento musical.

Otro consejo es visualizarse con éxito. Es importante imaginarse en la mente cómo te gustaría sentirte y desempeñarte en el escenario. Es bueno visualizarse tocando con confianza, expresando el talento y demostrando todo el trabajo duro que se ha invertido.

ENTREVISTA A IGOR LARA

A. Biográfico.

Nombre: Igor Lara

Cargo que desempeña y en qué orquesta: Suplente de concertino de la Orquesta Filarmónica Mendoza.

Edad: 53 años.

- **¿Cómo inició su formación en la música y cómo fue desarrollándose hasta la actualidad? ¿Podría describir toda su etapa de formación?**

Yo soy prácticamente hijo del sistema de orquestas venezolano. Mi formación musical a nivel orquestal fue desde el principio, a diferencia de muchos otros que estudian en el conservatorio y después en una orquesta. Paralelamente llevé la práctica orquestal con lo que fueron todos mis estudios en el Conservatorio Simón Bolívar.

- **Como violinista ¿Cuáles han sido sus trabajos? ¿En qué lugares, orquestas, agrupaciones ha estado?**

Primero estuve en la Orquesta Juvenil del Distrito Federal, Orquesta Jóvenes de Venezuela, y después la Sinfónica Simón Bolívar (todo esto en Venezuela). Luego acá en Argentina, he estado en la Filarmónica Chascomús y actualmente la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

- **¿Cuánto tiempo lleva trabajando como violinista de orquesta?**

En las orquestas en Venezuela, uno arranca metido en la orquesta, así que prácticamente tengo 44 años haciendo práctica orquestal. Y como trabajo desde los 18 años hasta la actualidad.

C. Temático.

- **¿Qué es o significa para usted el trabajo en una orquesta?**

Significa compañerismo, trabajo en equipo, entender la música, cuál es el rol realmente que uno cumple en un momento determinado. Para mí la orquesta es una pequeña sociedad en donde a veces somos nosotros los héroes, otras somos las víctimas; otras veces somos lo que aportamos, otras dejamos que otros aporten; a veces salimos en la parte de atrás de la foto, o veces estamos enfrente. Y yo creo que lo interesante es saber en qué momento (cuando uno está tocando) cual es el plano dónde uno se encuentra. Y eso le da, al menos a mi parecer, una diversidad genial a la orquesta.

- **¿Cuántas veces ha sido jurado de un concurso orquestal?**

Muchas veces. Calculo que unas 20.

- **¿Cómo es un concurso para ingresar a una orquesta? ¿Qué dinámica/s tiene?**

Normalmente para realizar un concurso siempre se escogen los repertorios y los jurados. Los jurados están conformados normalmente mínimo de cinco personas, ya que siempre tratamos de que sea un número impar, cuestión de que en las votaciones no haya empate en ningún momento, sobre todo si es votación de si o no, buscando que siempre exista un resultado final. Otra cosa, es que lo ideal es que todos los jurados fueran violinista más el director de la orquesta, por supuesto.

- **¿Qué busca usted en un violinista cuando es jurado de un concurso?**

Lo básico. Afinación, ritmo y tiempo. Para una orquesta, eso es lo básico. Después de ahí, todo es ganancia. Se evalúan las capacidades musicales y técnicas del violinista de acuerdo a la música que se le haya pedido para tocar.

- **¿Cómo es la evaluación? (además del momento de “performance”, cómo evalúa el jurado, que se tiene en cuenta, la comunicación de los resultados)**

De ahí depende de lo que se acuerde antes. Yo he estado en jurado en concursos en donde es por puntaje, así como también he estado en concursos en donde simplemente se debate no solamente audición como tal, sino también se conversa de los antecedentes que pueda tener esa persona. Todo al final depende de la manera en la que se va a evaluar.

- **¿El violinista tiene que mostrar alguna diferencia cuando ejecuta el repertorio solista y el repertorio orquestal?**

No, es un poco contradictorio. Generalmente uno en una orquesta toca diferente a cuando toca solista, pero al momento de la audición lo importante es que los conceptos de dinámicas y musicales estén claros. Después en la orquesta vendrá la otra manera, porque no es lo mismo tocar un pasaje piano un solo violinista que tocar los 16 violinistas. Por ende, la manera de tocar dentro de la orquesta cambiaría. Pero en las audiciones generalmente eso no se toma en cuenta.

- **¿Cuál es la razón por la cual eligen diferentes piezas para las obras impuestas? ¿Por qué elegir Don Juan de Strauss, Mozart, Brahms, etc.?**

La elección de cada una de las obras viene primero. ¿Qué es lo que se busca? En el caso de Don Juan se busca la capacidad técnica del individuo. De repente, en Mozart, generalmente yo veo estilos, observo si la persona puede tocar el Spiccato, y si su ejecución es limpia. Por esto las diferentes partituras se escogen dependiendo de qué es lo que quiere ver el jurado.

- **¿Es necesario realizar una primera vista? ¿Por qué? ¿Qué aspectos se evalúan en esta instancia?**

En una orquesta profesional tenemos cinco días (y a veces cuatro) para hacer el trabajo y presentar un concierto ante un público, esto normalmente un solista lo hace meses cuando se prepara para tocar. Por esto, es importante que la lectura a primera vista sea lo más fidedigna posible, porque sobre todo en el primer ensayo, si no tenemos la oportunidad de tener la música con antelación y estudiarla y leerla, es necesario que el músico tenga una primera vista entrenada para que ese ensayo funcione y para que realmente suene la orquesta desde el primer momento. Por eso es la importancia de la primera vista en el momento de la audición.

C. Reflexivo.

- **¿Considera que un concurso califica la forma de tocar de una persona dentro de la orquesta o es muy subjetivo?**

Es muy subjetivo porque en la orquesta se toca diferente. Cuando es un cuarteto se toca diferente, cuando se es solista, se toca diferente, cuando acompañamos una flauta se toca de una manera, cuando acompañamos una trompeta se toca de otra manera. Así que la audición no

te va a decir realmente si la persona tiene los conocimientos para tocar dentro de la orquesta. La audición, lo que le va a decir a uno es si esa persona tiene los conocimientos generales para poder después llegar y adquirir esos otros conocimientos orquestales.

- **Como jurado y violinista en orquestas profesionales en Argentina, ¿Considera que las universidades o instituciones de formación musical en Argentina ofrecen las herramientas y formación necesaria para afrontar los concursos en las Orquestas?**

Es una pregunta muy subjetiva, porque parte de enfrentar un concurso no se enseña. Pero debería ser lo ideal que se enseñase pasajes orquestales en las universidades o conservatorios en Argentina. Pero hasta donde yo sé, eso no pasa. Pero sí debería ser bueno, porque sobre todo le va enseñando uno o se le va enseñando al violinista las maneras de tocar los estilos y al final, por más que un violinista pueda tocar todos los conciertos de violín, en la orquesta tocamos música orquestal, así que sería importantísimo que eso realmente existiera. Y hasta donde yo sé, no existe.

- **¿Percibe que la orquesta ha ido cambiando con el pasar del tiempo? (el panorama, desafíos, impacto a la comunidad, formación de audiencias)**

Si ha ido cambiando. Hay a veces reticencias de ideales, sobre todo en las generaciones más antiguas. Una cosa que yo siempre he hablado y converso es de ampliar el espectro. Porque aparte, a nivel de trabajo sonoramente la orquesta puede sonar muy diferente y a nivel justamente de público podemos llegar a cualquier tipo de audiencia, que creo que es el objetivo final de la orquesta

- **¿Qué rol debe tener el músico orquestal de hoy?**

Dentro de la orquesta, por supuesto. A veces es difícil llevarse bien con todo el mundo, pero tienes que trabajar en equipo, sobre todo las cuerdas en donde tocamos por ejemplo 12 violines la misma cosa y tenemos que llegar a un acuerdo para ir juntos. Fuera de la orquesta, yo creo que ese rol de tolerancia, de respeto hacia la autoridad y de seriedad en el trabajo, va creando seres humanos un poquito más conscientes del trabajo en equipo y a nivel de la sociedad. Yo creo que todo eso también repercute, porque ya no es una cosa de la persona o del egocentrismo, sino que es del trabajo de equipo y de que, si algo falla dentro de ese equipo, todo el equipo se ve perjudicado. Por ende, me da la impresión y siempre he sentido así, que eso ayuda a que la persona afuera sea un poquito más empática con muchas situaciones

- **¿Cómo se deberían preparar los violinistas para un concurso orquestal? (organización del tiempo de estudio, abordaje de las obras solicitadas, etc.)**

Si tengo un concurso dentro de un mes y voy a tocar la segunda de Schumann (por ejemplo), que siempre es una de las de las obras que piden. ¿Cómo lo organizo yo? Porque así lo he hecho yo cuando me ha tocado. Si tengo un mes, primero defino a qué velocidad lo voy a tocar. Después, hago un planeamiento en dónde del mes agarró 21 días en donde voy organizando con metrónomo cada día a cuantos debería ir llevando la obra, cuestión de que una semana antes de la audición ya estuviera en el tiempo real. Otra cosa, es buscar buenas digitaciones ya que hay cosas que a veces no le salen a uno, pero es porque uno no tiene la experiencia de colocar digitaciones, así que se puede buscar ayuda, preguntándole a la gente con más experiencia para que nos sugieran qué digitaciones podemos hacer. Esto lo digo, porque uno puede pasar a veces tres meses con un pasaje y te cambian la digitación y la resuelves en media hora, es impresionante lo que una buena digitación puede hacer. Lo otro es. ¿Cuál es el problema de la audición? Tocar frente a un jurado y combatir el pánico escénico. Para tratar esto lo mejor es tocar frente a personas y hacerlo hasta el concurso, esto se logra invitando a un amigo o a un grupo de personas para que te escuchen cada vez que se pueda.

ENTREVISTA A HÉCTOR COLOMBO

A. Biográfico.

Nombre: Héctor Colombo.

Cargo que desempeña y en qué orquesta: Ingresé como violín de Fila, luego a partir de 1990 fui el solista de segundos violines de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo hasta 2016 que tuve un cambio de función por problemas físicos. Desde entonces, soy responsable de un programa de entrenamiento orquestal llamado Vivero Musical, con el cual también se desempeñan actividades didácticas de la Secretaría de la Extensión de la Universidad Nacional de Cuyo.

Edad: 62 años.

- **¿Cómo inició su formación en la música y cómo fue desarrollándose hasta la actualidad? ¿Podría describir toda su etapa de formación?**

Inicié porque mi familia, mi papá, mi hermano mayor, éste era músico y bueno, siempre tuve ese estímulo. Entonces me decidí desde muy chico. Empecé un poquito con el piano, pero después me entusiasmé mucho con el violín. Empecé de manera particular con un profesor de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo llamado Pablo Borsani y se prepara para ingresar en esa época que yo estudié, se ingresaba al preparatorio que eran cuatro años en la universidad. En la universidad, en edad tenía 13 años. Se podía ingresar con esa edad de los cuatro años preparatorios y ya después ingresé al ciclo profesional de esa época. Después tuve una beca de una fundación. Fue el primer becado de Mendoza por la Fundación Antorchas. Unos años. 89 del 89 por cinco años hasta cinco años. Con perfecto cinco años. Todo eso lo hizo en Buenos Aires con el profesor Fernando Asan, violinista, ex discípulo de Salvatore a Cardo, concertino de la Camerata Bariloche y Filarmónica de Buenos Aires.

- **Como violinista ¿Cuáles han sido sus trabajos? ¿En qué lugares, orquestas, agrupaciones ha estado?**

Formalmente, estuve en un cuarteto de cuerdas con músicos como Benaco, Nestor Longo, Fernando Giunta, fue un cuarteto que auspiciaba la subsecretaría de cultura de Mendoza.

Además, fui fundador de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, y estuve muchos años como violinista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo

- **¿Cuánto tiempo lleva trabajando como violinista de orquesta?**

Computados desde que ingresé a la orquesta en el 81, fueron unos 35 años. Y después, con el cambio de función en la universidad, tengo 42 años. El cambio de función, en realidad es un cambio como preparador de jóvenes para ingresar a la orquesta después del programa de entrenamiento. Es un programa muy novedoso. La Orquesta de la universidad siempre fue una orquesta formadora, pero nunca se instituyó como una institución destinada a hacer esas prácticas.

B. Temático.

- **¿Qué es o significa para usted el trabajo en una orquesta?**

Puedo decir que la orquesta es como una pequeña familia que tiene valores y que todos deben respetarse unos con otros. El trabajo en la orquesta nos hace resaltar valores, valores no muy diferentes a la vida cotidiana de una sociedad ideal. Ya que todos somos como un es un gran engranaje como de los antiguos relojes; todos trabajamos en equipo y no se necesita que nadie se destaque, sino que aprenda a escuchar a los demás para que seamos un equipo. También es parecido a un equipo de fútbol, ya que en los grandes equipos de fútbol cada uno cumple una función determinada y todo el equipo sabe el objetivo que buscan.

- **¿Cuántas veces ha sido jurado de un concurso orquestal?**

Muchas veces. Como fui solista de los segundos violines tenía que estar en prácticamente todos los concursos de cuerdas, y a veces en los de vientos también.

- **¿Cómo es un concurso para ingresar a una orquesta? ¿Qué dinámica/s tiene?**

Primero se hace una selección de antecedentes, después se realiza una audición en la que el músico interpreta una obra impuesta en su parte solista y también se evalúan las partes orquestales. Luego puede haber una primera vista. En las orquestas universitarias puede ser diferente, pero hablo de lo que se estilaba. Quizás ahora ha cambiado debido a la inmigración

de georgianos en los años 90 y luego de venezolanos en los 2000 que ya venían con preparación orquestal.

En mi opinión, debería haber una tercera instancia, que sería una contratación provisoria para ver cómo se desempeña el músico en su puesto, ya sea como músico de fila, concertino o solista. Yo mismo tuve un año de prueba como Guía de segundos violines.

- **¿Qué busca usted en un violinista cuando es jurado de un concurso?**

Primero veo la capacidad técnica, luego una buena calidad de sonido, y es super importante que destaque las dinámicas, lo rítmico, la afinación. Estos son tres pilares fundamentales para que un violinista sea apto para un cargo orquestal perfecto.

- **¿Cómo es la evaluación? (además del momento de “performance”, cómo evalúa el jurado, que se tiene en cuenta, la comunicación de los resultados)**

Técnicamente, se evalúa la calidad del sonido, la dinámica y el timbre, así como la precisión rítmica y la afinación. También se tiene en cuenta la comunicación con los compañeros y la batuta. Si hay empate técnico en el puntaje, se define por los antecedentes de las orquestas en las que ha estado el participante.

- **¿El violinista tiene que mostrar alguna diferencia cuando ejecuta el repertorio solista y el repertorio orquestal?**

Es difícil evaluar la diferencia entre cuando un músico toca en solitario y cuando toca en conjunto durante una audición. Si toca como tocaría en la orquesta, puede parecer que tiene poco volumen de sonido y es difícil evaluarlo. Por eso te hablaba de esa tercera etapa, que es la prueba, al menos por cuatro o cinco programas del postulante para ahí definir o los postulantes invitarlo. Sé que es un poco utópico lo que estoy planteando, pero esa sería la mejor manera. Pero me parece lo más acertado, porque una persona que saca un puntaje más alto en el concurso no necesariamente tendrá la habilidad de tocar en conjunto con la orquesta en los programas si no tiene la costumbre.

- **¿Cuál es la razón por la cual eligen diferentes piezas para las obras impuestas? ¿Por qué elegir Don Juan de Strauss, Mozart, Brahms, etc.?**

En Don Juan se busca la dificultad técnica, podría ser cualquier obra con una dificultad similar. Para mi punto de vista, tendría que ir variando, porque si se hace el concurso demasiado seguido, el postulante, cuando es del lugar, ya se lo sabe de memoria. Entonces no tiene mucha

gracia, ni muchos salidos. De todas maneras, tiene que poder tocarlo. Claro, es un pasaje con alta dificultad. Y después se busca, por ejemplo, un clásico. Ya sea de la primera época de Beethoven. Alguna sinfonía para ver articulaciones para ver cuestiones técnicas que son determinadas en ese estilo. También se busca la flexibilidad del candidato y la posibilidad de ser muy aceitado en las articulaciones que pide cada director. Esa flexibilidad se busca en Brahms, Mozart, Beethoven, en Don Juan de Strauss, porque cada director tiene su libretita.

- **¿Es necesario realizar una primera vista? ¿Por qué? ¿Qué aspectos se evalúan en esta instancia?**

Desde mi punto de vista, preferiría que fuera una instancia de desempate si hay muchos candidatos que tienen un nivel muy parejo. Es decir, se podría hacer una orden de mérito por la capacidad que tenga cada uno de leer a primera vista. Pero soy partidario de que se entregue el Repertorio Orquestal una semana antes, como el trabajo regular. Generalmente, el músico estudia la parte unos días antes de venir al ensayo, y el viernes tiene un buen resultado. El tiempo con el que debería entregarse el Repertorio Orquestal se podría abrir para la sección de los pasajes, pero también soy partidario del libro abierto. Supongamos que la Cuarta de Mendelssohn se entrega con una semana de anticipación. En mi concurso me entregaron las partes Wagner tres días antes, aunque se había acordado una semana antes. A este candidato le entregaron las partes en la abertura central. Además, también me hicieron una lectura a primera vista. Entonces, el crecimiento no es necesariamente condicionante para la lectura a primera vista. Depende de la dificultad que se ponga en la lectura a primera vista. Creo que no debe ser algo tan difícil, sino algo que alguien no haya estudiado, pero que pueda tocar del principio al fin. Así se puede evaluar lo que uno puede hacer. No deberían ser pasajes terribles.

C. Reflexivo.

- **¿Considera que un concurso califica la forma de tocar de una persona dentro de la orquesta o es muy subjetivo?**

Es subjetivo. Es muy subjetivo. Es muy difícil también de adivinarlo. En los cargos de concertino o solista puede que el perfil del participante deba ser muy importante, se necesita una persona que pueda liderar y destacar. Pero en los cargos de fila se necesita personas que

puedan amalgamarse en el grupo, y eso lamentablemente no se ve a simple vista en un concurso, por eso destaco el año de prueba luego de un concurso.

- **Como jurado y violinista en orquestas profesionales en Argentina, ¿Considera que las universidades o instituciones de formación musical en Argentina ofrecen las herramientas y formación necesaria para afrontar los concursos en las Orquestas?**

Por suerte, en la Orquesta de la Universidad Nacional de Cuyo se crea este programa de prácticas y entrenamiento orquestal del cual estoy a cargo ahora. Esto no lo descubrí yo, sino que en Alemania hay alrededor de 90 orquestas, algunas profesionales, algunas de clase B, que son muy buenas. Pero cada orquesta de ellas tiene una orquesta académica, que es de la que se nutre esa orquesta. Salvo excepciones, hay grandes músicos hacen un concurso y puede ganar el concurso alguien de afuera, pero generalmente se nutren de su semillero. Es como las divisiones inferiores en un equipo de básquet. Van ascendiendo y van haciendo ya. Son orquestas formativas. A esto le agrego que los chicos deberían ir estudiando los pasajes orquestales, como también estudian los estudios de estudio. El profesor de la materia específica de su ponente violín debería alternar un estudio de Kreutzer y un movimiento o fragmentos de piezas orquestales, porque son similares. Esos pasajes deben aprenderlos perfectamente claro y le serviría para un concurso.

- **¿Percibe que la orquesta ha ido cambiando con el pasar del tiempo? (el panorama, desafíos, impacto a la comunidad, formación de audiencias)**

Sobre todo, la Orquesta de la universidad ha cambiado los paradigmas porque el público. Hay un área dentro de la universidad que se llama Formación de audiencias, que se va haciendo un territorio que también me compete a mí, porque lo hemos hecho con labores didácticas y se va enseñando y se van abordando repertorios que sean más actuales y se van alternando con repertorios de clásicos. Pero ahora se va a ser un concierto, como toda música de videojuegos, por ejemplo, o música de película. Hoy día hay un concierto y el concierto número 20 de Mozart y una sinfonía de Schumann, pero en la semana que viene música de videojuegos, entonces se va tratando de ir alternando para que la gente tenga mucho más cercana a la música, no que se vaya alejando.

- **¿Qué rol debe tener el músico orquestal de hoy?**

Los músicos de orquesta deben tener un rol pedagógico, especialmente los solistas que tienen más experiencia en la orquesta, los jóvenes deben aprender de los mayores. Los músicos deben

tener respeto entre ellos y también deben ser versátiles en lo que hacen, como tocar diferentes tipos de piezas y ser capaces de tocar en diferentes agrupaciones. También pueden dar clases y tocar en escuelas si lo desean. La música trasciende, y la orquesta debe ser accesible para todos. La orquesta también debe utilizar las redes sociales para difundir su actividad y llegar a un público más amplio. La música y la orquesta han ido cambiando con el tiempo, y se espera que sigan evolucionando para mantenerse relevantes en la sociedad actual.

- **¿Cómo se deberían preparar los violinistas para un concurso orquestal? (organización del tiempo de estudio, abordaje de las obras solicitadas, etc.)**

Los jóvenes violinistas deberían hablar con sus profesores y pedirles que les enseñen las obras que generalmente se piden en los concursos, como el Concierto de Mozart, concierto romántico, y obras orquestales pedidas en concursos. También recomiendo que los músicos se preparen para el trabajo de la orquesta estando en prácticas orquestales. La ansiedad es un problema común entre los músicos y se puede trabajar para controlarla. Es de suma importancia la elección de un buen pianista acompañante en un concurso, ya que este puede ayudar a reducir los nervios del violinista y a acomodarse rápidamente a los cambios. La preparación con el tiempo de estudio es crucial para un concurso, así como tocar en público con frecuencia para reducir los nervios.

ENTREVISTA A ARKADI GOLOGORSKI

A. Biográfico.

Nombre: Arkadi Gologorski.

Cargo que desempeña y en qué orquesta: Concertino en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, y violín en la fila de primeros violines en la Orquesta Filarmónica de Mendoza

Edad: 70 años.

- **¿Cómo inició su formación en la música y cómo fue desarrollándose hasta la actualidad? ¿Podría describir toda su etapa de formación?**

Empecé mi formación en el conservatorio estatal de Georgia y luego trabajé en la orquesta estatal de Georgia y en la ópera de Jorge. Después de unos años, recibí una oferta para vivir en Mendoza y comenzar a trabajar como Concertino. Desde 1993, he estado trabajando en Argentina.

- **Como violinista ¿Cuáles han sido sus trabajos? ¿En qué lugares, orquestas, agrupaciones ha estado?**

Trabajé en la orquesta estatal de Georgia y en la ópera de Jorge. Luego al venirme a Argentina, comencé a trabajar como Concertino en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo al igual como profesor de violín en la misma institución, y además como violín de fila en la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

- **¿Cuánto tiempo lleva trabajando como violinista de orquesta?**

Llevo más de 40 años trabajando en orquestas.

B. Temático.

- ¿Qué es o significa para usted el trabajo en una orquesta?

Es parte de mi vida y que siempre me ha gustado la música sinfónica y los conciertos para instrumentos. La música es una pasión que he tenido desde joven, y trabajar en una orquesta es una realización de esa pasión.

- ¿Cuántas veces ha sido jurado de un concurso orquestal?

He sido jurado en concursos desde que ingresé en 1993 como Concertino a la OSUncuyo varias veces a lo largo de los años. Desde que llegué a Mendoza, casi todos los años hay algún concurso en el que participo como jurado, en algunos casos de manera obligatoria. En total, he participado como jurado al menos más de 30 veces. Aunque no siempre me ponen como jurado, especialmente en concursos en los que no tengo experiencia, como en el caso de concursos de trombón, por ejemplo. Pero en general, he estado involucrado en muchos concursos, en instrumentos como el oboe o la flauta, por ejemplo. he sido jurado de prácticamente todos los concursos.

- ¿Cómo es un concurso para ingresar a una orquesta? ¿Qué dinámica/s tiene?

Los concursos para entrar en una orquesta pueden ser de diferentes tipos. Algunos son para obtener una pasantía o un cargo eventual, mientras que otros son para conseguir un puesto definitivo, que es más complicado. En cualquier caso, suele haber un llamado con anticipación de al menos un mes, en el que se especifica qué tipo de cargo se busca y qué requisitos son necesarios para postularse.

Por lo general, se pide que se envíe un currículum resumido con algunos comprobantes que avalen la experiencia y los estudios realizados. Si se trata de un concurso para un puesto importante, puede haber varias etapas de evaluación, que incluyen la interpretación de un concierto o una obra obligatoria, así como fragmentos de piezas orquestales.

En algunos casos, la obra obligatoria es eliminatoria, es decir, si no se logra interpretarla correctamente, se queda fuera de la competencia. En otras ocasiones, se incluye una obra a elección para que los participantes puedan demostrar su versatilidad y habilidades.

Además, en algunos concursos también se incluyen fragmentos de solos con la orquesta como última etapa, si es un cargo importante como el de concertino o primer violín. Es como la última

prueba para ver cómo suenan los músicos con la orquesta completa y cómo se proyecta su sonido dentro de la sección de cuerdas y en relación con otros instrumentos.

- **¿Qué busca usted en un violinista cuando es jurado de un concurso?**

Lo que busco en un violinista es principalmente la calidad del sonido. Es fundamental que el violinista tenga la habilidad de producir un sonido agradable y bonito, ya que el violín es un instrumento que puede producir sonidos muy peligrosos si se toca incorrectamente. Por esta razón, el sonido es el primer criterio que evalúo cuando enseño a mis alumnos o cuando juzgo a un concursante.

La solvencia técnica es también importante, aunque no necesariamente se requiere una virtuosidad excepcional para tocar en una orquesta. Es importante tener un nivel técnico suficiente para no desafinar con los demás miembros de la orquesta y poder contribuir de manera efectiva al grupo. Además, la musicalidad es otro criterio fundamental que evalúo cuando juzgo a los músicos, ya que es importante que el intérprete sea capaz de transmitir el sentimiento de la música al público.

También hay ciertos aspectos técnicos que son esenciales y que deben ser cumplidos por cualquier músico, independientemente del nivel de experiencia. Entre estos aspectos se incluyen la afinación, el ritmo y la ejecución correcta de los acentos y frases estilísticas de la obra. Estos criterios son la base de cualquier interpretación musical y son fundamentales para el correcto desarrollo de la pieza.

- **¿Cómo es la evaluación? (además del momento de “performance”, cómo evalúa el jurado, que se tiene en cuenta, la comunicación de los resultados)**

Bueno, para evaluar a los concursantes los jurados tenemos en cuenta diferentes aspectos además de su presentación. Por ejemplo, antes del concurso leemos las carpetas de antecedentes que nos proporcionan los concursantes. Si son jóvenes y no tienen muchos antecedentes, a veces puede ser fácil y rápido de leer y evaluar. Evaluamos sus antecedentes de acuerdo con diferentes criterios, y les asignamos un puntaje que puede ser de escala 10 o 100.

Luego, después de que tocan en vivo, cada uno de los jurados explica sus puntajes y discutimos juntos sobre los diferentes candidatos. Algunas veces hay debate y diferencias de opinión, pero tratamos de llegar a un consenso para elegir al mejor candidato. Después de esto, sumamos los puntajes y dividimos la cantidad de jurados para obtener el puntaje final.

En algunos casos, si los puntajes están muy divididos, se aplica una fórmula que elimina el puntaje máximo y mínimo para evitar que un jurado influya demasiado en la evaluación.

- **¿El violinista tiene que mostrar alguna diferencia cuando ejecuta el repertorio solista y el repertorio orquestal?**

No, no es necesario. El violinista debe tocar con mucha presencia y como si estuviera tocando como solista, siempre se lo recomiendo a mis alumnos o a las personas que me preguntan.

- **¿Cuál es la razón por la cual eligen diferentes piezas para las obras impuestas? ¿Por qué elegir Don Juan de Strauss, Mozart, Brahms, etc.?**

Se eligen diferentes piezas para mostrar la diversidad de habilidades del concursante. Se buscan obras que sean distintas en dificultad y que requieran habilidades diferentes, como rapidez, versatilidad y sonido *dolce*. Es super importante que el violinista muestre su versatilidad y habilidades para destacar en el concurso.

- **¿Es necesario realizar una primera vista? ¿Por qué? ¿Qué aspectos se evalúan en esta instancia?**

Bueno, la verdad es que la primera vista es muy importante en las orquestas. En algunos países, como Estados Unidos y Europa, la forma de trabajo en las orquestas es muy diferente a la de otros países como Colombia, Venezuela o México. En estos últimos, por ejemplo, suelen tener menos tiempo para ensayar y hacen más presentaciones en un corto período de tiempo. Esto hace que los músicos tengan que estudiar las piezas de primera vista y estar muy bien preparados para poder tocarlas cómodamente en el escenario, siguiendo las indicaciones del director. Así que dependiendo de la orquesta a la que se concurse, es necesario hacer la prueba de la primera vista.

C. Reflexivo.

- **¿Considera que un concurso califica la forma de tocar de una persona dentro de la orquesta o es muy subjetivo?**

Es subjetivo, porque a veces los concursos son muy buenos, pero luego dentro de la orquesta no funcionan o no se insertan en la fila. Es importante tener en cuenta la personalidad y el

carácter de la persona, ya que la orquesta es un grupo de músicos que pasan muchas horas juntos y necesitan tener una buena convivencia. Por lo tanto, el carácter de la persona también es una parte importante de la evaluación, pero esto es imposible verlo en el concurso en sí. Sería muy bueno que hubiese un periodo de prueba para evaluar esto.

- **Como jurado y violinista en orquestas profesionales en Argentina, ¿Considera que las universidades o instituciones de formación musical en Argentina ofrecen las herramientas y formación necesaria para afrontar los concursos en las Orquestas?**

No, no las ofrece. Para mí hay una falla en el programa de las universidades, ya que faltan varias materias fundamentales, como práctica orquestal. Esta materia implica poner fragmentos de distintas sinfonías y poemas sinfónicos y explicar cómo tocarlos y elegir las digitaciones y colocar los arcos. Además, se enseña sobre sinfonías y conciertos en general. Las clases de práctica orquestal son fundamentales porque preparan a los estudiantes para el gran repertorio de las orquestas. La mayoría de los estudiantes de violín serán músicos de conjuntos, como orquestas y cuartetos, y que las universidades deben prepararlos para ello.

- **¿Percibe que la orquesta ha ido cambiando con el pasar del tiempo? (el panorama, desafíos, impacto a la comunidad, formación de audiencias)**

Bueno, pues yo como músico de la orquesta, he visto cómo ésta ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Se han presentado varios desafíos y cambios en el panorama musical que han impactado a la comunidad y, por supuesto, a la orquesta. Desde que empecé, he notado cómo se ha buscado conquistar al público de diferentes maneras, ya sea a través de la inclusión de nuevas tácticas o la exploración de nuevos repertorios.

Como miembro permanente de la comisión artística durante los últimos 30 años, he visto pasar a varios directores artísticos que siempre intentan aportar nuevas ideas y enfoques a la orquesta. Estas ideas se centran en atraer a públicos más jóvenes. Uno de los programas más recientes se tocó música de videojuegos. No sé mucho al respecto, pero sé que este tipo de música tiene una gran cantidad de seguidores y que se trata de un género que se conoce mucho. Aunque la mayoría de los músicos de la orquesta no estamos familiarizados con este tipo de música, nos dimos cuenta de que era importante abordar este género para atraer a un público más diverso.

- **¿Qué rol debe tener el músico orquestal de hoy?**

Creo que los músicos debemos educar, pero reconozco que hay otros músicos que no se dedican a dar clases, sino que tocan en lugares fuera de teatros. Deben tener valores y ser respetuosos. También creo que la orquesta debe ser democrática en cierta medida, permitiendo la participación de todos, pero también reconoce que no todo puede ser decidido por votación y que hay una comisión artística y un director que toman decisiones importantes.

- **¿Cómo se deberían preparar los violinistas para un concurso orquestal? (organización del tiempo de estudio, abordaje de las obras solicitadas, etc.)**

Lo primero que recomiendo es que toquen con las partituras de una buena edición, y colocar una digitación y la arcada correctas, ya que son muy importantes para lograr un buen sonido en el violín. Para esto pueden ir con profesores o personas de confianza que consideren que los pueden ayudar.

También les recomiendo tocar más fuerte en los concursos, aunque esté escrito piano, porque se debe tocar como solista para que puedan destacar. Hay una famosa frase de Paganini que dice que para que el público sienta lo que tú quieres que sientan, tienes que sentirlo tú primero y más fuerte, y yo estoy de acuerdo con esa idea.

Una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos es que hoy en día, con internet, es muy fácil acceder a grabaciones y videos de otros violinistas tocando las mismas obras, lo cual es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Por un lado, es bueno porque se pueden aprender muchas cosas y comparar distintas interpretaciones, pero, por otro lado, hay que tener cuidado de no seguir malas referencias.

ENCUESTAS A ESTUDIANTES

DATOS DE LA PERSONA

1. Edad:

2. Género:

a. Masculino

b. Femenino

c. Otro

3. Situación académica actual

a. Estudiante de la Licenciatura en Violín (1er, 2do y 3er año)

b. Estudiante avanzado Licenciatura en Violín (4to y 5to)

c. Egresado/a

4. Expectativas laborales cuando decidió estudiar la Licenciatura en Violín (Marcar hasta 3 posibilidades indicando orden de preferencia: 1, 2, 3)

a. Ser solista

b. Ser músico de Orquesta

c. Ser músico de ensambles (banda, cámara, etc.)

d. Ser docente de violin

f. Ser investigador/a

g. Otros:

Ya que la tesina busca identificar y describir cómo sería una buena formación y preparación para afrontar concursos orquestales para violinistas, las siguientes preguntas serán específicamente de temas orquestales.

1. ¿Alguna vez has pensado en ser violinista de una orquesta?

- a. Si
- b. No

2. ¿Sabes cuáles son los requisitos para ser parte de una orquesta?

- a. Si
- b. No

3. ¿Qué sabes acerca de los concursos orquestales? Marque todas las válidas.

- a. Repertorio solicitado
- b. Quien conforma un jurado
- c. Cuantas rondas o partes tiene uno
- d. En donde se llevan a cabo los concursos
- e. Parámetros de evaluación

4. ¿Alguna vez te has presentado a un concurso orquestal?

- a. Si
- b. No

5. Si la respuesta anterior fue sí, ¿Qué dificultades se te presentaron al prepararte? Marcar todas las correspondientes.

- a. No saber cómo interpretar las piezas correctamente
- b. Mal abordaje al estudiar una pieza nueva
- c. Ansiedad
- d. Nervios
- e. Conseguir un pianista acompañante

f. Saber el estilo que le corresponde a cada pieza/extracto interpretad

g. Otros

6. De los siguientes extractos orquestales, marca los que conozcas/hayas tocado.

a. R. Strauss: Don Juan 1era pág,

b. W.A.Mozart: Sinfonía N 39-Finale Comienzo hasta compás 114

c. Mendelssohn Scherzo de Sueño de una noche de verano hasta el 6º compás de la letra D.

d. S. Prokofiev: Sinfonía Clásica Mov 4 Inicio hasta la 1era casilla

e. G.Mahler: Sinfonía N 5 Mov 1 Compas 155 hasta 192

f. S. Prokofiev: Sinfonía Clásica Mov 1 Inicio hasta letra H

g. P. I. Tchaikovsky: Sinfonía No 5 Mov 2, compás 108 al 128

h. R. Schumann: Sinfonía nº2 - Scherzo (1ra página)

i. J. Brahms: Obertura Trágica, parte de 1er violín del comienzo hasta letra B.

j. A.Bruckner: Sinfonía N° 7:1er movimiento, parte de 1er violín de letra E a letra G.

7. ¿Sientes que tienes la preparación necesaria para afrontar concursos orquestales?

a. Si

b. No

c. Tal vez

8. ¿Consideras que es necesaria la ayuda de tu profesor u otro profesional para la preparación de los concursos? Si la respuesta es sí, ¿por qué?

a. Si

b. No

9. Si la respuesta anterior es sí, ¿por qué?

10. ¿Qué piensas o que te preocupa cuando estas preparándote para un concurso orquestales o algún *performance*?

11. ¿Cómo te prepararías para un concurso orquestal? (organización del tiempo de estudio, abordaje de las obras solicitadas, etc.)

EXTRACTOS ORQUESTALES

1. Don Juan, Op.20 (Strauss, Richard)⁸³

Richard Strauss Don Juan, Op.20

VIOLINO I

Allegro, molto con brio

ff *fff*

A

B *ff* *pp* *ff*

tranquillo *1 C molto vivo*

pflebile *p* *p* *p* *cresc.*

1 *ff*

⁸³ Recuperado de: [https://imslp.org/wiki/Don_Juan,_Op.20_\(Strauss,_Richard\)](https://imslp.org/wiki/Don_Juan,_Op.20_(Strauss,_Richard))

2. Sinfonía N°39 e Mi bemol menor, K.543 (Mozart, Wolfgang Amadeus)⁸⁴

Mozart — Symphony No. 39 in Eb Major, K. 543

Violine I

Finale
Allegro

14
20
26
31
36
41
48
56
64
72
77
87
93
99

⁸⁴Recuperado de: [https://imslp.org/wiki/Symphony_No.39_in_E-flat_major,_K.543_\(Mozart,_Wolfgang_Amadeus\)](https://imslp.org/wiki/Symphony_No.39_in_E-flat_major,_K.543_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus))

[https://imslp.org/wiki/Symphony_No.39_in_E-flat_major,_K.543_\(Mozart,_Wolfgang_Amadeus\)](https://imslp.org/wiki/Symphony_No.39_in_E-flat_major,_K.543_(Mozart,_Wolfgang_Amadeus))

3. Sueño de una noche de verano, música incidental, Op.61 (Mendelssohn, Felix)⁸⁵

Felix Mendelssohn
A Midsummer Nights Dream Overture and Incidental Music

Scherzo.
Allegro vivace.

VIOLINO I.

Nº 1.

16

p

cresc.

cresc.

sf

pp

pp

cresc.

dim. - - - al - pp

15

pp

⁸⁵Recuperado

[https://imslp.org/wiki/A_Midsummer_Night's_Dream%2C_incidental_music%2C_Op.61_\(Mendelssohn%2C_Felix\)](https://imslp.org/wiki/A_Midsummer_Night's_Dream%2C_incidental_music%2C_Op.61_(Mendelssohn%2C_Felix))

4. Sinfonía N°1, Op.25, cuarto movimiento. (Prokofiev, Sergey)⁸⁶

Prokofiev — Symphony No. 1 (Classical)

VIOLIN I

Molto vivace $\text{♩} = 152$ **IV**

The musical score for Violin I is written in G major (one sharp) and 2/2 time. It begins with the tempo marking 'Molto vivace' and a metronome marking of 152 quarter notes per minute. The movement is marked 'IV' and includes the instruction 'arco' at the beginning. The score is divided into sections A through G. Section A starts with a forte (ff) dynamic and includes a piano (p) dynamic. Section B features a mezzo-forte (mf) dynamic. Section C includes a piano (p) dynamic. Section D has a mezzo-forte (mf) dynamic and includes the lyrics 'di - ni - nu - en - do'. Section E features a piano (p) dynamic and a fortissimo (ff) dynamic. Section F includes a mezzo-forte (mf) dynamic. Section G starts with a piano (pp) dynamic and includes a scherzando marking. The score concludes with a fortissimo (ff) dynamic and a piano (pp) dynamic. A red box highlights the first measure of the piece and the final measure of section G.

⁸⁶ Recuperado de: [https://imslp.org/wiki/Symphony_No.1%2C_Op.25_\(Prokofiev%2C_Sergey\)](https://imslp.org/wiki/Symphony_No.1%2C_Op.25_(Prokofiev%2C_Sergey))

5. Obertura trágica, Op.81 (Brahms, Johannes)⁸⁷

2

Johannes Brahms
Tragic Overture

VIOLIN I

Allegro, ma non troppo
p sotto voce

9
molto cresc. *f*

17 *sf* **A**

23 *sf*

28 **B** Fl.

⁸⁷ Recuperado de: [https://imslp.org/wiki/Tragic_Overture,_Op.81_\(Brahms,_Johannes\)](https://imslp.org/wiki/Tragic_Overture,_Op.81_(Brahms,_Johannes))

6. Sinfonía N°1, Op.25, primer movimiento. (Prokofiev, Sergey)⁸⁸

Sergei Prokofiev
Symphony No. 1 in D Major, Op. 25
Classical

VIOLIN I

I
Allegro con brio ♩ = 100

ff *p* *ff* *p leggiero* *pp* *mp*

pp *mp* *pp* *ff* *p leggiero* *pp*

mp *pp* *mp* *f* *p* *pp*

pizz. *arco* *p* *pp*

f *mf* *dim. mp* *p* *mp* *mf* *f*

pp con eleganza sul punto del arco *pp*

pp sul punto del arco *pp*

pp *pp* *unis.* *f subito* *ff* *pizz.*

arco *ff* *ff* *ff* *ff* *ff*

ff *p* *pp*

H **G.P.**

⁸⁸ Recuperado de: [https://imslp.org/wiki/Symphony_No.1%2C_Op.25_\(Prokofiev%2C_Sergey\)](https://imslp.org/wiki/Symphony_No.1%2C_Op.25_(Prokofiev%2C_Sergey))

7. Sinfonía N°5, Op.64 (Tchaikovsky, Pyotr)⁸⁹

Tchaikovsky — Symphony No. 5 in E Minor, Op. 64

8

Violine I

The image shows a page of a musical score for Violin I, measures 106 to 128. The score is written in E minor (one sharp) and 3/4 time. It begins with a treble clef and a 3/4 time signature. The tempo is marked "Tempo I". The key signature is E minor. The score is divided into five systems. The first system (measures 106-110) starts with a "3" above the staff, indicating a triplet, and includes the instruction "sul G" and "mf molto espress.". The second system (measures 110-114) includes "animando", "riten.", and "sostenuto". The third system (measures 114-118) includes "animando" and "sostenuto". The fourth system (measures 118-124) includes "animando", "fresc.", "ff", and "riten.". The fifth system (measures 124-128) is marked "Più mosso" and includes a "4" above the staff, indicating a 4-measure phrase. The score is marked with various dynamics including mf, f, and ff. There are red boxes highlighting the beginning of the first system and the start of the fifth system.

⁸⁹ Recuperado de: [https://imslp.org/wiki/Symphony_No.5%2C_Op.64_\(Tchaikovsky%2C_Pyotr\)](https://imslp.org/wiki/Symphony_No.5%2C_Op.64_(Tchaikovsky%2C_Pyotr))

8. Sinfonía N°2, Op.61 (Schumann, Robert)⁹⁰

Schumann — Symphony No. 2 in C Major

8 **VIOLINO I**

SCHERZO
Allegro vivace $\text{♩} = 144$

mf

cresc.

f

mf

p

Fl.

poco rit. a tempo

Viol. II

cresc.

f

p

cresc.

f

Fl.

p

Fl.

poco rit. a tempo

Viol. II

⁹⁰ Recuperado de: [https://imslp.org/wiki/Symphony_No.2%2C_Op.61_\(Schumann%2C_Robert\)](https://imslp.org/wiki/Symphony_No.2%2C_Op.61_(Schumann%2C_Robert))

9. Sinfonía N°5 (Mahler, Gustav)⁹¹

Mahler — Symphony No. 5 in C# Minor

Violino I.

Plötzlich schneller. Leidenschaftlich. Wild.

sf sf mf dim.

sf leidenschaftlich.

8va

sf sf sf

1 Pesante.

a tempo

sf dim. breiter Strich.

p molto espr. cresc. breitgestrichen

poco rit.

1 allmählich sich beruhigend. 6

11

⁹¹ Recuperado de: [https://imslp.org/wiki/Symphony_No.5_\(Mahler,_Gustav\)](https://imslp.org/wiki/Symphony_No.5_(Mahler,_Gustav))

10. Sinfonía N°7 en mi mayor, WAB 107 (Bruckner, Anton)⁹²

Bruckner — Symphony No. 7 in E Major

Violine I

The musical score for Violin I in E major, Symphony No. 7 by Anton Bruckner, consists of eight staves of music. The key signature is E major (one sharp) and the time signature is 4/4. The piece begins with a melodic line in E major, marked *pp* and *a tempo*. The first staff shows the initial melodic phrase. The second staff continues the melody, marked *pp*, *cresc.*, and *f*. The third staff includes measure 130, marked *p* and *pp*. The fourth staff features a dynamic of *f*. The fifth staff continues the melodic line. The sixth staff includes measure 140, marked *ff*. The seventh staff is marked *cresc.* and *fff*. The eighth staff is marked *G* and *Horn 1*, indicating a change in instrumentation. A red box highlights the beginning of the piece, and another red box highlights the section marked *G* and *Horn 1*.

⁹² Recuperado de: [https://imslp.org/wiki/Symphony_No.7_in_E_major%2C_WAB_107_\(Bruckner%2C_Anton\)](https://imslp.org/wiki/Symphony_No.7_in_E_major%2C_WAB_107_(Bruckner%2C_Anton))