

LA FIGURA DEL DIRECTOR DE ORQUESTA EN *MOZART IN THE JUNGLE*: REALIDAD O FICCIÓN

Norberto López Núñez

Universidad de Murcia

Alba María López Melgarejo

Universidad de Murcia

RESUMEN

Mozart in the Jungle (2014-2018) es una serie de televisión cuya trama se desarrolla en el contexto de la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Rodrigo de Sousa, inspirado en Gustavo Dudamel. Este estudio tiene como objetivo determinar el grado de realidad o ficción de las intervenciones del director de orquesta frente a la orquesta en la pequeña pantalla. Se ha empleado una metodología cualitativa y dos instrumentos para la recogida de datos: una ficha de registro sobre los datos técnicos filmicos de las escenas donde interviene el director y un cuestionario destinado a directores. Los resultados muestran que en las actitudes del director en la serie existe más ficción que realidad. Entre las similitudes halladas entre las acciones del director de la pequeña pantalla y los participantes de este estudio coinciden en saludar a los músicos al comienzo del ensayo, felicitar, bromear, tararear pasajes o emplear metáforas.

Palabras clave: *Mozart in the Jungle*, Director de orquesta, Música clásica, Mozart.

ABSTRACT

Mozart in the Jungle (2014-2018) is a television series whose plot takes place in the context of the New York Philharmonic Orchestra conducted by Rodrigo de Sousa, inspired by Gustavo Dudamel. This study aims to determine the degree of reality or fiction of the interventions of the conductor in front of the orchestra on the small screen. A qualitative methodology and two data collection instruments have been used: a record sheet on the film technical data of the scenes where the director intervenes and a questionnaire for directors. The results show that in the director's attitudes in the series there is more fiction than reality. Among the

similarities found between the actions of the director of the small screen and the participants of this study, they coincide in greeting the musicians at the beginning of the rehearsal, congratulating, joking, humming passages, or using metaphors.

Keywords: *Mozart in the Jungle*, Conductor, Classical Music, Mozart.

1. INTRODUCCIÓN

Mozart in the Jungle es una serie televisiva premiada con dos globos de Oro (2015, mejor actor de comedia y 2016 mejor serie de comedia) estrenada el 6 de febrero de 2014 y distribuida por Amazon Prime Video. De ella, solo hay cuatro temporadas de diez episodios cada una. A pesar de ser considerada por algunos como una serie de culto, la proyección sufrió subidas y bajadas de éxito, hecho que llevó a la compañía a plantearse durante su emisión en varios momentos su continuidad, siendo cancelada finalmente en 2018. Inspirada en el libro de Blair Tindall de título *Mozart in th Jungle: sex, drugs and classical music*, la serie toma como contexto la Filarmónica de Nueva York a partir de la llegada de su nuevo director, Rodrigo de Souza interpretado por Gael García Bernal, e inspirado, aunque con unos toques de ficción, en Gustavo Dudamel (López Melgarejo & López Núñez, 2022). A su vez, es importante destacar que durante la cuarta y última temporada adquiere presencia la figura de la mujer al frente de la dirección de orquesta por parte de Hailey Rutledge (Lola Kirke).

Mozart in the Jungle es una entre tantas, dado que tanto para la gran, como pequeña pantalla se pueden encontrar propuestas cinematográficas o televisivas que acogen la figura del director de orquesta como eje principal sobre el que desarrollar un argumento. Una muestra de ello es la película *El concierto* (2009) donde el antiguo director de la Orquesta de Bolchoi de la Unión Soviética se gana la vida como hombre de la limpieza una vez caído el régimen. También se puede aludir a *El ensayo de orquesta* (1978), cuya trama versa sobre un director de orquesta alemán que menosprecia a los músicos durante la preparación del concierto o *Réquiem por un imperio* (2001) de la que su argumento se basa en la acusación hacia el director de la orquesta Filarmónica de Berlín de haber colaborado con los nazis. *Beethoven virus* (2008) es una serie de televisión coreana de dieciocho episodios centrada en la vida de Kang Gun Woo, un director de orquesta bastante peculiar. También existen algunos documentales sobre figuras tan importantes como Carlos Kleiber bajo el título *Traces to Nowhere- The conductor Carlos Kleiber* (2011) o *La batuta* dirigida por Michael Wende (2014), entre otros.

Aunque también existen filmes centrados en la figura del intérprete, el director de orquesta. Quizás porque se le atribuye una serie de cualidades extramusicales ha sido, como se puede ver, referente en el mundo cinematográfico y televisivo, al mismo tiempo, por ser una figura más ajena que la del intérprete y, por tanto, más propia de sentir curiosidad hacia ella. En palabras de Fernández Rojas (2015: 170), «quizás porque el director es el único músico que no trabaja directamente con sonidos, sino con las personas que los producen, se suele describir como un misterio la dirección de orquesta».

La figura del director se desarrolló de manera paralela a la sinfonía romántica. «A partir de entonces, y en consonancia con la estética y pensamiento del Romanticismo, el director fue considerado por el público y por la sociedad en general como una especie de ídolo o superintérprete» (Soler Campo & Saneleuterio, 2020: 290). Por consiguiente, desde este momento, la fama y el prestigio no solo recaen en el compositor y en el intérprete,

sino también en el director de orquesta. A consecuencia de ello, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX y principio del XXI, se encuentran grandes nombres que responden al prestigio y fama otorgada en siglos anteriores a los compositores como pueden ser Carlos Kleiber, Nikolaus Harnoncourt, Sir Colin Davis, Bernard Haitink, Pierre Boulez, Leonard Bernstein o Gustavo Dudamel.

Martínez Pegalajar (2019: 179) indica que son tres los procesos claves donde interviene el director orquestal, siendo estos «el estudio individual, el trabajo de ensayo y la ejecución en el concierto. Probablemente, de ellos el más relevante para el hecho musical es el trabajo de ensayo». La serie *Mozart in the Jungle*, muestra esta triple dimensión y como, a través del personaje Rodrigo de Souza, se muestra a los espectadores esta cotidiana realidad musical coincidiendo en este hecho al presentar un mayor número de interacciones en los ensayos, frente a los conciertos.

Se ha de entender que el director no solo es el responsable de dirigir una obra sin más en un concierto, sino de dar a conocer la misma a los componentes de la orquesta, transmitir la intencionalidad que se persigue con la interpretación y acercar la realidad musical pretendida por el compositor cuando creó la obra. Por lo tanto, dado el gran número y diferentes instrumentos que conforman una orquesta el director debe ser capaz de poder atender a la idiosincrasia de cada instrumento y hacérselo llegar a cada uno de los intérpretes. Dicho, en otros términos, «el director de orquesta, a causa de su colosal labor frente a la orquesta, puede ser considerado como el intérprete por antonomasia y, por tanto, su metodología de aprendizaje de la obra [...] debería ser conocida por todos los instrumentistas» (Vella González, 2022: 229).

Volviendo sobre la serie, la figura del director asumida por Gael García Bernal y encarnada en el director de la Filarmónica de Nueva York, Rodrigo de Sousa, muestra una personalidad excéntrica y peculiar, donde no solo priman los conocimientos musicales que justifican que este sea considerado como uno de los mejores directores del mundo. Así pues, en los distintos ensayos y actuaciones, se observan técnicas e intervenciones por parte del director de lo más diversas. Esta premisa coincide con las ideas de Villareal Rodríguez (2016: 208), para quién el director de orquesta «puede auxiliarse de técnicas extra musicales (motivación, lectura de lenguaje corporal, gestualidad, entre otros) para llegar a su objetivo: lograr una interpretación coherente y entregada que comunique al público el sentir de la música misma». Siguiendo esta línea y en conexión con la realidad musical de las orquestas, Manchado Torres señala que los músicos de orquesta no solo valoran los conocimientos musicales del director, «sino también se estiman virtudes como el liderazgo, el carisma, el magnetismo y el buen trato para con los artistas, además de su competencia profesional como músico» (2020: 579).

2. METODOLOGÍA

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar el grado de realidad o ficción de las intervenciones del director de orquesta frente a la orquesta en la pequeña pantalla y en el caso de la serie *Mozart in the Jungle*. Como objetivo operativo, identificar las acciones llevadas a cabo por el director de orquesta frente a la misma en las cuatro temporadas de la serie *Mozart in the Jungle*.

Para la realización del estudio se ha llevado a cabo una metodología cualitativa basada en el análisis visual del comportamiento del personaje del director de orquesta y su relación

con la orquesta dentro de la serie televisiva *Mozart in the Jungle*. Como instrumento de investigación se ha utilizado una tabla de registro donde se incluyen datos técnicos y fílmicos sobre las escenas. La serie consta de cuatro temporadas de diez capítulos cada una y una duración aproximada de treinta minutos cada uno. Para la recogida de datos se ha tenido en cuenta un único criterio de inclusión: las intervenciones del personaje Rodrigo de Sousa como director de orquesta con las orquestas que aparecen en la serie en todos sus contextos, ensayos y conciertos. Posteriormente, para contrastar el grado de realidad o ficción de los datos obtenidos del análisis visual dentro de las escenas en la serie, se ha realizado un cuestionario *ad hoc* con veintisiete preguntas que recogen las pautas o acciones realizadas por el personaje.

El cuestionario lo han contestado directores de orquesta en activo en la vida real a modo de estudio de caso. Los participantes en el estudio han sido cuatro directores (tres hombres y una mujer) todos ellos en activo como responsables de orquestas profesionales en el ámbito regional, nacional e internacional. Se puede consultar en el siguiente enlace: <https://forms.gle/Gutum6PKLsoX9cQe9>

3. RESULTADOS

3.1. La figura del director de orquesta en la serie

La serie se desarrolla durante cuatro temporadas en la que algunos capítulos el director interviene con la orquesta. En la mayoría de los capítulos no se produce esta interacción entre director y orquesta, simplemente la serie transcurre en otra dirección. En la Tabla 1 se aprecia de forma detallada la relación de la citada interacción por temporadas y capítulos. Se observa que en las dos primeras temporadas hay un mayor número de capítulos donde se produce una interacción entre el director y la orquesta. Por el contrario, en las dos últimas encontramos el menor número de capítulos donde se produce esa interacción, siendo la última temporada donde solo aparece en dos de los diez capítulos.

En resumen, se observa que hay una presencia de la citada interacción de un 35% de capítulos (14/40) que se da a través de las escenas de estos, frente a un 65% de no interacción (26/40).

Tabla 1

Relación de las interacciones director-orquesta en la serie

Temporada	Capítulos	
	Con interacción	Sin interacción
1	2-3-6-10	1-4-5-7-8-9
2	1-2-3-9-10	4-5-6-7-8
3	3-4-8	1-2-5-6-7-9-10
4	1-9	2-3-4-5-6-7-8-10

Respecto a las acciones que se producen en la interacción entre director y orquesta, se detallan en la Tabla 2 por temporadas y capítulos de manera resumida enfatizando en la finalidad de esta. Las acciones transcurren principalmente en el ensayo, salvo tres conciertos:

en la calle (T1/C6), auditorio (T1/C10) y en un parque (T2/C10). Entre sus principales acciones están la de saludar a los músicos al inicio del ensayo o felicitarlos por el ensayo, exponer metáforas para explicar obras o pasajes, hacer descansos, bromear o situaciones anómalas como discutir, reñir o suspender ensayos.

Tabla 2
Interacciones del director con la orquesta

Temporada	Capítulo	Acción
1	2	Saluda afectuoso a los músicos de forma individual. Explica metáfora para explicar obra. Recuerda que él también formó parte de una orquesta. Ensayo por secciones con indicaciones repitiendo. Hace descanso.
	3	Explica metáfora para explicar obra. Hace descanso cuando se lo recuerda un músico. Hace tocar a los músicos sin instrumento con mímica. Se desmaya un músico en el ensayo.
	6	Cita a los músicos en un lugar desconocido para tocar (calle). Hace tocar a la orquesta sin partituras una obra de memoria. Busca la interacción con las personas de la calle y los músicos.
	10	Discute con solista en el ensayo. Felicita a los músicos por el ensayo y bromea para el concierto. La solista para en medio del concierto y discute. Pone al concertino a hacer de solista y a director del público a dirigir.
2	1	Recibimiento en el ensayo con aplausos. Saluda a músicos de forma afectuosa. La orquesta toca una pieza para felicitarlo y lo agradece. Explica que su maestro le tiraba la batuta a los que llegaban tarde para aprovechar la impuntualidad de algunos músicos. Bromea y todos se ríen, comienza el ensayo.
	2	Riñe de forma individual señalando lo que no le gusta. Amenaza con suspender el ensayo.
	3	Golpes en atril con la batuta para comenzar ensayo. Canta (con la sílaba Ta) para ejemplificar pasaje. Sueña que el concertino le quita la batuta y golpea la cara.
	9	Hace entender que él es el que manda. Da indicaciones de forma maleducada (mofándose de su edad) a un músico. Pide que el pasaje del solo lo toque otro músico que no era el habitual. Critica la interpretación del director invitado.
3	10	Empatiza con los músicos ante una situación de huelga. Tocan en un parque.
	3	Dirige otra orquesta. Felicita a los músicos por el ensayo. Da indicaciones a la cantante solista.
	4	Comunica a la orquesta en el ensayo que no puede asistir. Presenta a su asistente como buena para sustituirle en el ensayo. Da indicaciones de lo que quiere a la asistente por compases. Pone ejemplos de metáforas estéticas. Indicaciones al traductor. Pide un instrumento al músico para poner ejemplo.
4	8	Se dirige a la orquesta para comenzar el ensayo. Tocan la canción de cuna por la somnolencia del director. Los músicos se van y dejan al director durmiendo solo en el ensayo.
	1	Felicita o da indicaciones de mejora a cada uno de los músicos tras el ensayo.
4	9	Discutir con la oboísta, se cabrea porque no sale el pasaje como él quiere y un músico pide que se calme. Da descanso.

3.2. La figura del director de orquesta en la realidad

Tras el análisis de las acciones llevadas a cabo por el director de orquesta en la serie y su interacción con la orquesta, se han recopilado y resumido veintiséis preguntas para el diseño de un cuestionario que pudieran responder directores de orquesta en la realidad sobre las prácticas que se dan en la serie por parte del personaje del director. Sus resultados son los siguientes:

Todos los directores coinciden en señalar que *siempre* saludan a los músicos de forma afectuosa a la llegada del ensayo. *Siempre* felicitan a la orquesta cuando sale un pasaje difícil en el ensayo. Todos señalan que *alguna* vez hacen bromas durante el ensayo y los músicos se ríen. Todos coinciden que *nunca* les han tocado una pieza para felicitarle a la llegada del ensayo. *Nunca* han amenazado a los músicos con suspender el ensayo ante prácticas inadecuadas. *Nunca* han tenido pesadillas sobre la orquesta y que el concertino les arrebatase la batuta o les agrede. *Nunca* ante un pasaje de dificultad le han indicado al músico correspondiente que no sabe hacerlo por falta de técnica como consecuencia de su edad y relegando el papel en otra persona. *Nunca* han realizado un concierto sin informar a los músicos de lugar previamente. *Nunca* le han pedido a un músico el instrumento para ejemplificar ellos mismos el pasaje. *Nunca* se han quedado dormidos durante un ensayo y los músicos han abandonado el ensayo. *Nunca* han discutido con un músico hasta el punto de que otro músico haya tenido que pedir calma o un directivo sugerir un descanso.

Tres de los cuatro directores *nunca* dan golpes con la batuta en atril para llamar la atención de los músicos, *nunca* han criticado con los músicos a un director invitado tras su marcha, tampoco han usado traductor para ensayar con una orquesta, *nunca* han entrado en cólera ante la incapacidad de un músico o se han marchado a medias de un ensayo dejando al asistente. Uno de los participantes reconoce haber realizado las acciones anteriormente descritas al menos *alguna* vez. En la misma proporción, tres de los cuatro directores *alguna* vez han dado indicaciones a una cantante solista que ha colaborado con la orquesta. Uno de ellos, manifiesta que *siempre* da indicaciones a la cantante.

La mitad de los directores manifiesta que *nunca* han sido recibidos con aplausos a la llegada de un ensayo, que *nunca* han expuesto anécdotas de cómo en su etapa de músicos de orquesta sus respectivos directores trataban temas relacionados con los malos hábitos y que *nunca* han suspendido el ensayo a última hora indicando que del mismo se encargaría el director asistente. También, la mitad de los directores afirman que *siempre* cantan pasajes con una sílaba a los músicos para ejemplificar cómo quiere que se ejecute el pasaje, siempre han estado del lado de los músicos en situaciones de huelga como un miembro más de la orquesta. Además, *siempre* hacen uso de metáforas como explicación para los músicos con la finalidad de conseguir un aspecto estético. La otra mitad manifiesta que *alguna* vez ha realizado las acciones descritas anteriormente.

La mitad de los participantes afirman que *alguna* vez han llamado la atención a los músicos por actitudes inadecuadas como llegar tarde, hablar durante el ensayo o usar el móvil, *alguna* vez como directores invitados han hecho saber a los músicos cómo se han de hacer las cosas mientras ellos estén al frente de la orquesta o después del ensayo han felicitado de forma individual a los músicos, indicando algunos de ellos propuestas de mejora. El resto de los participantes tienen posturas contrarias. Uno de ellos afirma que *nunca* ha llevado a cabo las acciones anteriormente descritas y otro que *siempre* lo ha hecho.

3.3. La figura del director de orquesta: ficción versus realidad

Tras la exposición de resultados, nos centramos en comparar en qué medida las acciones realizadas en la serie por parte del personaje Rodrigo de Sousa como director de orquesta son fruto de un discurso cinematográfico que responde a estereotipos o, por el contrario, son acciones comunes en la práctica real de la dirección de orquesta que son avaladas por los participantes en nuestro estudio del caso.

En numerosas ocasiones se dan acciones dentro de la serie que responden a prácticas comunes por parte de directores en la realidad, como se pone de manifiesto todos los participantes coinciden en tres acciones que representa el director en la serie: saludar a los músicos a la llegada del ensayo, felicitar a los músicos por los pasajes que se ejecutan correctamente durante el ensayo y en menor medida, bromear durante el mismo. El uso de las metáforas para ejemplificar cómo ha de ser la interpretación de un pasaje o una pieza, así como el pensamiento de un compositor y el uso de tararear mediante una sílaba a modo de ejemplo de una melodía durante el ensayo suele ser frecuente en la práctica real como manifiestan la mitad de los participantes.

Acciones como la de amenazar con suspender el ensayo, tener pesadillas con tu profesión, quedarse dormido durante el ensayo, discutir con un músico, pedir el instrumento a un músico para poner ejemplo de interpretación, no informar a los músicos del lugar del concierto o que los músicos le toquen una pieza para felicitarlo a la llegada del ensayo constituyen una serie de escenas más propias del discurso narrativo de la serie que propias de un director de orquesta en su práctica real, cómo así coinciden todos los participantes en los datos proporcionados.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

Como se ha podido constatar tras el estudio, es evidente que el personaje Rodrigo de Sousa inspirado en la figura del célebre director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel como señalan López Melgarejo y López Núñez (2022), representa el papel de un director de orquesta poco al uso si lo comparamos con uno real. Atendiendo a nuestro objetivo principal de comparar las figuras del director de orquesta dentro y fuera de la serie, acciones como las de saludar, felicitar o bromear con los músicos de una orquesta forman parte de la realidad común en ambos contextos que, coincidiendo con Machado Torres (2020) son virtudes, entre otras, muy valoradas por los músicos en la figura de un director. Por el contrario, las escenas donde el director realiza acciones como la de discutir con los músicos, quedarse dormido, tener pesadillas, no informar a los músicos del lugar del concierto o amenazar con suspender el ensayo forman parte solo del contexto fílmico que nada tiene que ver con la realidad en el día a día de un director de orquesta. Por tanto, la figura del director de orquesta dentro de la serie tiene más de ficción que de realidad.

Con relación al objetivo operativo, las interacciones del director de orquesta se han dado en catorce de los cuarenta episodios de los que consta la serie, distribuidos entre doce y dieciséis acciones por temporada, a excepción de la última temporada donde tan solo hubo tres, ascendiendo a un total de cuarenta y cinco en toda la serie y, teniendo como escena principal lo sucedido durante los ensayos. En este sentido, la serie coincide con Martínez Pegalajar (2019) en desarrollar principalmente el contexto del ensayo de la orquesta, siendo este un elemento fundamental en la actividad del director de orquesta.

Suelen ser acciones que se repiten en distintos capítulos como dar descanso, discutir o poner metáforas de cómo se ha de interpretar, coincidiendo con Villareal Rodríguez (2016) en que los directores suelen auxiliarse de otras técnicas no musicales para conseguir su objetivo en la interpretación.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- Fernández Rojas, P., «Normatividad, conocimiento y agencia en el arte de la dirección de orquesta. Un ensayo wittgensteiniano contra el dogma de una técnica directorial unívoca», *Thémata. Revista de Filosofía*, 51 (2015), pp. 169-188. DOI: 10.12795/themata.2015.i51.09.
- López Melgarejo, A.M., y López Núñez, N., «Las referencias a obras y compositores en *Mozart in the Jungle*. El texto como un elemento de la banda sonora», *Popular Music Research Today*, 4,1 (2022), pp. 85-97. DOI: <https://doi.org/10.14201/pmrt.29610>.
- Manchado Torres, M. L., «Totem y tabú. Mujeres en la dirección orquestal», *Revista de investigación musical: territorios para el arte*, 6 (2015), pp. 577-591.
- Martínez Pegalajar, P., «El director de orquesta en el ensayo: análisis teórico y práctico», *Música: Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid*, 26 (2019), pp. 179-201.
- Soler Campo, S., y Saneleuterio, E., «La dirección orquestal y su dimensión social: hacia la inclusión de la mujer», *Feminismo/s*, 39 (2020), pp. 287-307. DOI: <https://doi.org/10.14198/fem.2022.39.11>
- Vela González, M., «Aproximación metodológica al estudio de la dirección orquestal desde el punto de vista de la obra musical», *Cuadernos de Investigación Musical*, 14 (2022), pp. 223-249. DOI: <https://doi.org/10.18239/invesmusic.2022.14.06>
- Villareal Rodríguez, G. R., «Evolución y desarrollo de la dirección orquestal en México y el mundo». *Revista iberoamericana de las Ciencia Sociales y Humanísticas*, Vol. 5, 9 (2016), pp. 205-235.