

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

2. HUDBA. HUDEBNÍ UNIVERZUM

SPECIFIKA MANAGEMENTU V OBLASTI ARTIIFICIÁLNÍ HUDBY

KAPITOLY

I. HUDBA

1. Vznik hudby
2. Hudba kolem nás
3. Pojem hudba
4. Hudební univerzum - souhrn hudebního života
5. Hudba evropského kulturního okruhu
6. Polarizace univerza hudby - hudba artificiální a nonartificiální

II. SOUČASNÁ STRUKTURA HUDEBNÍHO ŽIVOTA A ORGANIZOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ HUDEBNÍ SCÉNY

1. Struktura profesionální hudební scény
2. Typy uměleckých těles - živé produkce v oblasti vážné hudby
3. Celkový obraz hudební scény v ČR

III. PROFESIONÁLNÍ HUDEBNÍ INSTITUCE - SYMFONICKÝ ORCHESTR

1. Organizační formy profesionálních orchestrů
2. Ekonomika profesionálních hudebních těles
3. Orchestry a sbory v ČR

IV. KLASICKÁ HUDBA A KKP (KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY)

1. Nejznámější světové orchestry, festivaly, agentury, pořadatelé a festivaly - přehled
2. Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic Orchestra (small case studies)
3. Umělec a manažer v byznysu klasické hudby

LITERATURA

I. HUDBA

1. Vznik hudby

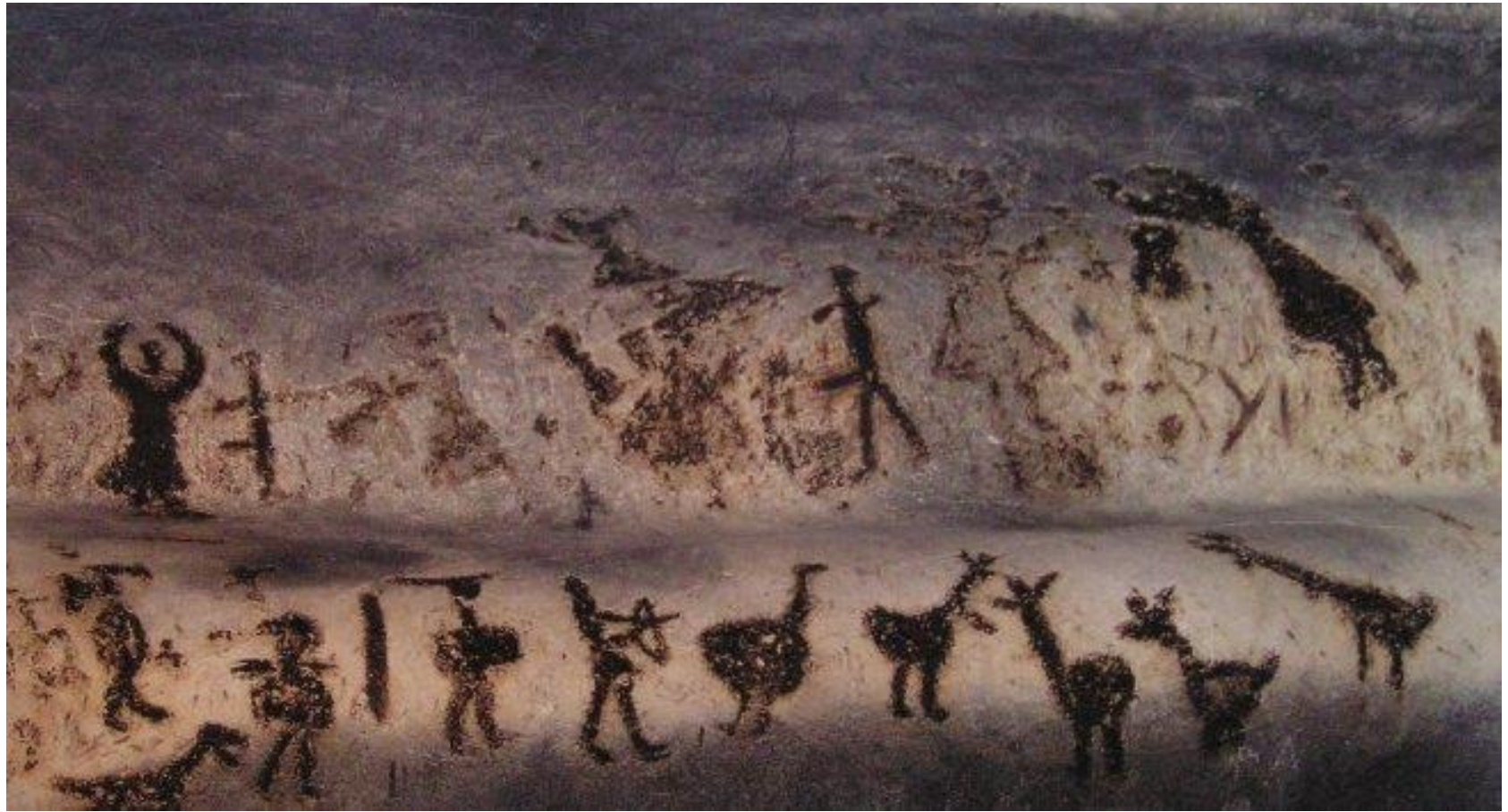
„Hudba neexistuje objektivně o sobě a pro sebe, nýbrž pro člověka a jeho svět, který je také jejím světem.“ (M. Navrátil, 2003)

Hudba

- produkt **vědomí** člověka
- součást **fylogeneze** člověka od počátku jeho existence
- bezprostřední a trvalá **potřeba** člověka
- má různé společenské **funkce**

Vznik hudby

- **přírodní zvuky** (*vítr, zpěv ptáků*)
- paralelní vývoj **řeči a zpěvu**
- zvukové projevy **hudební a nehudební**
- **vokální hudba** - hlas (slovo - vyprávění - zpěv)
- **instrumentální hudba** - nástroje (rytmus - tón)
- **hudba** - součást rituálů a obřadů

2. Hudba kolem nás

- zvukový svět = **zvuky** hudební a nehudební
- tradiční chápání hudby - vlastnosti hudebního zvuku, **tónu**:
 - **délka** - rytmus
 - **výška** - melodie a harmonie
 - **barva** - hudební barva
 - **síla** - dynamika
- 20. stol. - **všechny zvuky** (hudba konkrétní a elektroakustická) i jejich obraz (hudba grafická)
- **diferenciace a hierarchizace** hudby - styly, žánry, druhy, poddruhy
- hudba - předmět a zdroj:
 - **zábava, estetický** prožitek, **intelektuální** činnost
 - **organizace, institucionalizace**
 - **ekonomický** potenciál = hudební průmysl - součást **kreativních průmyslů**

3. Pojem hudba

Pojem hudba:

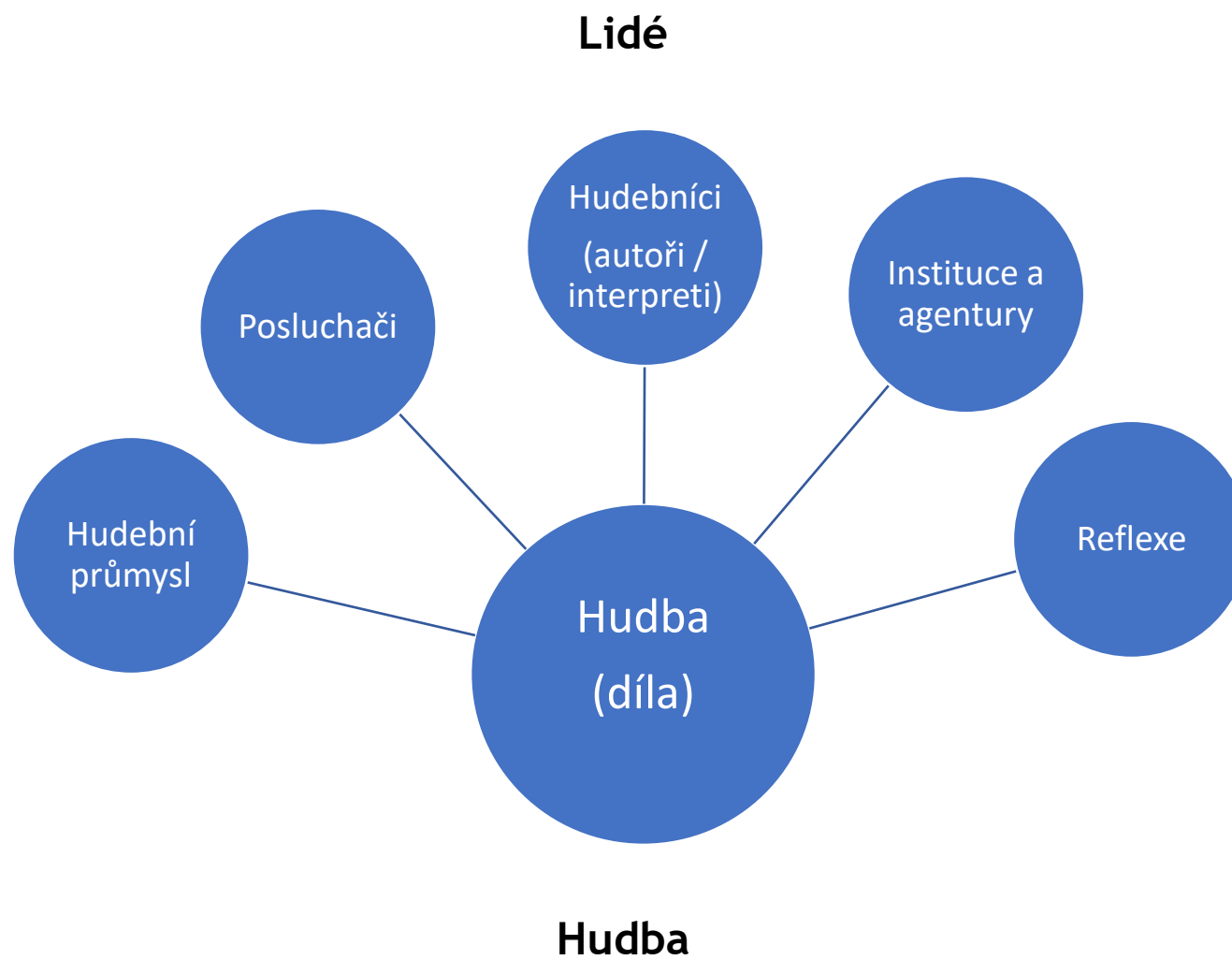
- a) **zvukové (hudební)**, specificky esteticky fungující struktury
 - produkty **evropské kulturní tradice**
 - spjaté s **jinými kulturními prostředími** (geograficky i sociálně)

- b) zvukové objekty **mimolidského** původu, strukturálně podobné hudbě

- c) metaforicky - tónová a rytmická stránka
 - zvukové řeči
 - jiných zvukových sdělovacích systémů (bubnové řeči přírodních národů)
 - speciálních zvukových kreačí (scénický zvuk - viz např. rozhlas, film, apod.)

- d) analogicky a synonymně - určité **estetické kvality** vnímané jinými smysly „harmonie barev“, „symfonie chutí“, „koncert květin“

4. Hudební univerzum - souhrn hudebního života

Hudba = hudební díla

- vlastní **obsah** hudebního života („to, oč tu jde“)
- hudební **oblasti a žánry** = množina skladeb s podobnými znaky
- determinovaná **dobou, společností** a její kulturou
- hudba **znějící** a **psaná** (zaznamenaná - notový zápis, zvukový záznam)

Lidé

1. Hudebníci (profesionálové a amatéři)

- **autoři** (tvůrci)
- **interpreti** (hudba organizovaná a spontánní)
- hudební školství (**pedagogové**, žáci)

2. Posluchači (konzumenti)

- **recepce** hudebního díla - vědomá (cílená, vyhledávaná), podvědomá
- **estetický** zážitek - primární (koncert) / sekundární (jako součást něčeho jiného)

3. Instituce a agentury

- **umělecké soubory** - orchestry, hudebně-scénické soubory, sbory, ansámby
- **místa** („venues“) - koncertní sítě, divadla, scény
- **pořadatelé** = instituce, agentury, tj. **zprostředkovatelé** živé hudební produkce
- **organizátoři** hudebního života = manažeři
- **festivaly** a další speciální koncertní produkce

4. Hudební (kreativní) průmysl

- **nahrávací** společnosti (audiovize), **vydavatelé** nahrávek a tiskovin, distributoři, obchod s **licencemi**
- **audiovizuální média** (rozhlas a televize), tisk
- **internetové služby** a webové portály, **herní** byznys
- výrobci hudebních **nástrojů** a pomůcek
- ostatní odvětví obchodující s hudbou - hudební turistika, prodeje vstupenek

5. Reflexe hudebního univerza

- hudební věda (muzikologie)
- hudební kritika

Jednotlivé oblasti nejsou izolované - existují zde vzájemné konotace

5. Hudba evropského kulturního okruhu

Kořeny vývoje evropské hudby

A. Gregoriánský chorál

- jednohlasý latinský zpěv římskokatolické církve
- papež Řehoř I. Veliký (540?-604) reforma liturgie a posléze liturgického zpěvu

2. Gregoriánský chorál

B. Lidová hudba (folklór)

- spontánní tvorba provázející život nižších vrstev (venkovský a městský lid)

3. Čes. lid.: Zahrajte mi nahoru

C. Hudba vznešených vrstev (šlechta)

- hudební „profesionálové“ - minesengři, trubadúři, truvéři, dvorské kapely

4. Anonym (1146): Chanson

- ✓ vzájemné konotace - **ovlivňování** a prolínání hudby všech tří prostředí
- ✓ vznik různých hudebních druhů a typů

Uplatnění hudby v hudební historii

hudba vstupuje téměř do všech společenských oblastí

- obřady a ceremoniály (církevní - světské)
- práce
- zábava (např. tanec)
- signály (např. vojenské)
- hudební produkce s převažující estetickou funkcí (např. koncerty)
- hudebně-scénické produkce (divadlo, balet, film)
- muzak (hudební kulisa)

Hudební epochy

hudba starověká / středověká (gotická) / renesance / baroko / klasicismus / romantismus / hudba 20. století

Periodizace dějin hudby

- 1) PRAVĚK - asi 40 000 let př.n.l. (nejstarší umělecké památky) do 4. - 3.tis. př.n.l.
- 2) STAROVĚK - asi 4. - 3.tis.l.př.n.l. do 5.stol. n.l.
 - a) východní civilizace - Indie, Čína, Egypt
 - b) Řecko, Řím
- 3) STŘEDOVĚK - od 5. do 15.stol
 - a) gregoriánský chorál
 - b) doba románská - 1000-1200
 - c) gotika - 1150-1400
- 4) NOVOVĚK - od přelomu 15. a 16.stol.
 - a) renesance 15.-16.stol.
 - b) baroko - asi 1580-1750
 - c) klasicismus - asi 1740-1820
 - d) romantismus - asi 1815-1900
 - e) impresionismus - konec 19. a zač.20.stol.
 - f) hudba 20.století

6. Polarizace univerza hudby - hudba artificiální a nonartificiální

A. Tradiční dělení hudby - hudba vážná a populární

Podoby hudby

mnoho různých typů, forem, žánrů, obsazení - např.:

- duchovní x světská
- umělá x lidová
- vysoké x nízké umění
- hudba svébytná x vázaná (Jiránek)
- vokální x instrumentální x vokálně-instrumentální

- hudba **vážná** (světská / duchovní) + hudba **populární** (tradiční / moderní populární hudba)

hudba vážná (klasická, umělecká...)

- písně / sbory / kantáty / oratoria / komorní hudba - sólová hra (klavír), komorní tělesa (kvarteta, sexteta) / symfonická hudba - symfonický orchestr, velké dechové orchestry / jevištní formy - scénická hudba, opera, balet, filmová hudba / taneční hudba / písně / komorní hudba / chrámová hudba / instrumentální formy / opera a další jevištní formy / atd.

tradiční populární hudba:

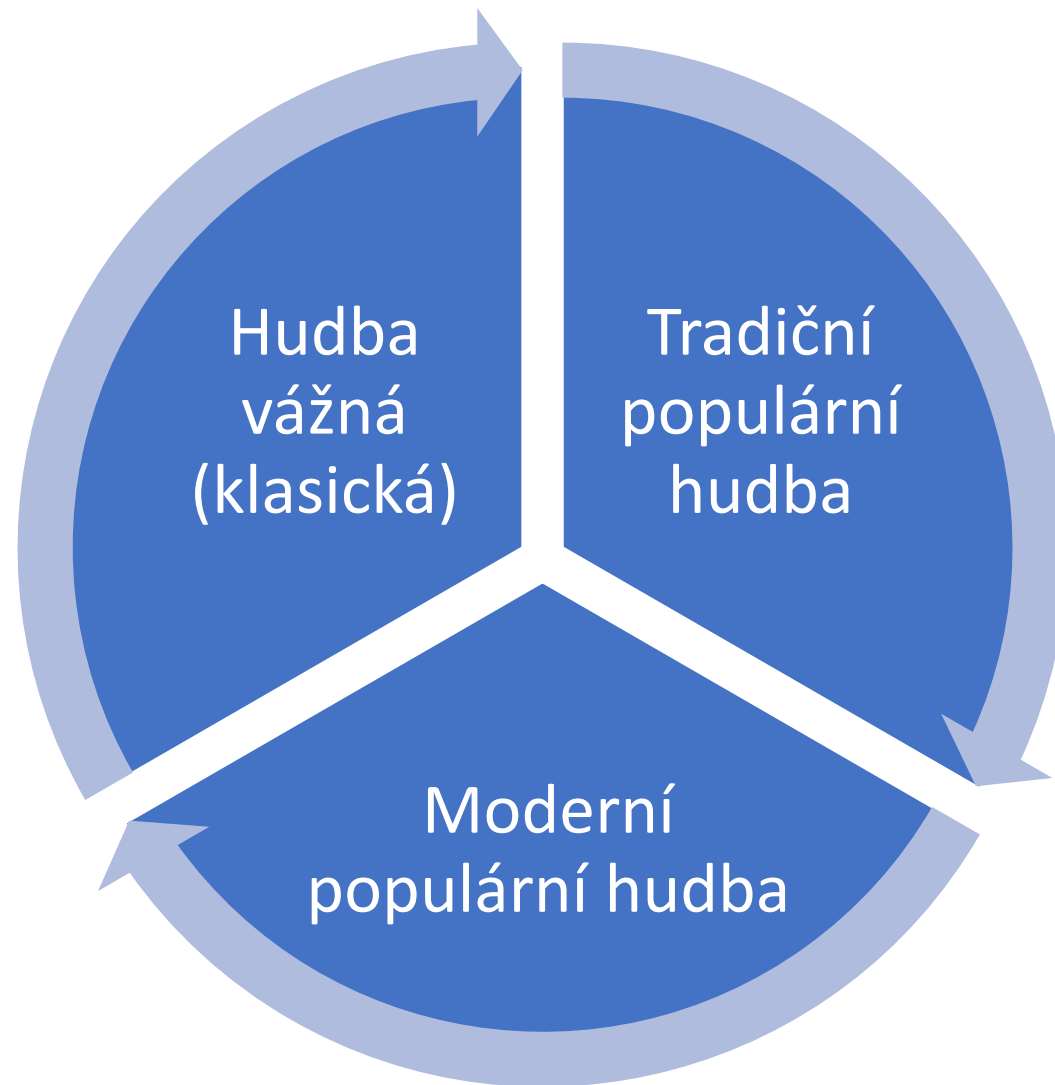
- repertoár dechových hudeb - pochody, sbory, písně, poslechové skladby / tzv. vyšší populár - symfonická hudba / opereta / společenský zpěv - trampská píseň, městský folklor / atd.

Přelom 19. a 20. století - nástup **jazzu**

syntéza tradiční evropské populární hudby a hudby jazzového okruhu (americké provenience)

moderní populární hudba - mnoho různých podob - typů, forem, žánrů, obsazení

- písně (pop-music) - šlágry, evergreeny / taneční hudba / swing / rock-and-roll / big bandy / country / folk - world music / trampská píseň / scénická hudba - muzikály / atd.

Klasická hudba zásadně ovlivnila vývoj populární hudby (zejména středního proudu) - ale i naopak!

Příklady:

- Gilbert Becaud: Et maintenant (bolero: špaň. tanec $\frac{3}{4}$ takt; Bolero Ravel)

5. Maurice Ravel: Bolero
6. Gilbert Bécaud: Et maintenant

- **George Gershwin**: jazz v hudbě (Rapsodie v modrém, Američan v Paříži)
- **Stravinskij**: Příběh vojáka (jazz) x ovlivnil Franka Zappu (In-A-Gadda-Stravinsky)
- muzikálové písně a formy = romantická hudba - (West Side Story - Romeo a Julie)
- běžný repertoár populární hudby
 - postaven na **klasické harmonii** (obohacené o prvky harmonie jazzové)
 - na **klasických písňových formách**

Dnes:

Vzájemné prolínání hudby vážné (klasické) a moderní populární
Stírání hranic - crossovery, filmová hudba, muzikály

B. Polarizace univerza hudby - hudba artificiální a nonartificiální

■ Proč hudbu třídíme na žánry?

Důvody:

přehlednost hudebního univerza (muzikologie, zkoumání, hudební průmysl atd.)

Polarita dvou oblastí

- typická pro **evropskou** hudbu v jejím historickém vývoji
- vzájemné **ovlivňování** - nepochybný **rozvoj** hudebních projevů
- každý hudební projev obsahuje nejen **typické** rysy, které jej vymezují a zařazují do dané kategorie, ale i rysy, které **patří do opačné** skupiny

Koncept hudby artificiální a nonartificiální (I. Poledňák, J. Fukač)

Kritéria („vlastnosti“) určení typu hudebního projevu + protikladné parametry (znaky):

- **Smysl tvorby:**
záměrná tvorba x spontánní hudební projev
autonomní („samostatně jako artefakt“) x heteronomní („hudba jako součást něčeho jiného, v kontextu, nesamostatná“)
- **Originalita, autorství:**
autor známý x neznámý
snaha po originalitě x přizpůsobení se dobové praxi, tj. standardizace
- **Technické prostředky** hudební řeči a jejich použití
melodie, harmonie, rytmus, forma
- **Realizace a interpretace**
(notový) zápis x bez zápisu
závaznost skladatelova zápisu x podíl interpreta (improvizace atd.)

- **Sociální a psychické funkce:**

- **historicky podmíněné:** magická, obřadní, náboženská
 - **fyziologicko-psychologické:** relaxační, terapeutická, estetický a emocionální prožitek, zábava
 - **společensko-produkční a ekonomické:** hudba jako zboží - vyráběné a spotřebované (trh s uměním, ekonomické aspekty), šíře posluchačské základny
-

Představa silových polí, pólů

- nikoliv jasně oddělené skupiny
- „póly“, tj. dvě skupiny ze shodných (úplně nebo částečně) znaků - parametrů, typických pro konkrétní hudební projevy v rámci daných kritérií
- dvě „silová“ („magnetická“) pole - mezi nimi interakce, vazby určitý parametr (znak) typický pro jednu skupinu je do jisté míry obsažen i ve skupině druhé.

KRITÉRIA (VÝBĚR)

Smysl tvorby
Originalita, autorství
Technické prostředky hud. řeči
Realizace / Interpretace
Sociální funkce

PARAMETRY

**ARTIFICIÁLNÍ
HUDBA**

- umělecky originální, „hledající“
- vědomá tvorba uměl. díla
- virtuosita tvorby i interpretace
- historický vývoj hudební řeči
- fixovaný zápis
- záměrná interpretace
- neanonymní autorství
- funguje jako artefakt (teoretické výklady)

- typově standardizovaná tvorba
- zeslabení jedinečnosti díla
- zvýraznění podílu interpretace
- spontaneita tvorby, interpretace i vnímání
- široká společenská základna
- zbožní charakter produkce
- nefixovaný zápis, ústní tradice
- anonymní autorství
- příležitostný artefakt (svázán s prostředím a událostí)

**NONARTIFICIÁLNÍ
HUDBA**

Parametry AH:

- vědomá tvorba uměl. díla
- neanonymní autorství (uvědomění si role autora)
- umělecky originální, hledající
- virtuozita tvorby i interpretace
- fixovaný zápis (v podobě např. notové)
- záměrná a cílená interpretace (např. koncertní prezentace)
- funguje jako artefakt (svázanost s teoretickými výklady)

Parametry NAH:

- spontánní a příležitostná tvorba
- anonymní autorství (nebo zeslabení úlohy) a zvýraznění podílu interpretace
- typově standardizovaný základ tvorby a zeslabení jedinečnosti díla
- tvorba bez znalosti „pravidel“, interpretace bez hlubšího vzdělání
- nefixovaný zápis, ústní tradice
- spontánní interpretace, spontaneita vnímání a spotřeby
- silné a bezprostřední zastoupení sociálních a psychických funkcí
- široká (a zcela konkretizovaná) společenská spotřební základna
- zbožní charakter převážné části produkce
- příležitostný artefakt (svázán s prostředím a událostí)

C. Žánrové a stylové druhy AH a NAH

Žánry a druhy AH:

- instrumentální hudba - symfonická, komorní, sólová
- vokální hudba - písňový repertoár, sborová tvorba
- vokálně-instrumentální hudba - kantáty, oratoria
- hudebně scénická tvorba - opera, balet, opereta

Žánry a druhy NAH:

- **moderní populární hudba** - pop-music, folk, rocková hudba, hudba jazzového okruhu (blues, swing, free jazz), elektronická hudba (techno, house, rave), vokální žánry (hip hop, rap, rhythm and blues), kytarové (heavy metal, punk rock)
- **tradiční populární hudba** - tradiční dechová hudba, folklór, tradiční taneční hudba, spontánní společenský zpěv

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_hudebn%C3%ADch_styl%C5%AF

- Přejechy mezi póly - vzájemné „překlasifikace“, mezižánry - muzikál

II. SOUČASNÁ STRUKTURA HUDEBNÍHO ŽIVOTA A ORGANIZOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍ HUDEBNÍ SCÉNY

1. STRUKTURA PROFESIONÁLNÍ HUDEBNÍ SCÉNY

INTERPRETI

- hudební instituce - orchestry, sbory, hudební divadla
- volní umělci - sólisté, členové ansámbků, komorní tělesa

Zprostředkovatelé

- pořadatelé, umělecké agentury, prodejci

Hudební průmysl (součást tzv. KKP - kreativních a kulturních průmyslů)

- vydavatelé, ochranné agentury, média

Profesní vzdělávání a sociální ochrana

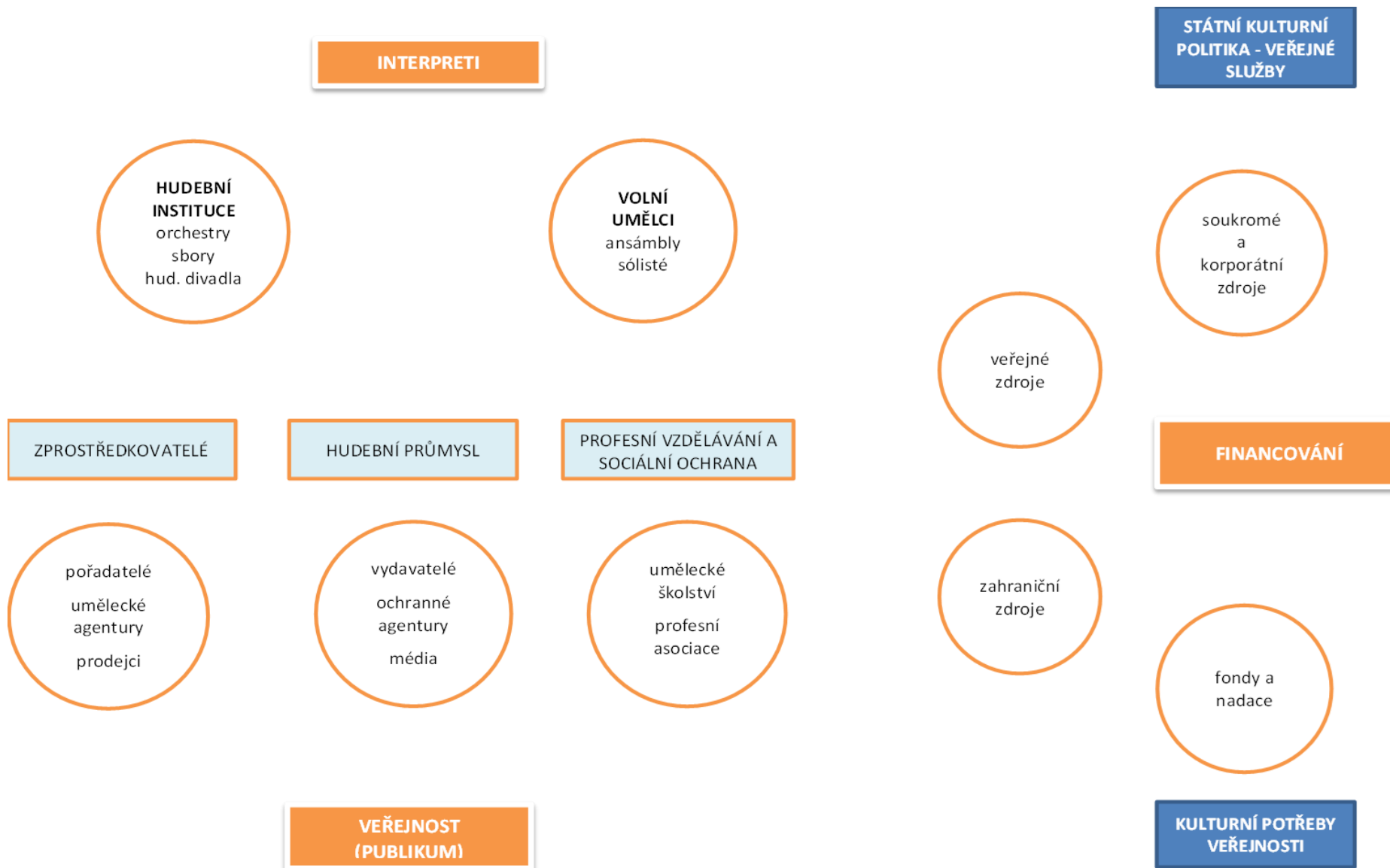
- umělecké školství
- profesní asociace

VEŘEJNOST (PUBLIKUM)

- pravidelní návštěvníci koncertů klasické hudby (odhad 4% populace)
- nepravidelní návštěvníci
- turisté
- veřejnost bez zájmu o klasickou hudbu

FINANCOVÁNÍ

- veřejné zdroje
- zahraniční zdroje
- soukromé a korporátní zdroje
- fondy a nadace

2. TYPY UMĚLECKÝCH TĚLES - ŽIVÉ PRODUKCE V OBLASTI VÁŽNÉ HUDBY

A. Orchester

B. Pěvecký sbor

C. Komorní tělesa

D. Soubory „staré“ hudby (středověk, renesance, baroko, klasicismus, raný romantismus)

- hra na autentické nástroje
- hraní autentickým způsobem

E. Sólisté

- instrumentální
- pěvečtí

F. Hudebně scénická tělesa (divadlo

- opera
 - opereta, muzikál
- balet, moderní tanec

3. CELKOVÝ OBRAZ HUDEBNÍ SCÉNY V ČR

ČR - na profesionální a amatérské scéně **artificiální** hudby cca **2000** nejruznějších hudebních souborů.

Profesionální:

- 17 symfonických orchestrů a komorních filharmonií
- 30 komorních orchestrů
- cca 400 různých komorních sdružení od duet až k nonetům
- cca 30 big bandů a dechových hudeb
- 10 profesionálních sborů (z toho 2 stálé)
- 11 divadel (v nichž působí 13 operních a operetních/muzikálových souborů)

Neprofesionální:

- 20 symfonických orchestrů a komorních filharmonií
- cca 100 komorních orchestrů
- cca 1200 pěveckých ansámbľů
- evidováno cca 100 komorních sdružení
- cca 100 big bandů a dechových hudeb (jistě více)

Aktivní hudební činnost (směřující k veřejnému vystoupení) v souborech provozujících uměleckou hudbu provozuje cca 70 000 občanů, 0,7% celkové populace.

Česká hudební scéna - reprezentativní tělesa

- Česká filharmonie
- Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
- Symfonický orchestr Českého rozhlasu
- Filharmonie Brno
- Janáčkova filharmonie Ostrava
- PKF Prague Philharmonia

- Pražský filharmonický sbor
- Český filharmonický sbor (Brno)

- Collegium 1704
- Musica Bohemica

- Pavel Haas Quartet
- Epoque Quartet
- Dvořákovo klavírní trio
- Smetanovo klavírní trio

Nejznámější světové orchestry

- Berliner Philharmoniker
- Royal Concertgebouw Amsterdam
- Wiener Philharmoniker
- New York Philharmonic Orchestra
- Budapest Festival Orchestra
- Gewandhaus Leipzig
- Bamberger Symphoniker
- BBC Symphony Orchestra
- Orchestre national de France

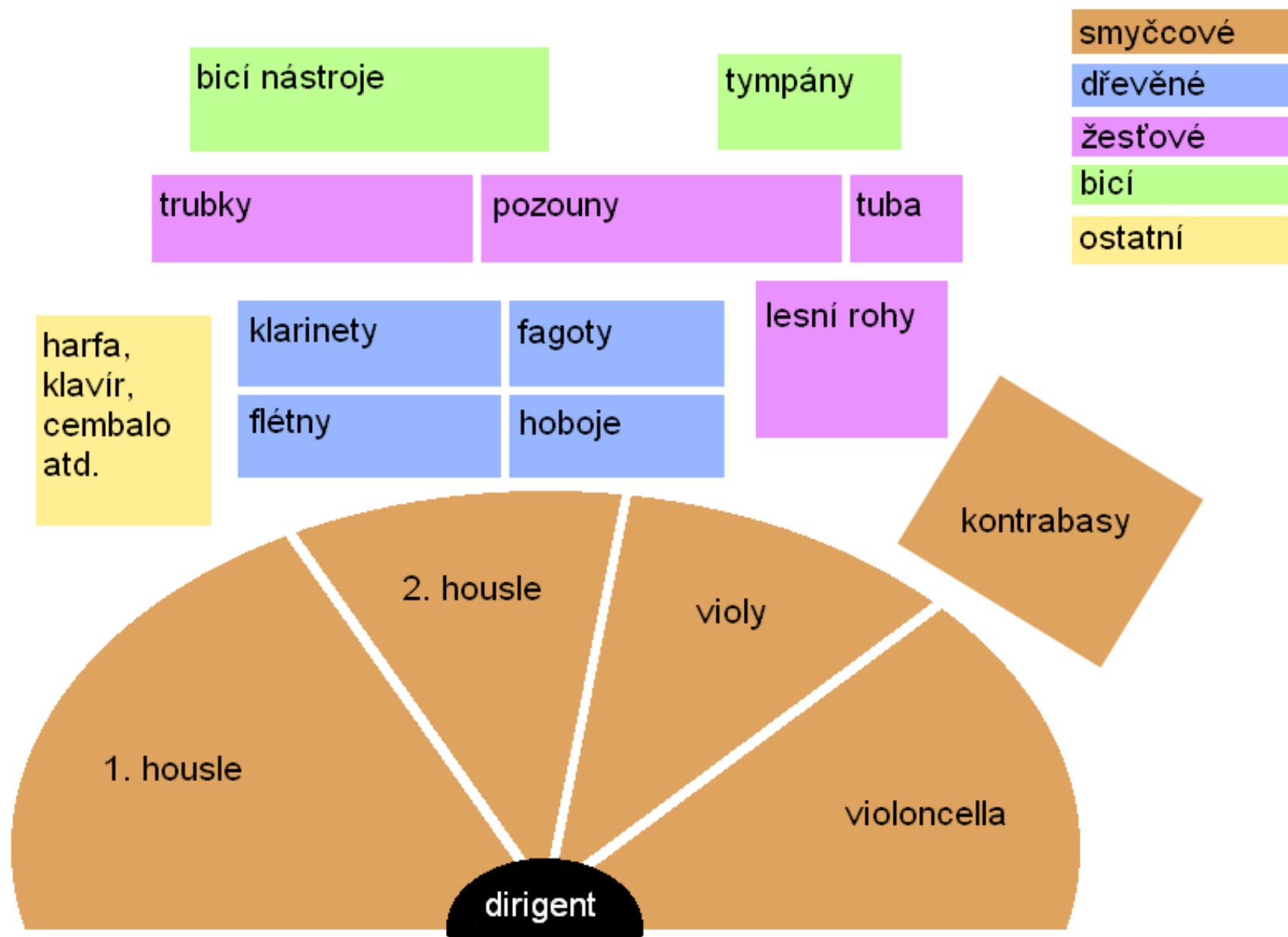
4. SPECIFIKA MANAGEMENTU INSTITUCÍ V OBLASTI KLASICKÉ HUDBY

A. Symfonický orchestr

- orchestr jako kulturní instituce (ústav) - **filharmonie** (z řec. *filos*= přítel, *harmonie*=souzvuk, soulad, souhra)
- současná podoba - přelom 18.-19. stol - „romantický orchestr“
- profesionální organizace činnosti - **institucionální** rámec s pevnou organizační strukturou

typy

- **symfonický orchestr - filharmonie** (od cca 60 hráčů, moderní **velký** symfonický orchestr 90-95 hráčů)
- **komorní filharmonie** (haydnovský nebo klasicistní orchestr, smyčce a dechová harmonie, 30-39 hráčů)
- **malý komorní orchestr** barokního typu (do 20 hráčů - smyčce a dechy)
- **komorní smyčcový orchestr** (cca 12-13 hráčů - 4-3-3-2-1)
- **symfonický dechový orchestr** (cca 50 hráčů)

Obsah činnosti instituce

- **smysl = provozování** symfonické hudby, tj. pořádání koncertů (vlastní, pro externí pořadatele domácí a zahraniční)
- **zřizování** orchestru (umělečtí pracovníci) a organizační složky (management)
- z hlediska hudební kultury: uchovávání a rozvíjení **kulturního bohatství**
- plnění **kulturní služby** veřejnosti
- **péče** o mladou generaci - posluchači a interpreti

Struktura instituce

Běžná organizační struktura v ČR

Administrativní vedení a provoz

- Ředitel
- Manažer
- Ekonomický náměstek (zástupce ředitele)

- Dramaturg
- PR oddělení
- Ekonomické oddělení
- Archiv

Orchestr

- **šéfdirigent / tajemník** orchestru (inspektor) / hráči (**koncertní mistr**, zástupce koncertního mistra, **vedoucí skupiny**, zástupce vedoucího skupiny)
- **Orchestrální kancelář** (technický pracovník-kustod)

- Umělecká rada
- Odborová organizace

Má-li orchestr ve správě budovu:

■ Správa budovy

Zahraniční orchestry

Berliner Philharmoniker

zahájení činnosti - 1882

slavná dirigentská jména - šéfdirigenti:

Hans von Bülow (1887-1892), Arthur Nikisch (1895-1922), Herbert von Karajan (1956-1989), Claudio Abbado (1990-2002), Simon Rattle (2002-2018)

Activity (without Berlin-concerts, tours, recordings, etc)
Digital Concert Hall (live streams, concert archive, films, interviews) - ticket or subscription, various devices (TV, Blue-ray Players, Streaming-Devices)
Educations projects (families, Kindergarten Concerts, Schools, Young talents, Music lovers, Social institutions)

Organisation of the Institution

Executive Board

Dr. Hans-Michael Giesen

Chairman; Legerwall Partnerschaft mbB

Andrea Zietzschmann

Deputy Chairman; General manager of the Foundation Berliner Philharmoniker

Knut Weber

Deputy Chairman; Chairman of the Berliner Philharmoniker

Prof. Dr. Andreas Schlüter

General Secretary of Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Alexander Bader

Chairman of the Berliner Philharmoniker

Dr. Julian Deutz

Chief Financial Officer of Axel Springer SE

Dr. Sabine Bolstorff-Bühler

Bühler Bolstorff Foundation Berlin

Christian Lewandowski

Chairman of the executive board of Gegenbauer Holding SE & Co. KG

Kirill Petrenko

Chief Conductor of the Berliner Philharmoniker and Artistic Director of Philharmonie Berlin

Board of Management

Peter Riegelbauer, Management

Kristiane Lüpkes, Assistant

Julia Siegler, Trainee

Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker e.V.
Herbert-von-Karajan-Str. 1
D-10785 Berlin

New York Philharmonic

First concert: 7.12.1842

Famous Conductors: Gustav Mahler, Arturo Toscanini, Leonard Bernstein

Board

The Philharmonic-Symphony Society of New York, Inc.

Officers and Directors

[Peter W. May](#), Co-Chairman

[Oscar L. Tang](#), Co-Chairman

[Deborah Borda](#), President and CEO

Daisy M. Soros, Secretary

Laura Y. Chang, Vice Chair, Treasurer

Karen T. LeFrak, Vice Chair
Daria L. Wallach, Vice Chair

- Lawrence D. Ackman
- Alec Baldwin
- Dr. Kathryn Beal
- Joshua Bell
- Yefim Bronfman
- Angela Chen
- Arthur Chu
- Toos N. Daruvala
- Lodewijk J.R. de Vink
- Misook Doolittle
- Sarah Jane Gibbons
- Peter Gross
- Paul B. Guenther
- Gurnee F. Hart
- Linda W. Hart
- Ralph Heins
- Sharon Hite
- Ann Johnson

- Peter Jungen
- Christopher Kellen
- Brett Kelly
- Alexander Klabin
- J. Christopher Kojima
- Honey M. Kurtz
- Christian A. Lange
- Tania León
- Ross McKnight
- Harold Mitchell AC
- James L. Nederlander
- Elizabeth A. Newman
- Charles F. Niemeth
- Gary W. Parr
- Itzhak Perlman
- Joel I. Picket
- Susan Rose
- Carol D. Schaefer
- Oscar S. Schafer
- Larry A. Silverstein
- Sylvia Tóth

- Daniil Trifonov
- Maggie Ueng Tsai
- Bobby Tudor
- Sayu Ueno
- Ronald J. Ulrich
- Mary J. Wallach
- Sandra F. Warshawsky
- Shirley Young

Chairmen Emeriti

Oscar S. Schafer, Chairman Emeritus

Gary W. Parr, Chairman Emeritus

Paul B. Guenther, Chairman Emeritus

Directors Emeriti

- Donald M. Blinken
- Dale M. Frehse
- Gunther E. Greiner
- Phyllis J. Mills
- Paula L. Root

- Benjamin M. Rosen
- Joel E. Smilow
- Stephen Stamas

Honorary Members of the Society

Emanuel Ax
Stanley Drucker
Zubin Mehta

Our Staff

Administration

[Deborah Borda](#), *President & CEO*

Bill Thomas, *Executive Director*

Adam W. Cox, *Chief Operating Officer*

Isaac Thompson, *Vice President, Artistic Planning*

Marita Altman, *Vice President, Development*

Adam Crane, *Vice President, External Affairs*

Vince Ford, *Vice President, Digital Strategy & Customer Experience*

Miki Takebe, *Vice President, Operations and Touring*

Lisa Grow, *Vice President, Marketing & Branding*

Artistic Planning

Pamela Walsh, *Artistic Administrator*

Megan Henschel, *Artistic Planning Manager*

Stephanie McGurren, *Artistic Planning Assistant*

Galiya Valerio, *Assistant to the Music Director*

Archives

Gabryel Smith, *Director, Archives and Exhibitions*

Bill Levay, *Digital Archivist*

Sarah Palermo, *Assistant Archivist*

Development

Nathan Urbach, *Director of Development*

Major and Leadership Gifts

Sam Cole, *Director, Leadership Gifts*

Hanna Gyory, *Special Gifts Officer*

Anna Scully, *Major Gifts Officer*

May Van Norman, *Major Gifts Officer*

JT Tindall, *Major Gifts Assistant*

Corporate, Institutional and Planned Giving

Christina Kim, *Director Corporate Sponsorships*

Molly Rabuffo, *Corporate Sponsorship Associate*

Megan R. Whitman, *Director, Institutional Giving*

Kevin O'Hora, *Institutional Giving Officer*

Katelyn Simon, *Institutional Giving Officer*

Christine Mickletz, *Planned Giving Officer*

Erica Weitze, *Campaign Manager*

Antoni Scarano, *Assistant to the VP, Development*

Individual Giving and Membership

Luke Gay, *Director, Individual Giving*

Katherine Delaney, *Manager, Friends Program*

Lindsay Harkins, *Friends Program Associate*

Brian Goetzinger, *Manager, Patron Program*

Jennie Campbell, *Patron Program Associate*

Marissa Marquardt, *Manager, Donor Services*

Lauren Lew, *Donor Services Assistant*

Special Events and Volunteer Services

Marion Cotrone, *Director, Special Events and Volunteer Services*

Siobhan Harloff, *Associate Director, Special Events and Volunteer Services*

Hillary Beson, *Manager, Special Events*

Rose Rutkovsky, *Administrative Assistant, Special Events*

Research and Development Operations

Lisa Caputo, *Director, Prospect Research and Development Operations*

Andrea Grigg, *Associate Director, Development Operations*

Kayla Walker, *Manager, Prospect Research*

Lauren Anderson, *Prospect Researcher*

Amelia Pacht, *Prospect Research Assistant*

Rachel Canter, *Operations Associate*

Executive Office

Susan O'Dell, *Assistant to the President*

Halie Morris, *Administrative Assistant*

External Affairs

Michele Balm, *Director of Special Projects*

Public Relations

Lanore Carr, *External Affairs & Public Relations Coordinator*

Jennifer Luzzo, *Manager, Public Relations*

TJ Sclafani, *Public Relations Assistant*

Publications

Monica Parks, *Director of Publications*

Elana Estrin, *Lead Editor, Promotional Publications*

Edward Lovett, *Digital Publications Editor*

Rebecca Winzenried, *Program and Publications Editor*

Education

Gary A. Padmore, *Director, Education and Community Engagement, The Sue B. Mercy Chair*

Amy Leffert, *Director, Education Productions*

Mandy Decker, *Program Coordinator, Education*

Jon Deak, *Director, Very Young Composers Program*

Jessica Mays, *Manager, Very Young Composers Program*

Orchestral Operations

Audiences and Innovation

Lawrence Rock, *Audio Director*

Mark Travis, *Associate Director, Media Production*

Ian Good, *Assistant, Digital Platforms & Experience*

Robert Lanham, *Director, Digital Platforms & Experience*

Marketing

Charles Buchanan, *Director, Marketing*

Valerie Szepiwdycz, *Assistant Director, Advertising and Promotions*

Chris Tedrick, *Associate Director, Loyalty Marketing*

Rachel Shuey, *Marketing Manager*

Karen Romero, *Marketing Coordinator*

John Sherer, *Email Marketing Associate*

Melissa Gordon, *Coordinator, Loyalty Marketing*

Karl Mayer, *Associate Director, Design Services*

Brendan Rosell, *Project Manager, Design Services*

Mark Ho-Kane, *Production Designer*

Andrew White, *Junior Designer*

Deedee Aguilar, *Group Sales Manager*

Customer Relations

Patrick Deeney, *Director, Customer Relations & Experience*

Grace Curry, *Associate Director, Customer Experience*

Jasmine Bermudez, *Customer Relations Representative*

Katherine Charleton, *Customer Relations Supervisor*

Thomas Decker, *Ticketing System Manager*

Ashley Lara, *Manager, Customer Relations*

Sam Meyer, *Customer Relations Representative*

Aaron Muesing, *Customer Relations Representative*

Christopher Rucci, *Customer Relations Representative*

Marie-Louise Steul, *Customer Relations Supervisor*

Finance

Ashley Pena, *Director of Finance*

Christopher Simpson, *Associate Director, Finance*

Marilyn Nichols, *Finance and Administration Assistant*

Maryam Kimyagarova, *Assistant Controller*

Aleftina Malayeva, *Senior Accountant*

Gordon Samuels, *Assistant Accountant*

Karen Schlicht, *Payroll Manager*

Human Resources

Catherine Williams, *Director of Human Resources*

Information Technology

Elizabeth Lee, *Associate Director, Information Technology*

Yuri Reyes, *Support Analyst*

Diego Lizardi, *Support Analyst*

Matthew Rymkiewicz, *Associate Director of Data Strategy & Business Intelligence*

Michael Sieveking, *Manager, Tessitura*

Operations

Mary Bliden, *Administrative Assistant*

Patrick O'Reilly, *Operations Assistant*

Brendan Timins, *Director, Touring and Operations*

Valerie Whitney, *Manager, Operations and Special Productions*

Phil Gutierrez, *Production Manager*

Orchestra Personnel

DeAnne Eisch, *Orchestra Personnel Manager*

Aileen MacDonald, *Orchestra Personnel Assistant*

For all auditions inquiries, please e-mail auditions@nyphil.org.

Postavení a funkce symfonického orchestru ve společnosti
Provoz a produkce symfonického orchestru jako kulturní služba občanům
Specifika - geografická, společenská,

Zásadní znaky (problémy) provozování

- **početné těleso** - pracovníci: umělci + management + technický personál
 - specifický HR Management
 - vysoké osobní náklady (až 75 % nákladů)
- nároky na **prostor** - zkušební / koncertní
- úzké spektrum **posluchačů** (věkové a vzdělanostní složení)
- dramaturgie a zaměření orchestru - vysoké **pořizovací náklady** na provozovací materiál
- spolupráce s **externími** umělci
- přirozené **personální** obměny tělesa - naráží na problém ochrany zaměstnanců
- specifika **vlastních koncertů a koncertů pro jiné pořadatele**

Resumé: **vysoce nákladný provoz**

Řešení - procesy

- nutnost externích zdrojů - veřejné / korporátní / soukromé
- procento soběstačnosti = $\frac{\textit{náklady celkové}}{\textit{výnosy vlastní}} \times 100$
- kvalita tělesa (žebříčky, slavné orchestry x regionální)
TOP World Orchestras - Gramophone, 2008
<http://shareranks.com/1797,Best-orchestras-in-the-world>
- kvalitní touring management = zahraniční kontakty - agentury, pořadatelé (venues, festivaly)
- význam uměleckého šéfa
- logistika na zájezdech
- proměnný repertoár
- specifický PR - současné metody

Osobnost umělce v AH a jeho specifika

Činnost hudebních institucí - orchestr (typy), hudební divadlo (opera, opereta, muzikál), tanec (balet)

Hudební produkce - činnost manažera

Aktéři v oblasti hudby: tvůrci, konzumenti, instituce

Hudba jako součást kulturních průmyslů

Navrátil, Miloš (2003). Dějiny hudby, Přehled evropských dějin hudby. Olomouc, Votobia. ISBN 89-7220-143-3

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons
Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

