

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Symphonic metamorphoses

Variations on vulnerability: orchestral musicians' employment in times of crisis

Kurzbauer, H.R.

Publication date

2022

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Kurzbauer, H. R. (2022). *Symphonic metamorphoses: Variations on vulnerability: orchestral musicians' employment in times of crisis*. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <https://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

Da Capo: een synopsis

De geest getrouw van de muzikale formuleringen die in een onderzoek naar de werkgelegenheid van orkestmusici worden gehanteerd, maakt deze synopsis wederom gebruik van een muzikale term. *Da capo*²³⁰⁵ is een muzikaal commando dat uitvoerende musici opdraagt een gedeelte van de muziek te herhalen, 'to take it again from the top.' In plaats van de lezer te onderwerpen aan een uitputtende herhaling, wijst dit *da capo* op de hoofdthema's en variaties die zijn geweven door een studie van de kwetsbaarheden van musici binnen een sector die wordt geteisterd door vele onzekerheden op de arbeidsmarkt. Gemotiveerd en versterkt door de zorgen van musici, beweegt het onderzoek zich door twee geselecteerde nationale gebieden die beide bekend staan om hun uitmuntendheid op orkestraal gebied: de Verenigde Staten (V.S.) en Nederland. Orkestmusici die (respectievelijk) in de V.S. en in Nederland gevestigd zijn voeren vrijwel dezelfde taken uit, maar de organisaties die hen in dienst hebben vertrouwen op totaal verschillende ondersteunende middelen.

Door het hele onderzoek heen besteed ik aandacht aan een andere dualiteit: de posities van orkestmusici in loondienst tegenover hun meer kwetsbare collega's, de freelance invalkrachten, die samen met de eerdergenoemde musici optreden. De werkzekerheid en sociale bescherming voor deze freelancers is precair, ongeacht de plaats van tewerkstelling. Hoewel er veel academische aandacht is besteed aan precariteit in een groot aantal sectoren, zijn orkestmusici voor het grootste deel aan de aandacht ontsnapt.

Dit onderzoek hoopt de bestaande kennis te verrijken door kwetsbaarheden te bespreken die worden verergerd door economische en andere vormen van crisis, waaronder de COVID-19 pandemie, en zo bij te dragen aan een beter begrip van een vaak vergeten sector.

Kortom, dit onderzoek probeert discussies uit te lokken en te inspireren tot het zoeken naar oplossingen.

Het onderzoek is onderverdeeld in vijf delen (Background to orchestral journeys; Symphonic Variations: orchestral employment and the law; Symphonic Variations: the original gig workers; Dissonance: Discrimination in the orchestra and Closing chords). De delen zijn verder onderverdeeld in *movements*, die essentiële informatie

²³⁰⁵ Letterlijk 'het hoofd' in de Italiaanse taal.

verschaffen en *intermezzi*, die aanvullende informatie bieden. De analyse van relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU (HvJ) en de Hoge Raad der Nederlanden (HR), en jurisprudentie van het Hoogerechtshof van de Verenigde Staten (SCOTUS) en de National Labor Relations Board (NLRB) weerspiegelen de impact van rechterlijke besluitvorming op de orkestwerkvloer in de *movements* en *intermezzi* die de ruggengraat van het onderzoek vormen.

De fundamentele vraag hoe werknemers worden onderscheiden van zelfstandigen in de sector krijgt overal een prominente plaats. De stemmen van musici die juridische stappen hebben ondernomen werpen nieuw licht op spanningen en tegenstrijdigheden die de interpretatie en uitvoering van rechterlijke uitspraken vertroebelen. Bemoedigende berichten zijn te vinden in verslagen van individuele muzikanten die op het gebied van werkgelegenheid succes hebben geboekt en in het positieve vertrouwen dat wordt gesteld in een nieuwe variant op alt-labor, waarvan het Platform voor Freelance Musici (PvFM) in Nederland een voorbeeld is.

From the top

Een inleidende **Prelude** contextualiseert het onderwerp door een focus te leggen op orkestmusici en hun kwetsbaarheden. Dit leidt tot **Theme and variations** waarin de methodologie en het innovatieve gebruik van interviewmateriaal worden toegelicht. Een kort *intermezzo* geeft een overzicht van bronnen en wijst op lacunes in de bestaande literatuur over orkestmusici. **Deel I: Background to orchestral journeys** opent met substantiële **Frequently asked questions (FAQs)** om niet-musici achter de schermen mee te nemen en antwoorden te geven op essentiële vragen die van belang zijn voor een goed begrip van de orkestwereld, de hoofdrolspelers daarin en de modus operandi. Verschillende recente voorbeelden van dissonantie in de vorm van stakingen en uitsluitingen sluiten de **FAQs** af en zetten de toon voor het daaropvolgende *intermezzo: of competitions, horse races and orchestral auditions* dat de overgangsrutuelen beschrijft die bepalend zijn voor een succesvolle toetreding tot een orkest. **Haydn rewrites history** plaatst de kwetsbaarheid van orkestmusici in een historische context en het slotstuk van **Deel I, Follow the money**, neemt de kwetsbaarheid van musici onder de loep door een cultureel-economische lens.

Deel II: Symphonic variations: orchestral employment and the law behandelt de kwetsbaarheden van musici door een juridische lens. Het opent met een exposé over de ontmanteling van een Nederlands toporkest. De focus op beleid en wetgeving, en de

integratie van de zeer belangrijke ervaringsinput van de hoofdrolspelers, is bedoeld om de complexiteit van het reorganiseren van culturele entiteiten en de kwetsbaarheden die het proces doordringen te tonen. Het tweede deel binnen **Deel II, En route to the FNV case**²³⁰⁶ onderzoekt rechtspraak over schijnzelfstandigheid die cruciaal is voor een centraal stuk jurisprudentie, dat arbeidsactivisten en wetgevers in Europa en daarbuiten heeft beïnvloed.

De paar *movements* binnen **Deel III: Symphonic variations: the original gig workers** richten zich op de zwakste, de meest kwetsbare orkestmusici - freelance invallers. De kloof tussen de verwachtingen van orkestmusici en de uitkomsten van rechtszaken wordt onderzocht aan de hand van analyses van relevante jurisprudentie uit de twee geselecteerde landen. **A long and winding road** concentreert zich op rechtszaken ondernomen door freelance invallers en hun pogingen om werkgerelateerde ongelijkheden recht te zetten. **Back in the USA** beschouwt een aanzienlijk aantal zaken van Amerikaanse rechtbanken en de National Labor Relations Board (NLRB) om procedurele obstakels weer te geven die discriminatiezaken van orkestmusici hebben gefrustreerd.

Deel IV: Dissonance: discrimination in the orchestra beweegt zich op een ander kwetsbaar terrein ten aanzien van de werkervaringen van orkestmusici. Vooroordelen op grond van geslacht en ras treden op de voorgrond in orkestrale iteraties. Een *intermezzo* is gewijd aan de #metoo-zorgen die de orkestwerkplek beïnvloeden. Het slotdeel, **Greener Pastures**, gaat in op leeftijdsgerelateerde kwetsbaarheden, waarbij psychofysische druk en voorbeelden van rechtszaken met betrekking tot leeftijdsvooroordelen aan het licht komen.

Met het oog op de toegenomen onzekerheid in de orkestsector als gevolg van de COVID-19-pandemie, zet **Closing chords: the curtain falls?** vraagtekens bij de orkestrale levensvatbaarheid in haar donkerste uren en het **Coda: Quo Vadis?** wijst op het potentieel voor bestendigheid en opleving in een sector waar muziek de levensader is.

²³⁰⁶ *FNV Kunsten Informatie en Media v. Staat der Nederlanden* (FNV KIEM) C-413/134 december 2014.

Da Capo: A Synopsis

True to the spirit of the musical formulations articulated throughout an enquiry into orchestral musicians' employment, the synopsis embraces a musical term. *Da capo*²³⁰⁷ is a musical command instructing performing musicians to repeat a section of music, to 'take it again from the top.' Rather than subject the reader to exhaustive reiteration, this *da capo* points to the principal themes and variations woven through a study of vulnerabilities within a sector fraught by labor market insecurity. Motivated and augmented by musicians' articulated concerns, *Symphonic Metamorphoses* moves through two selected national terrains renowned for orchestral excellence: the Netherlands and the United States. Although Dutch and U.S.-based orchestral musicians perform virtually the same tasks, the organizations that employ them rely on totally different means of support. Throughout the enquiry, I pay attention to another duality: the fully employed orchestral musicians' status juxtaposed to their more vulnerable colleagues, freelance substitute musicians.

The fundamental question of how employees are differentiated from the self-employed in the sector is given pride of place throughout. Access to job security and social protection for freelancers is precarious regardless of employment location. While a great deal of academic awareness has been paid to precarity in a multiplicity of sectors, orchestral musicians have for the most part escaped such attention. This enquiry hopes to augment existing research by discussing vulnerabilities exacerbated by economic and other forms of crisis including the COVID-19 pandemic to contribute to an understanding of an oft-forgotten sector. Drawing on original source materials and extensive interviews, *Symphonic Metamorphoses* intends to provoke discussion and to enlarge the frame of reference for further research. Furthermore, hopes run high to encourage the search for solutions to the multiplicity of problems faced by cultural institutions and their employees.

The research is divided into five parts, (Background to Orchestral Journeys; Symphonic Variations: Orchestral employment and the law; Symphonic Variations: the original gig workers; Dissonance: discrimination in the orchestra, and Closing Chords) further subdivided into *movements*, which impart essential information and *intermezzi*, which supply ancillary information. Analysis of relevant jurisprudence from the EU Court of Justice (ECJ) and the Dutch Supreme Court (Hoge Raad (HR) as well as case law from

²³⁰⁷ Literally in Italian, 'the head.' In music, da capo denotes 'return to the beginning and repeat the entire section as indicated by the composer.'

the Supreme Court of the United States (SCOTUS) and the National Labor Relations Board (NLRB) reflect the impact of judicial decision-making on the orchestral work floor in the two countries selected for analysis.

The voices of musicians who took part in legal actions shed new light on tensions and contradictions that cloud the interpretation and implementation of judicial holdings. Notes of encouragement can be found in accounts of employment-related victories on the part of individual musicians, and the positive reliance on a new variation on alt-labor exemplified by the *Platform voor Freelance Musici* (PvFM) in the Netherlands.

From the top

An introductory **Prelude** contextualizes the subject by placing a focus on orchestral musicians and their vulnerabilities leading to **Theme and Variations** in which methodology and the innovative use of interview materials is explained. A short *intermezzo: the literature passes review* references sources and points to lacunae in the existing literature on orchestral musicians.

Part I: Background to orchestral journeys opens with substantial **Frequently Asked Questions (FAQs)** to take non-musicians backstage and provide answers to essential questions instrumental to an understanding of the orchestral world, its main players, and modus operandi. Several recent examples of dissonance in the form of strikes and lockouts close the **FAQs** to set the stage for the subsequent *intermezzo: of competitions, horse races and auditions*, which describes rites of passage, the auditions that determine successful entry into an orchestra.

Haydn rewrites history places orchestral musicians' vulnerability in a historical context. The closing *movement* in **Part I, Follow the money** scrutinizes orchestral vulnerabilities through a cultural-economic lens.

Part II: Symphonic variations: orchestral employment and the law addresses musician vulnerabilities through a legal lens. It opens with an exposé centered on the dismantlement of a premier Dutch orchestra. The focus on policy and legislation, and the inclusion of all-important experiential input of main players is intended to reveal the complexities in reorganizing cultural entities, and the vulnerabilities that permeate the process. The second movement within **Part II: En route to the FNV case**²³⁰⁸ examines the case law on false self-employed status crucial to a central piece

²³⁰⁸ European Court of Justice (ECJ) C-413/13, *FNV Kunsten Informatie en Media v. Staat der Nederlanden* (FNV KIEM) 4 December 2014.

of musician-related jurisprudence, which has influenced labor activists and legislators in Europe and beyond.

The pair of movements within **Part III: Symphonic variations: the original gig workers** focus on the weakest, the most vulnerable orchestral musicians – freelance substitute players. The disconnect between the expectations of orchestral musicians as opposed to the outcomes of litigation is investigated through analyses of relevant case law from the two selected countries. **A long and winding road** centers on litigation undertaken by freelance substitutes and their attempts to rectify employment-related inequalities. **Back in the USA** considers a substantial number of cases from U.S. courts and the National Labor Relations Board (NLRB) to reveal procedural bars that have frustrated orchestral musicians' attempts to litigate discrimination cases.

Part IV: Dissonance: discrimination in the orchestra moves into another sphere of vulnerability that constrains the employment experiences of orchestral musicians. Gender and racial bias come to the fore in orchestral iterations. An *intermezzo* is devoted to #metoo concerns impacting the orchestral workplace. The closing 'dissonant' *movement*, **Greener Pastures** considers age-related vulnerabilities exposing psycho-physical pressures and examples of litigation with regard to age bias.

In view of increased precarity in the orchestral sector as a result of the COVID-19 pandemic, **Closing chords: The curtain falls?** describes orchestral viability in its darkest hours. The **Coda: Quo Vadis?** points to the potential for perpetuation and revival in a sector where music is lifeblood.