

Творческие Мастерские МолОта

Высшие курсы композиции МолОта — проект семинаров творческих Мастерских

Автор и руководитель проекта — композитор, секретарь Союза композиторов Ярослав Судзиловский

Общая цель проекта:

Повышение профессионального уровня молодых композиторов и музыковедов.

Задачи:

- 1) оказать максимальное содействие творческому формированию и раскрытию личности молодых композиторов;
- 2) восполнить пробелы в знаниях и технологии композиторского ремесла, если таковые имеются;
- 3) максимально содействовать решению насущных вопросов и проблем, с которыми сталкивается на сегодняшний день молодой композитор;
- 4) обеспечить связь поколений композиторов через творческие мастерские (семинары), содействовать обмену опытом, обогатить внутренний мир и поиск собственного концептуального авторского базиса молодого автора путем общения с мэтрами композиторского искусства
- 5) выработать и апробировать авторские программы и проекты, которые в случае их удачной реализации могут быть предложены в качестве творческих дисциплин в ведущие вузы страны.
- 6) сформировать единую российскую композиторскую школу.
- 7) восстановить разрушенные творческие связи и контакты между композиторскими школами различных республик бывшего СССР, а также стран Восточной и Западной Европы. В перспективе — установить творческие контакты между композиторскими школами РФ и других континентов (США, Канада, Австралия, Бразилия и пр.).

В процессе работы целесообразным было бы приглашение на участие в данных курсах мастеров-исполнителей, дирижеров симфонического оркестра и хоров для обмена практическим опытом с молодыми авторами и работы над создаваемым ими произведениями, а также ведущих философов и исследователей современного искусства.

Федеральная значимость проекта

Проект решает несколько важнейших задач федерального значения:

- 1) выстраивает единое культурное многонациональное пространство среди российской композиторской молодежи на всей территории РФ
- 2) восстанавливает связи с республиками бывшего СССР на новых уровнях и базовых принципах, выстраивает новую межнациональную интеграцию среди поколения XXI века.
- 3) оформляет единую российскую композиторскую школу как своеобразный бренд, который возможно через несколько лет представить на международной арене
- 4) дает возможность каждому молодому композитору и музыковеду быть услышанным и создает базовые принципы для возможности творческой реализации самостоятельной точки зрения молодого специалиста (произведение искусства, авторский проект, программы, предложения по развитию музыкального искусства)

Описание проекта

Творческие мастерские МолОта (семинары) управляются семинарской комиссией, в составе: руководство МолОта СК РФ (председатели по композиторскому и музыковедческому направлениям, члены правления МолОта), мастера творческих мастерских, приглашенные

члены секретариата СК и Правления Молота, приглашенные мастера, представляющие авторские программы.

Состав семинарской комиссии определяется за две недели до начала рассмотрения заявок.

К участию в семинаре может быть допущен каждый молодой композитор России и стран СНГ, подавший заявку. Участники семинара отбираются семинарской комиссией.

Максимальное количество участников — 30 человек. Минимальное — 15 человек на каждую часть семинара.

Участники семинаров делятся внутри между собой на категории «А» и категории «Б».

Участники категории «А» — это молодые дипломированные специалисты, выпускники вузов, аспиранты, председатели региональных отделений МолОта СК РФ, молодые члены СК — уже пишущие авторы, которые приезжают за повышением квалификации на семинары, общением с мастером и выработки творческой профессиональной концепции и позиции, а также обмена опытом, знаниями, мнениями и пр.

Участники категории «Б» — это студенты, которые приезжают на семинар для прямых занятий и повышения знаний, уровня профессионализма и детального общения и работы с мастером.

Для этих разных категорий утверждаются разные образовательные программы и циклы.

Семинары творческих мастерских проходят в два этапа: осенью и весной каждого сезона.

При этом осенью проводится семинар для участников категории «А», весной для участников категории «Б».

Каждая часть семинара (и для «А» и для «Б») идет от 15 до 20 дней.

За это время семинаристы проходят с мастерами спецкурсы по композиции, оркестровке и прочим дисциплинам, а также создают небольшое произведение (у композиторов) или выполняют научную/журналистскую работу (у музыковедов), которые по окончании работы семинара представляются широкой аудитории (финальный концерт, конференция музыковедов, публикация сборника материалов).

На каждый семинар комиссией приглашаются мастера — известные композиторы, которые будут заниматься со студентами по своим авторским программам.

Структурно семинар делится на секции (творческие мастерские) по стилистическим и жанровым направлениям. Минимум — 10 мастерских: оркестрового письма, фундаментальной композиции, музыкальной философии, камерной музыки, оперного искусства, киномузыки и массовых жанров и пр.

По окончании прохождения курса участникам выдается сертификат (удостоверение) о прохождении Высших курсов композиции с подписями ведущих мастеров и членов семинарской комиссии.

По итогам семинара проводится финальный концерт или мини-фестиваль, на котором будут исполнены созданные молодыми авторами произведения, четыре из которых в качестве премии могут быть отмечены денежными премиями или же рекомендованы на международные фестивали. В концерте принимают участие музыковеды-семинаристы в качестве конферансье.

Наряду с концертом отчетным мероприятием музыковедов становится научная конференция в последний день работы мероприятия, на которой будут обсуждены материалы для будущей публикации в сборнике по итогам семинара.

Управление семинаром

В управление семинара входят: 2 куратора (композитор и музыковед). Их задачи — стратегии развития семинара, укомплектование и определение направленности программ семинара, отбор кадров, утверждение программы работы семинара, а также решение организационно-технических вопросов (рассылка писем и приглашений, сбор заявок и пр). Также в управление входят руководители секций, которых приглашает семинарская комиссия. Они образуют семинарский Совет — коллегиальный орган, который, после

утверждения составов участников и мастеров семинарской комиссией ведет в дальнейшем все практические дела по подготовке мероприятия и его проведения.

Кураторы Семинара — руководители МолОта Ярослав Судзиловский и Ярослав Тимофеев.

Структура семинара предполагает деление на секции по стилистическим направлениям композиции.

Секции ведутся приглашенными Мастерами, которые самостоятельно разрабатывают концепцию и программу своего курса.

Каждый приглашенный мастер читает курс и ведет занятия не более семи дней.

В зависимости от принимаемой программы, определяется точное количество мастеров.

Оптимальный вариант: 1 неделю ведут курс 2 разных мастера композиции + 1 мастер музыковедения, 2 неделю — аналогично 3 других приглашенных.

Раз в 2 дня на месте кураторы и мастера секций проводят рабочие встречи для обсуждения практических вопросов и обмена мнениями. По ходу принимаются необходимые решения для улучшения работы.

В 16-й день проводится творческий отчет за проделанную работу.

Он может быть в форме открытого концерта или сдачи материалов в печать (партитуры, статьи и пр).

Мастера приглашаются группами на 1 неделю.

Семинарист вправе самостоятельно решать, к кому из мастеров ходить на индивидуальную композицию, о чем должен сообщить заблаговременно, как только получит приглашение на семинар.

Структура работы

За 15 дней молодым композитором должны быть созданы музыкальные произведения для заданного инструментального (вокального) состава. Состав определяется вместе с темой семинара на заседании семинарской комиссии совместно комиссией и художественным советом МолОта. Желательно, чтобы состав каждый год был различным. Это может быть хор, ансамбль, вокальный ансамбль, струнный квартет, нетрадиционный состав и пр.

Состав дается вместе с темой участнику по получению им приглашения.

Работа на семинаре строится циклами по 3 дня, при условии посещения семинаристами индивидуальных занятий не реже чем 1 раз в 2 дня.

1 день: лекции, встречи, мастер-классы

2 день: практика с мастером

3 день: день самостоятельной работы.

Точное расписание семинарских занятий каждый раз предоставляется дополнительно.

Семинарские мероприятия могут быть незначительно переформатированы в соответствии с реалиями сроков проведения или иными объективными факторами, при сохранении общей концепции.

Решением Правления МолОта могут быть внесены дальнейшие изменения/дополнения в данный документ при обязательном протоколировании.