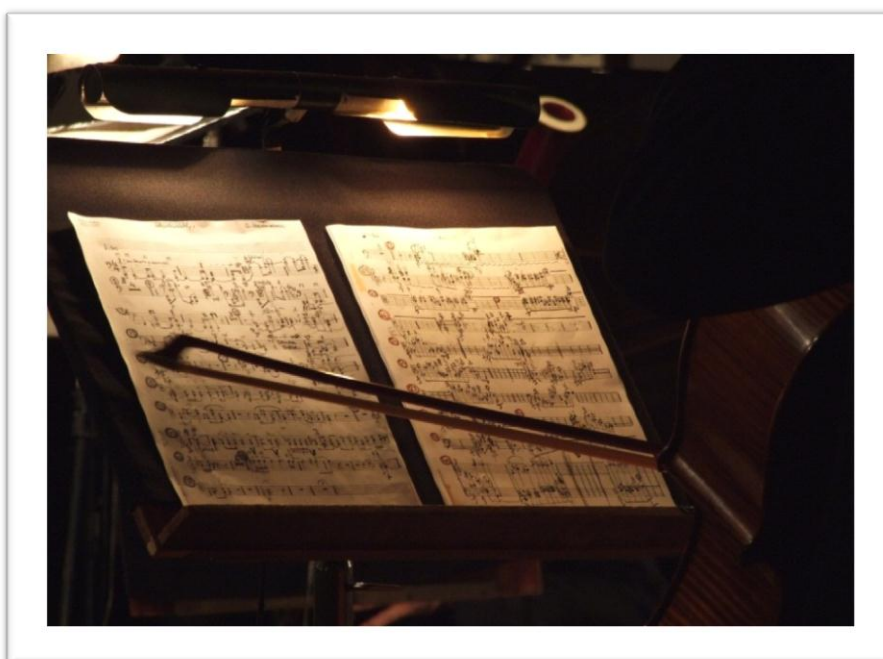

KOMPOZYTOR - REZYDENT

WPROWADZENIE DO PROGRAMU

Wprowadzenie do programu

- **Wstęp**

Niniejszy dokument pełni funkcję skrótowego przewodnika po programie „Kompozytor-rezydent”, ale może posłużyć także jako zestaw podstawowych zasad regulujących współpracę twórców i wykonawców. Nie opisuje, jak skomponować utwór lub w jakim stylu powinna zostać stworzona kompozycja, ale podaje kilka podstawowych odpowiedzi natury czysto organizacyjnej. Akt kreacji utworu jest zawsze zjawiskiem indywidualnym. Podobnie jak interpretacja nowego utworu, dająca możliwość zaproponowania czegoś całkowicie nowego i niepowtarzalnego.

- **Jak się odnaleźć**

Zamówienia twórcze od zawsze są motorem wszelkiej sztuki. W dzisiejszych czasach artyści wykonawcy coraz częściej dają impuls do powstawania nowych dzieł. Inicjatywa artystycznej współpracy może jednak i powinna wychodzić z obu stron. Jak w każdym owocnym i kreatywnym związku musi zaistnieć także swoista „alchemia”, która sprawi, że całość stanie się czymś więcej niż sumą jej części.

Elitarność środowiska muzycznego sprawia, że drogi twórców i artystów wykonawców nieustannie i często od najmłodszych lat się krzyżują. Dodatkowe możliwości stwarza dziś także Internet, ułatwiający dostęp do informacji i skracający formy kontaktu. Kiedy rozpoczyna się poszukiwania partnera artystycznego, warto postawić sobie jednak pewne pytania. Czy wykonawca szuka kompozytora o określonym wizerunku stylistycznym i estetycznym? Już znanego czy może jeszcze nie odkrytego? Czy kompozytor szuka sprawdzonych wykonawców czy może interesują go działania eksperymentalne.

- **Jak znaleźć kompozytora**

W Polsce największą organizacją zrzeszającą twórców jest Związek Kompozytorów Polskich (www.zkp.org.pl). W jego ramach działa Koło Młodych Kompozytorów. Na stronie internetowej Polskiego Centrum Informacji Muzycznej (www.polmic.pl) znaleźć można sylwetki kompozytorów i spisy ich twórczości. Młodzi twórcy często posiadają już własne strony internetowe, które dostarczają pełną informację na temat ich twórczości. Organizowane są także konkursy kompozytorskie dla młodych twórców (na przykład im. Tadeusza Bairda, Artura Malawskiego, Tadeusza Ochlewskiego), które pozwalają śledzić pojawiające się nowe twarze i przyszłe talenty. Ponadto corocznie polskie akademie muzyczne opuszcza kilku świeżo upieczonych kompozytorów, których utwory pojawiają się w programach festiwali muzyki współczesnej (np. Warszawskiej Jesieni, Festiwalu Prawykonań w Katowicach).

- **Jak nawiązać kontakt z wykonawcą**

W Polsce stałą działalność artystyczną prowadzi ponad 40 orkiestr od filharmonii poprzez zespoły radiowe, orkiestry kameralne i smyczkowe po orkiestry młodzieżowe. Każdy z tych zespołów może być potencjalnym partnerem w projekcie zamówień kompozytorskich. Listę orkiestr można uzyskać na stronach Polskiego Centrum Informacji Muzycznej, a szczegółowe informacje o historii, osiągnięciach i potencjale wykonawczym można znaleźć na stronach internetowych instytucji. Rozmowę na temat rezydencji najlepiej przeprowadzić osobiście z Dyrektorem Artystycznym lub Pierwszym Dyrygentem. Warto wcześniej wysłać kilka wybranych kompozycji w formie partytur i nagrań.

- **Generalne zasady programu**

Program „Kompozytor-rezydent” adresowany jest do kompozytorów młodszych oraz do zawodowo działających zespołów orkiestrowych. Istotą programu jest prezentacja w ciągu jednego sezonu artystycznego przynajmniej trzech utworów kompozytora-rezydenta w tym obligatoryjne zamówienie i prawykonanie nowego utworu. Oczywiście prezentowanych utworów może być więcej, a dodatkowe sposoby współpracy mogą przybierać różne formy (np. spotkań z publicznością, warsztatów, kontaktów z mediami). Należy pamiętać także o tym, że w ramach rezydencji wykonywać można nie tylko utwory orkiestrowe, ale także solowe, kameralne czy chóralskie na organizowanych lub firmowanych przez zespół festiwalach czy cyklach koncertowych. Chodzi bowiem o jak najlepsze przybliżenie publiczności sylwetki kompozytora.

- **Podstawowe zasady współpracy**

Współpraca artystyczna wymaga szczegółowego planowania, jasno sprecyzowanych oczekiwań i dobrej komunikacji. Obie strony muszą jasno określić zasady współpracy, a później respektować realizację zawartego pomiędzy sobą porozumienia oraz kwestie ochrony praw autorskich, wykonawczych, wydawniczych i producenckich. Zgłoszenie do udziału w programie składają łącznie kompozytor i zespół. Po pozytywnym wyniku rozstrzygnięcia konkursu stroną umowy dla Instytutu Muzyki i Tańca jest wyłącznie instytucja organizująca rezydencję. Natomiast uzgodnienia między kompozytorem a instytucją powinny zostać zawarte w formie pisemnej umowy i zawierać szereg ustaleń dotyczących m.in. wysokości honorarium za stworzenie utworu, harmonogram realizacji etapów współpracy (dostarczenia partytury, dostarczenia materiałów wykonawczych lub taśmy, terminarza prób, terminów koncertów z utworami kompozytora-rezydenta), zabezpieczenia stron w przypadku niewypełnienia wzajemnych zobowiązań oraz informacji dotyczących samego zamawianego dzieła (m. in. czasu trwania, obsady wykonawczej, proponowanych solistów). Zgodnie z regulaminem programu instytucja składająca zamówienie nie może uzależniać zawarcia umowy z kompozytorem od przekazania na jej rzecz jakichkolwiek autorskich praw majątkowych, może jednak oczekiwać okresu wyłączności na wykonywanie utworu maksymalnie na 3 lata.

- **Ochrona praw autorskich**

Ta ważna, a wciąż słabo obecna w naszej świadomości kwestia zobowiązuje obie strony programu do poszanowania wzajemnych praw (Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r.) Kompozytor powinien pamiętać na przykład o tym, że jeśli zamierza stworzyć utwór wokalny-instrumentalny i planuje skorzystać z poezji lub fragmentów tekstów, które w myśl obowiązującego prawa podlegają ochronie, musi uzyskać zgodę oryginalnego autora tekstu na wykorzystanie słów w utworze muzycznym (podkreślając także chęć użycia jedynie fragmentów) lub nawet tłumacza, jeśli planuje użycie obcojęzycznego tekstu. Podobnie sprawa ma się z wykorzystaniem w utworze obszernego fragmentu innej kompozycji, wykraczającego poza cytaty czy inspirację, nie wspominając już o opracowaniu całej kompozycji innego twórcy (np. w formie orkiestracji). Natomiast sama nowa kompozycja staje się automatycznie chroniona z mocy prawa, jeśli nastąpiło jej jakiegokolwiek utrwalenie choćby w jednym egzemplarzu rękopisu czy wydruku bez konieczności jakiegokolwiek rejestracji czy wydania. Osobiste prawa autorskie, takie jak autorstwo czy integralność dzieła są niezbywalne. Majątkowe prawa autorskie mogą być przedmiotem obrotu (np. udzielania licencji, wydania, nagrania, użycia w filmie).

Zespół zamawiający utwór lub wykonujący dzieła kompozytora-rezydenta powinien pamiętać, że wszelkie ingerencje w utwór (np. sugestie skrócenia, zmiany w instrumentacji) wymagają zgody twórcy. Ponadto należy pamiętać, że z samego faktu zamówienia kompozycji, nawet jeśli była zawarta stosowna umowa, nie wynika przejście żadnych majątkowych praw autorskich na zamawiającego. Jeśli nawet kompozytor w celu odbycia rezydencji dostarczył oryginalny rękopis kompozycji, pozostaje on nadal własnością autora. Jeśli zespół przygotował na własny koszt materiał wykonawczy lub taśmę, to jest on tylko posiadaczem konkretnego nośnika, a nie jakichkolwiek praw do utworu. Jeśli zaś utwór został wydany, zespół powinien zwrócić się do wydawcy w celu pozyskania nut.

Główną organizacją chroniącą prawa autorskie w Polsce jest Stowarzyszenie Autorów Zaiaks, ale kompozytor nie musi być jego członkiem, aby korzystać z tej ochrony. Twórcy oprócz honorarium za stworzenie dzieła przysługuje prawo do tantiem autorskich z tytułu wykonywania dzieła i wykorzystywania go na każdym polu eksploatacji. Od każdego wykonanego dzieła instytucja reprezentująca wykonawców automatycznie odprowadza opłatę do ZAIKS-u, który przekazuje tantiemy twórcy. Sposób licencjonowania utworów regulują szczegółowe przepisy, ustalone wzory umów i tabele stawek wynagrodzeń autorskich, które dostępne na stronie ZAIKS (www.zaiaks.org.pl)

- **Wykonawcy, nuty, taśma, itd.**

Kompozytor może zasugerować udział w rezydencji polecanych przez siebie solistów lub dyrygentów, albo – jeśli jest sam dyrygentem lub wykonawcą - samego siebie, ale ostateczną decyzję co do wyboru wykonawców podejmuje szef artystyczny instytucji. Jeśli wykonanie utworów kompozytora-rezydenta wymagać będzie zaangażowania wyjątkowych muzyków lub wiąże się z użyciem ponadstandardowego instrumentarium, należy o tym jak najszybciej uprzedzić szefa instytucji.

Drugą ważną kwestią jest ustalenie sposobu pozyskania materiałów nutowych. Jeśli zostały one wydane, wystarczy o tym poinformować zespół. Jeśli są one w posiadaniu twórcy lub zostaną przez niego samodzielnie przygotowane w nowoczesnych programach do edycji nut, mogą zostać przekazane orkiestrze bezpłatnie lub na zasadzie płatnego wypożyczenia. Zespół może zlecić i pokryć koszty przygotowania materiałów, ale wtedy warto ustalić zasady ich późniejszego wykorzystywania przez obie strony. We wszystkich przypadkach ważne jest, aby materiał został przygotowany profesjonalnie (nic tak nie zraża do nowej muzyki, jak pełen pomyłek materiał wykonawczy) i w odpowiednio ustalonych terminach, pozwalających dyrygentowi, solistom i orkiestrze dobrze przygotować się do koncertu. Warto także ograniczyć liczbę zmian w nowym utworze do niezbędnego minimum, albo w ogóle dokonywać korekt już po prawykonaniu. Jeśli utwór będzie wymagał dodatkowych „akcesoriów” w postaci taśmy, sprzętu nagłaśniającego, sprzętu komputerowego, należy to także wcześniej zgłosić szefowi instytucji.

- **Po prawykonaniu**

Możliwe, że zamówienie i prawykonanie utworu stanie się tak ważnym wydarzeniem, że obie strony zdecydują się na utrwalenie dźwiękowe lub wideo koncertu. W takim przypadku konieczna jest zgoda wszystkich zainteresowanych, jak również ustalenie zakresu późniejszego wykorzystania nagrania (cele archiwalne, wydanie CD lub DVD, transmisja radiowa lub w Internecie).

Warto na zakończeniu rezydencji podsumować jej kształt i efekty, gdyż warto podtrzymać współpracę artystyczną już po okresie rezydencji. Możliwe, że utwory kompozytora pojawią się jeszcze w przyszłości na afiszu danej orkiestry lub pojawi się nowy impuls do zamówienia kolejnego dzieła...

Lista instytucji związanych ze środowiskiem kompozytorskim, które zostały poinformowane o rozpoczęciu realizacji programu „Kompozytor-rezydent”

Związek Kompozytorów Polskich (www.zkp.org.pl)
Koło Młodych Związku Kompozytorów Polskich im. Z. Mycielskiego
(www.zkp.org.pl/kolo_mlodych.php)
Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (www.ptmw.art.pl)
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszcy (www.amuz.bydgoszcz.pl)
Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku (www.amuz.gda.pl)
Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach (www.am.katowice.pl)
Akademia Muzyczna w Krakowie (www.amuz.krakow.pl)
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (www.amuz.lodz.pl)
Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (www.amuz.edu.pl)
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie w Warszawie (www.chopin.edu.pl)
Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (www.amuz.wroc.pl)

Lista instytucji muzycznych i zespołów orkiestrowych, które zostały poinformowane o rozpoczęciu realizacji programu „Kompozytor-rezydent”

„Capella Cracoviensis” (www.capellacracoviensis.pl)
„Cappella Gedanensis” (www.gedanensis.pl)
Elbląska Orkiestra Kameralna (www.eok.com.pl)
Filharmonia Częstochowska (www.filharmonia.com.pl)
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze (www.filharmonia.jgora.pl)
Filharmonia Gorzowska (www.cea.gorzow.pl)
Filharmonia Kaliska (www.filharmoniakaliska.pl)
Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży (www.filharmonia.lomza.pl)
Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki (www.filharmoniakoszalinska.pl)
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie (www.filharmonia.krakow.pl)
Filharmonia Lubelska im. Henryka Wieniawskiego (www.filharmonialubelska.pl)
Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina (www.filharmonia.lodz.pl)
Filharmonia Narodowa (www.filharmonia.pl)
Filharmonia Warmińsko-Mazurska w Olsztynie (www.filharmonia.olsztyn.pl)
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera (www.filharmonia.opole.pl)
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie (www.filharmonia.rzeszow.pl)
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszcy
(www.filharmonia.bydgoszcz.pl)
Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego (www.filharmoniapoznanska.pl)
Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu (www.filharmonia-sudecka.pl)
Filharmonia Śląska w Katowicach (www.filharmoniaslaska.art.pl)
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga (www.filharmonia.kielce.com.pl)

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (www.filharmonia.szczecin.pl)
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu (www.filharmonia.wroclaw.pl)
Filharmonia Zabrzeńska (www.filharmonia.zabrze.pl)
Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda (www.filharmoniazg.pl)
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach (www.nospr.org.pl)
Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
(www.filharmonia.bialystok.pl)
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej (www.akademiabeethovenowska.pl)
Orkiestra Kameralna miasta Tychy AUKSO (www.aukso.pl)
Orkiestra Kameralna „Camerata Impuls”
Orkiestra Kameralna "Capella Bydgosztiensis" (www.filharmonia.bydgoszcz.pl)
Orkiestra Kameralna Polskiego Radia "Amadeus" (<http://www2.polskieradio.pl/amadeus>)
Orkiestra Kameralna "Wratislavia" (www.wratislavia.org.pl)
Orkiestra Muzyki Nowej (www.akademos.art.pl)
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego (www.posorkiestra.pl)
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina (www.filharmonia.gda.pl)
Polska Filharmonia Kameralna Sopot (www.pfksopot.pl)
Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" (www.orchestra-agency.com.pl)
Polska Orkiestra Radiowa (<http://www2.polskieradio.pl/orkiestra>)
Polska Orkiestra "Sinfonia Iuventus" (www.sinfoniaiuventus.pl)
Radomska Orkiestra Kameralna (www.rok.art.pl)
"Sinfonia Varsovia" (www.sinfoniavarsovia.org)
„Sinfonietta Cracovia” (www.sinfonietta.pl)
Tarnowska Orkiestra Kameralna
Toruńska Orkiestra Symfoniczna (www.tos.art.pl)
Warszawscy Soliści "Concerto Avenna" (www.concertoavenna.pl)
I, Culture Orchestra (<http://orchestra.iam.pl>)