

„Ran ans Werk“: So gelingt die Zusammenarbeit mit Komponist*innen!

Frag-amu-Reihe „ausgefuchst“
Session am 16. November 2022

Vivienne Olive und Mary Ellen Kitchens

Wenn Laienensembles Werke von KomponistInnen beauftragen, was ist zu berücksichtigen?

Vergabe und Realisierung eines Werkauftrags

Skizze eines Projekts in fünf Schritten

1. Konzeptphase
2. Kontaktaufnahme
3. Projektbeginn und –durchführung
4. Realisierung im Konzert / Uraufführung
5. Nachbereitung

Schritt 1 - Konzeptphase

Anlaß der Zusammenarbeit / Grund des Auftrags

Umfang des Projekts

grober Zeitplan

Finanzierung klären/Unterstützung – was ist fair und machbar?

„Modell“ definieren: Einmalige Beauftragung, Composer in Residence,

„Adopt a composer“, Wettbewerb, andere Modelle

Wünsche und Vorstellung des Ensembles

Auftrittssituation

Beispiel „Less Me, More We“
von Daniel Ernst

11 *f hervortretend*
Schtsche ne wmer - la U - kra - ji - ni, i sla - wa, i
mf
Less_ me, _ more we... Less_ me, _
mf
Less_ me, _ more we... Less_ me, _
mf
...more we. Less_ me, _
mf
Less_ me,

*Für den Regenbogenchor München zum GSD 2022,
angesichts des Kriegs in der Ukraine.*

Less Me, More We

*Musik: Daniel Ernst,
Ausschnitt aus der Nationalhymne der Ukraine*

<https://www.youtube.com/watch?v=v4FBD2zMjvg>

Schritt 2 - Kontaktaufnahme

Suche nach KomponistIn

- Im musikalischen Umkreis suchen / finden

Beispiel „Bairische Rhapsodie“ von Michaela Dietl

- Empfehlung einholen : z.B. Komponistinnen – bei AFM nachfragen!
- Ausschreibung/Wettbewerb - Beispiel 100. jähriges BDLO
- Projektpartner und Co-Commissioning – Beispiel – Chorwerkplattform USA
- ggf. Verlage (Composers Edition)
- proaktive Kontakte / Ensemble(leitung) wird durch KomponistInnen angesprochen

Manchmal kommt Schritt 2 VOR Schritt 1!

Beispiel – „Ceilidh“ -

Gitarrenkonzert von Vivienne Olive -
Uraufführung: Frühjahr 2019 durch den
Orchesterverein Kempten und
Stefan Grasse (Gitarre)

CEILIDH
Konzert für Gitarre und Orchester

Dedicated to the memory of John Maxwell Geddes
Für Stefan Grasse und Mary Ellen Kitchens

1. Air Vivienne Olive

Allegro *12-14.60* *Piccino*

The score is written for five staves: Flute (Piccolo), Clarinet in Bb, Bassoon, Trombone, and Horn in C. The music is in 3/4 time and features a complex, rhythmic melody with many slurs and ties.

Schritt 3 - Projektbeginn und –durchführung

Projektbeteiligte (stakeholders) klären definieren und aktiv „mitnehmen“:
Komponistin, Musikalische Leitung, Ensemblevorstand, Ensemble, ggf.
Verbände, Co-Commissioning (Partnerschaftliche Werkaufträge), Verlage

Zeitplan/Meilensteine, Finanzierung, Projekt-Checkliste endgültig festlegen.
Beispiele sind Checklisten/Workflow-Hilfen von

Composers Edition: <https://composersedition.com/our-services/commissioning-new-music-a-short-guide/> und Frage AMU: <https://frag-amu.de/schritt-fuer-schritt/>

KOMMUNIKATION zwischen KomponistIn, Musikalische Leitung,
Kennenlernsessions und auch Testversuche mit dem Ensemble =
Risikominimierung im Projekt

Zentral wichtig:
Eine Beziehung aufbauen

A screenshot of the 'consortio' website interface. The page shows a search bar at the top with the text 'Search' and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are filters for 'Ensemble voicing' (S, A, T, B) and 'Project difficulty' (a slider from 1 to 5). The main content area displays search results for 'Life's Way' by Jonathan D. Campbell. The results include a profile picture of the composer, the title 'Life's Way', the composer's name, a '3 members needed' badge, the price '\$300 /ensemble', the release date 'Jan. 1st 2023', and the details 'SATB', 'Grade 1 · Easy', and '2-4 minutes'.

Schritt 4 - Realisierung im Konzert / Uraufführung

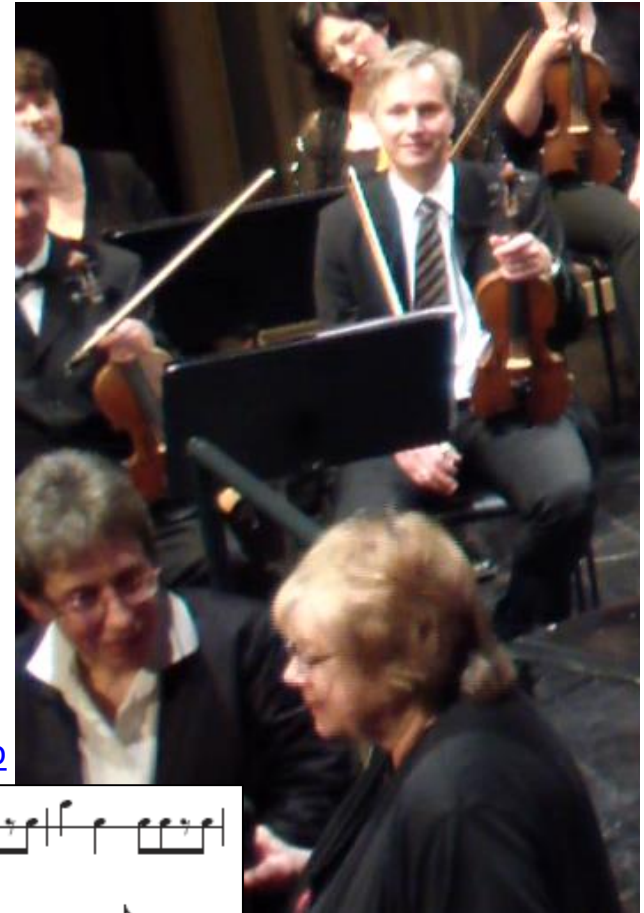
Besondere Werbemaßnahmen – z.B. Videointerview zwischen KomponistIn und Musikalische Leitung vor der Uraufführung veröffentlichen

Werkeinführung: KomponistIn und Musikalische Leitung führen beim Konzert in das Werk ein – und geben dem Publikum Einblick in die Zusammenarbeit

Exkurs: Unerwartete Ergebnisse in der Corona-Zeit –

Beispiel – „Luminoso“ von Dorothee Eberhardt
neues Arrangement für kleineres Ensemble
(Rainbow Sound Orchestra Munich)

https://www.youtube.com/watch?v=1lCdF_EGcEA

Publikumsreaktion: https://www.youtube.com/watch?v=du_WubYWGjo

Becken, an der Kuppe geschlagen Kleine Trommel ohne snares	
Quad Toms = 4 Tom-toms mit Holzschlägel	
Große Trommel	

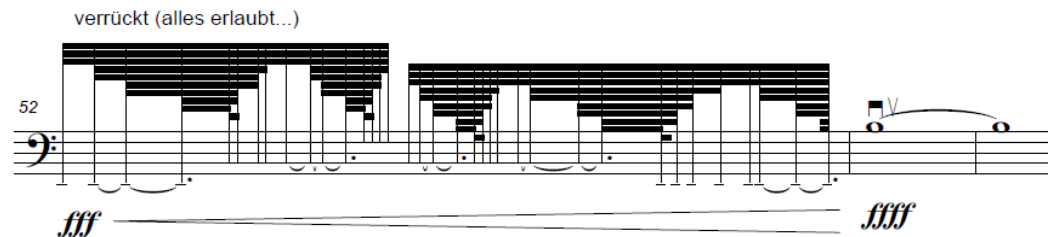
Schritt 5 – Nachbearbeitung / Reflexion

ggf. Konzertaufnahme veröffentlichen

Weitere Aufführungen sichern – **Beispiel** – „Feuernde Seele“ Werk von Manuela Kerer, 1. Aufführung Orchesterverein Kempten / 2. Aufführung Rainbow Sound Orchestra Munich

Feuernde Seele
Manuela Kerer 2016

<https://www.youtube.com/watch?v=kzdRQxRtWIU>

Werk in der BDLO-Datenbanken/musica international und weitere Datenbanken (AFM) verzeichnen lassen

Werk (ggf. mit Widmung) veröffentlichen

Lessons Learned-Session abhalten

Kooperation in der Corona-Phase

Vivienne Olive: Korallenlandschaft in X Versionen

Ein Orchesterprojekt wird (auch) zu einem Chorprojekt!

Harfenistin
Tatjana von Sybel

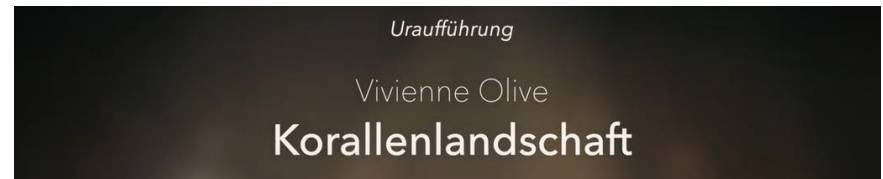

Making of Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=50wMf5zQ964>

Aufführung der Chorversion am 2. Mai 2022
durch Munich International Choral Society

<https://www.youtube.com/watch?v=6QXj-7aEy3A>

Allgemeine Hinweise zum Thema

Vision: Motivation!! Auszeichnung von Ensembles, die Werkaufträge vergeben und neue Werke zur Aufführung bringen! Beispiel: Womens Phil. Advocacy - Preise für diversitätbewußte Programmplanung bzw. finanzielle Unterstützung bei Werkaufträge, die an Komponistinnen vergeben werden: <https://wophil.org/grants/>

Making Music-Veranstaltung: „Commissioning the future“:
<https://www.youtube.com/watch?v=e1vH-hUeJ5Q>

Beste Ergebnisse/Erfolgsmeßlatten:

- Zufriedenes Ensemble möchte gerne das nächste Projekt gleich beginnen!
- KomponistIn ist zufrieden mit der Zusammenarbeit und gewinnt neue Kontakte
- ... oder sogar: Ein Ensemblemitglied möchte beginnen, selbst zu komponieren

HERZLICHEN DANK

für Ihre Aufmerksamkeit!

Vivienne Olive

Mary Ellen Kitchens

<https://www.archiv-frau-musik.de/>

