OBIECTIVE GENERALE

Crearea unei capacități reale de integrare a absolvenților în piața culturală românească și europeană, prin ridicarea nivelului de cunoaștere, de profesionalism, al cunoștințelor și al deprinderilor practice de necesitate imediată, care să completeze cunoștințele teoretice, maximizându-le eficacitatea pentru activitatea scenică propriu-zisă.

Apropierea de nivelul internațional de performanță în domeniile artei cântului și artelor spectacolului: operă, operetă, musical, vocal-simfonic, muzică de cameră, lied.

Crearea cadrului de performanță necesar atingerii nivelului internațional, care să permită obținerea de premii la competiții recunoscute de către Federația Mondială a Concursurilor Internaționale de Muzică și alte organisme similare.

1. Studierea și rectificarea parametrilor perimați ai procesului de instruire

2. Implementarea metodelor moderne inovatoare, prin schimburi de experiență cu cele mai avansate laboratoare

3. Sporirea capacității de integrare a absolvenților în piața muncii, prin ridicarea nivelului de cunoștințe și de deprinderi. Aplicarea concluziilor generate de proiectul din 2019

4. Optimizarea modului de prezentare, cu sporirea șanselor de succes. De la CV și atitudine la evidențierea unui portofoliu atractiv pentru angajator

5. Completarea instruirii necesare atingerii nivelului artistic care să permită obținerea de premii prestigioase, pe baza observațiilor de la proiectul din 2019 și a unor noi schimburi de experiență. Corectarea calității manageriale și deontologice a competițiilor românești

6. Cunoașterea drepturilor intelectuale, pentru evitarea încălcării legislației în domeniu și pentru implementarea unei atitudini corecte, deontologice și etice în relația cu producătorii, artiștii și alți deținători de drepturi de autor

7. Apărarea stării de sănătate în fața riscurilor epidemiologice

OBIECTIVE SPECIFICE

În cadrul proiectului similar din 2019 am identificat și preluat o serie de principii și metode noi, moderne, capabile să corecteze aspectele învechite și nefuncționale ale învățământului artistic destinat meseriilor spectacolului muzical. Vom continua pe această direcție, atât pe linia de documentare suplimentară, cât și pe studierea aplicabilității know-how-ului din țările cel mai avansate în domeniu. Vom organiza mini-evenimente construite pe tiparul celor 3 sisteme observate anul trecut: sistemul de pregătire (învățare, repetiții), testarea performanțelor (cantonament și concurs) orientarea către spectacolul multi-disciplinar (secvențe din spectacole).

Pe direcțiile de dezvoltare instituțională atinse în proiecte finanțate anterior vom merge acum mai departe, într-o manieră nu doar artistică ci și științifică, optându-se pentru calitatea pregătirii, asigurată de formatori internaționali de top, cu rezultate cuantificabile.

Deși există cerere pe piața muncii, ea nu poate fi acoperită de studenții noștri, care sunt nepregătiți vizavi de cerințele specifice unor teatre mari, unor regizori pretențioși, unor dirijori exigenți, unor manageri severi. Participarea la casting-uri fie nu le aduce roluri fie îi trimite în sesiuni prelungite de pregătire, abia în aceste cursuri suplimentare deprinzând abilitățile absolut necesare.

Potrivit observațiilor din proiectul precedent, pregătirea acompaniatorilor este și ea schematică și învechită și nu le permită acestora să obțină rezultate notabile în lucrul cu soliștii. Au fost deja făcuți primii pași pentru corectarea acestei situații și anul acesta vom continua. Rezultatele deja sunt spectaculoase, 3 din cei 6 studenți de la pian participanți la proiectul din 2019 primind oferte din străinătate, ca rezultat al performanțelor atinse.

Strategiile psihologice și repertoriale pentru competiții și pentru audițiile de la angajatori vor fi și ele regândite, pe baza observațiilor de anul trecut și a unor noi schimburi de experiență.

Potențialul de dezvoltare evidențiat de proiectul din 2019 este foarte mare, dovadă și parteneriatele cu universități, competiții, instituții de spectacole, muzeale, de memorie culturală, ambasade, centre culturale străine, agenți economici.

Vom continua workshop-urile și masterclasses pentru formatori și pentru acompaniatori începute anul trecut, cu scopul de diseminare a metodelor și pentru conectarea la noutățile din domeniu. Participarea la asemenea programe de pregătire a formatorilor va asigura ridicarea nivelului de cunoștințe al acestora și posibilitatea continuării de ei înșiși în viitor a acestor cursuri de măiestrie, pe baza învățămintelor pe care le vor trage acum când vor fi îndrumați de cei mai buni

formatori. Din experiența de anul trecut s-a constatat că există un foarte mare interes din partea tinerilor muzicieni.

Vom continua punerea în operă a unui sistem complex de pregătire de top, pentru înalta performanță, rezervat numai studenților cu rezultate foarte bune, organizat în afara orelor de curs și în vacanțe. Acest sistem este văzut ca o platformă de dezvoltare profesională și va avea în vedere pregătirea de specialitate dar și pregătirea psihologică și familiarizarea cu aspectele tehnico-logistice.

Vom îmbunătăți implementarea, analizată anul trecut, a unui mecanism flexibil de îndrumare în carieră, cu perspective reale și imediate, care să-i pună în legătură pe studenți cu programele pentru tineret ale marilor instituții de operă ale lumii. În paralel, ei vor fi antrenați în cel mai profesionist și minuțios mod în vederea participării cu succes la audiții și casting-uri, pregătire care a dat deja rezultate în urma proiectului din 2019, și în care încă este loc pentru o mai eficientă cunoaștere și implementare a acquis-ului internațional.

Consemnarea în ultimii ani a unor producții de operă cu regii de avangardă, sofisticate și pretențioase, a dat la iveală lipsa pregătirii unor artiști capabili să însumeze calitățile actoricești, vocale și de dansatori. UNMB încă nu a găsit calea de a-i pregăti pe studenții de la Operă/operetă pentru asemenea performanțe care depășesc granița oricărei materii din curricula muzicală.

Organizarea unor cantonamente cu formatori de top din teatre internaționale de cel mai mare prestigiu va corecta aceste deficiențe structurale și le va oferi șansa accesului pe piața muncii în cele mai onorante colective. Această convingere este chiar mai fundamentată acum, după succesul și perspectivele rezultate din proiectul din 2019. Vom continua să ne documentăm și să facem schimburi de experiență. În acest fel se va realiza și o conectare reală la cerințele pieței și la evoluția culturală și a gusturilor publicului, făcând și noi pași spre o sincronicitate cu Europa, unde în Anglia, Franța, Germania, Spania, Ungaria, Rusia etc. (practic peste tot în UE dar și în afara blocului comunitar, cu precădere în SUA) muzicienii sunt pregătiți să poată fi competitivi.

Acest lucru vine și ca o necesitate de corelare a situației absolvenților cu disponibilitățile de angajare tot mai reduse în sistemul instituțiilor de stat. După cum sunt tot mai reduse șansele de a obține contracte pe termen lung sau pe durată nedeterminată. Numărul mare de absolvenți care nu își găsesc angajamente de acest fel face ca angajările punctuale, pe roluri, pe spectacole, să fie soluția de viitor, iar asemenea angajări pot fi obținute numai după demonstrarea unor calități remarcabile și complexe, obținute prin această pregătire practică multidisciplinară pe care o avem în vedere. Aceasta, în condiții de maximă concurență, unde șansa fiecăruia este să arate că este mai bine pregătit decât alți candidați.

Se vor avea în vedere și ședințe de pregătire pe linie tehnică, legată de meseriile artelor spectacolului, cu trimitere și la sonorizare, lumini, costume și machiaj, continuând descoperirile din proiectul precedent și completându-le cu alte aspecte noi. Vom încuraja și formarea unor critici muzicali și editori de texte specializați în spectacole, care vor fi integrați în proiect în sesiuni educative dar și practice, dezvoltând începuturile din primul an de proiect.

Un aspect neglijat dar care poate fi ușor corectat prin preluarea cunoștințelor și practicii internaționale este cel al încălzirii corporale și vocale pentru repetiție, ca și modalitățile de lucru specifice repetiției, cu diferențele specifice față de spectacol. De asemenea, recuperarea post-spectacol sau odihna între 2 reprezentații consecutive au regulile lor, pe care nu le explică niciun profesor la cursurile actuale. Privirea multi-disciplinară, cu conexiuni pe zona medicală, sportivă și psihologică, observată în schimburile de experiență, trebuie lărgită și aplicată.

Avem în plan activități care vizează cunoașterea și înțelegerea unor elemente specifice spectacolului muzical care țin de deontologia și etica academică și de relaționarea principială între participanții la actul artistic. În afară de aspectele menționate mai sus se vor face studii asupra hărțuirii sau a presiunilor și represiunii psihologice, de natură sexuală sau provenind din glume deplasate.

Vom completa schimburile de experiență pentru a putea organiza cât mai curând sesiuni de lucru cu specialiști în legislația drepturilor de autor și drepturilor conexe, pentru explicarea și exemplificarea situațiilor și modalităților de raportare la partiturile protejate de lege și a interpretărilor (fonogramelor) protejate.

Totodată, este important să insistăm pe combaterea oricărui comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunități.

Cunoașterea drepturilor individului și a modului în care legea le protejează va constitui un factor nou și deosebit de util. Inclusiv pe linia beneficierii de avantajele legislației și practicilor din domeniul elaborării, negocierii și semnării contractelor de muncă.

Va fi organizat și un concurs, în mod real, cu juriu internațional dar și cu echipă de suport pentru concurenți, pentru a demonstra sistemul de pregătire și modul de participare, primii clasați urmând a fi invitați să susțină un concert demonstrativ.

De asemenea, un rol important în diseminarea rezultatelor îl vor avea social media și înregistrările audio&video, arhivate. Experiența de anul trecut va conta foarte mult, deja toate rezultatele fiind păstrate, arhivate, în mai multe formate, pentru a putea fi analizate și evaluate și pentru a putea fi folosite în noile schimburi de experiență.

Rezultatele scontate sunt similare cu cele din proiectul precedent, ținta fiind o îmbunătățire calitativă.

Rezultat 1: participarea profesorilor, studenților și absolvenților, nu doar de la profilul muzică ci și din zone interdisciplinare. Indicator de calitate: prezența unor profesori de specialitate, a unor asistenți acompaniatori, a studenților din ciclurile de licență, masterat și doctorat, a tinerilor critici muzicali.

Rezultat 2: obținerea Diplomelor de absolvență de către cursanți. Ca indicator de calitate ne propunem o rată de succes foarte ambițioasă: 80%.

Rezultat 3: evitarea accidentelor și bolilor profesionale pe tot timpul derulării proiectului. Ca indicator de calitate țintim o rată de succes de 90%.

Rezultat 4: obținerea de către participanți a unor rezultate superioare comparativ cu perioada dinaintea participării la acest proiect. Indicator de calitate: admiterea în fazele finale ale concursurilor prestigioase, obținerea de premii, de rezultate favorabile la audiții și casting-uri și obținerea de contracte de muncă.

Rezultat 5: întărirea capacității profesorilor și studenților de a realiza spectacole interdisciplinare, considerate dificil de abordat din lipsa resursei umane înalt calificate. Indicator de calitate: apariția de noi soliști în distribuțiile spectacolelor existente și abordarea unor montări noi, cu participarea unora dintre participanții la programul nostru.

Rezultat 6: succesul la concurs al participanților la proiect și succesul concertului demonstrativ al celor mai buni dintre ei. Indicator de calitate: publicul participant și ecourile în media și social media, ca și perspectivele de continuitate a proiectului, în noi formule, pe viitor.

Rezultat 7: creșterea încrederii și a capacității de adaptare, învățare și dezvoltare a absolvenților, inclusiv prin învățarea continuă și la distanță, bazată și pe un nou discernământ al calității și pe spiritul auto-critic, pe o capacitate sporită de auto-depășire și de aliniere la standardele de top

Aspectele deontologice se pot avea în vedere pe mai multe direcții: egalitatea de șanse și nediscriminarea (în funcție de naționalitate, orientarea sexuală, greutatea corporală etc.), corectitudinea în evaluare, notare și premiere, implementarea concretă, prin simulări și exerciții, a legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Participanții vor fi antrenați în cel mai profesionist și minuțios mod în vederea participării cu succes la competiții, audiții și casting-uri.

Organizarea acestui training, cu formatori de top din centre internaționale de cel mai mare prestigiu, va corecta deficiențele structurale ale sistemului național de

educație și le va oferi tinerilor șansa accesului pe piața muncii în cele mai onorante colective, urmare acestei pregătiri practice multidisciplinare, în condiții de maximă concurență, unde șansa fiecăruia este să arate că este mai bine pregătit decât alți candidați.

Sunt bineveniți cântăreți, muzicologi, maeștri acompaniatori, studenții din ciclurile de licență, masterat și doctorat, inclusiv profesori, studenți și absolvenți de la alte facultăți.

În urma participării la program se pot obține Diplome de absolvență, de către cursanții care au luat parte activ la toate momentele.

Calendarul primei faze a proiectului (iunie-iulie 2020)

Training lingvistic pentru repertoriul în limbile rusă, franceză, italiană și germană

Calendarul fazei a doua a proiectului (iulie-august 2020)

Termen limită pentru înscrieri: 26 iulie 2020

Perioada de derulare: 3-7 august 2020

Etapa I a concursului: 3-5 august 2020

Finala concursului: 6 august 2020

Organizatorii își rezervă dreptul de a prezenta și un concert festiv, dacă condițiile sanitare vor permite, la care cei mai merituoși participanți vor fi invitați să participe, în funcție de compatibilitățile timbrale și repertoriale.