

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA

DOKTORANTŪROS DALYKO APRAŠAS



Doktorantūros programa: Meno doktorantūra, Muzika

Dalyko pavadinimas: Interpretacijos tyrimai ir kritika

Dalyko apimtis (ECTS): 8

Dėstymo kalba: lietuvių k.

Dėstytojas: doc. dr. Lina Navickaitė-Martinelli

Dalyko anotacija (iki 500 sp. ž.)
Dalyko „Interpretacijos tyrimai ir kritika“ turinys skirtas perteikti doktorantams išsamią muzikos atlikimo meno dėsnių panoramą, supažindinti su svarbiausiais muzikos interpretacijos tyrimų metodais, išnagrinėti meninius ir sociokultūrinius muzikos atlikėjų veiklos aspektus. Kurso metu pristatomi senieji ir naujausi teoriniai atlikimo meno praktikų vertinimai ir analizės būdai, aptariamos muzikos interpretavimo studijų metodologijos ir įvairių laikotarpių muzikos kritikos tendencijos. Išsamiam supratimui įgyti bei akiračiui išplėsti pasitelkiamos tokios teorinės sritys kaip muzikologija, bendroji istorija, semiotika bei kultūros sociologija.

Siekiami studijų rezultatai		
Bendrosios ir dalykinės kompetencijos	LMTA Meno doktorantūros programos siekiami rezultatai	Studijų dalyko siekiami rezultatai
Žinios, jų taikymas	<ul style="list-style-type: none">Įgyja naujausių sistemingos mokslinių ar meninių tyrimų arba meninės veiklos žinių.Geba jas taikyti kuriant naujas fundamentines žinias ir idėjas, sprendžiant strateginio pobūdžio veiklos uždavinius.	Įgyja žinių apie istorinę muzikos interpretacijos raidą, konkrečių praktikų ideologinį ir istorinį kontekstą, šių praktikų analizės metodus. Geba įvertinti istorinių ir sociokultūrinių aplinkybių įtaką muzikos atlikimo meno praktikoms, pritaikyti naujausias atlikimo studijų metodologijas sprendžiant savo srities uždavinius.
Gebėjimai vykdyti tyrimus	<ul style="list-style-type: none">Geba pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir sudėtingas idėjas, ieškant originalių mokslinių/ meninių tyrimų ir meno kūrybos sprendimų, sprendžiant sudėtingas kultūros ir	Geba kritiškai įvertinti muzikos atlikėjų meną, palyginti įvairias muzikos interpretacijos ir jos tyrimų bei kritikos praktikas, suvokti ir įvertinti muzikos atlikėjo vaidmenį kūrybiniame procese, analizuoti

	<p>mokslo plėtos, visuomenės meninės veiklos problemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geba planuoti ir vykdyti fundamentinius ir taikomuosius/ meninius didelės apimties tyrimus arba kultūros ir meno projektus, kurie reikšmingai išplečia žinių ribas. 	<p>įvairias muzikos atlikimo praktikas reprezentuojančią vaizdo ir garso medžiagą.</p>
Specialieji gebėjimai	<ul style="list-style-type: none"> • Geba, remiantis naujausiomis mokslinių/ meninių tyrimų teikiamomis žiniomis, kurti originalias tyrimų, studijų, kultūrinės ir meninės veiklos, naujovių kūrimo priemones ir instrumentus. • Geba savarankiškai dirbti intelektinį, meninį ir kūrybinį darbą. 	<p>Remdamiesi filosofiniais ir teoriniais muzikos atlikimo meno vertinimais bei naujausiomis atlikimo studijų metodologijomis, geba šias priemones savarankiškai pritaikyti praktinių atvejų studijoms.</p>
Socialiniai gebėjimai	<ul style="list-style-type: none"> • Geba bendrauti su mokslinė, kūrybine ir kultūrine bendruomene, inicijuojant ir plėtojant naujus tyrimų ar kūrybinius projektus. • Plėtoja tiriamąją/ kūrybinę veiklą, skatinančią visuomenės raidai palankią kultūrinę pažangą. 	<p>Plėtoja atlikimo meno studijų žiniomis grįstą tiriamąją veiklą, skatinančią gilesnę šios srities pažinimą ir naujas patirtis.</p>
Asmeniniai gebėjimai	<ul style="list-style-type: none"> • Geba savarankiškai tobulėti, kritiškai vertinti savo sprendimus ir pasiekimus, pasirengęs nuolatos tobulinti įgūdžius mokytis visą gyvenimą, plėtoti kūrybinius intelektinius asmens gebėjimus. • Geba greitai reaguoti į dinamiškus visuomenės pokyčius. 	<p>Plečia kūrybinį akiratį ir požiūrį į muzikos atlikimo meną, plėtoja asmeninius kritinio vertinimo įgūdžius ir vertybines nuostatas.</p>

Dalyko tikslas
<p>Dalyko „Interpretacijos tyrimai ir kritika“ tikslas – supažindinti doktorantus su istoriniais ir teoriniais įvairių atlikimo meno praktikų aspektais, naujausiomis muzikos interpretavimo studijų metodologijomis, gilinti gebėjimą analizuoti ir vertinti muzikos atlikėjų meną iš praktinės, teorinės ir bendrakultūrinės perspektyvų.</p>
Dalyko turinys (paskaitų, seminarų temos)
<p>Tyrimų objektas: terminologija, istorija, dabartinės tendencijos; Atlikimo meno sociologija: XX–XXI amžių atlikėjų veiklos tendencijos; Paskaita-seminaras „Naujosios atlikimo meno studijų tendencijos, semiotinė išstarties analizė“; Atlikėjo kūniškoji raiška, gestų analizė; Atlikimas kaip diskurso valiuta populiariojoje muzikoje; Tradicinė muzikologija ir interpretacijos studijos; Garso įrašų technologijos ir jų įtaka muzikos atlikimo menui, garso įrašų analizės metodai;</p>

Šiuolaikinės muzikos atlikimas kaip specifinė meninės kolaboracijos sritis;
 Autentiškumo samprata ir problema muzikos atlikimo mene;
 Paskaita-seminaras „Atlikimo meno vizualizacija“;
 Paskaita-seminaras „Muzikos atlikimo kritika“.

Studijų metodai	Paskaitos, seminarai, grupės diskusijos, pristatymų rengimas, savarankiškos vaizdo ir garso įrašų, naujų medijų analizės.
Atsiskaitymo formos	Mokslinių straipsnių ir meno kūrinių (atlikimų) analizė seminaruose; Tarpinis atsiskaitymas – recenzija, parašyta atsižvelgiant į nurodytus kriterijus; Galutinis atsiskaitymas – referatas ir jo pristatymas.

Vertinimo strategija		
Atsiskaitymas/ įvertinimas	Svoris, proc.	Vertinimo kriterijai
Darbas paskaitose ir seminaruose	20	Vertinamas gebėjimas įsisavinti teorines ir istorines žinias, kritiškai ir analitiškai mąstyti, atskleisti, formuluoti ir analizuoti muzikos atlikimo meno problemas, analizuoti garso ir vaizdo įrašus, dalyvauti diskusijoje.
Tarpinis atsiskaitymas (recenzija)	20	Vertinamas gebėjimas kritiškai išanalizuoti gyvą arba įrašytą atlikimą pagal iš anksto pateiktus kriterijus, aiškiai ir patraukliai išdėstyti mintis, suteikti 1–2 psl. recenzijai išbaigtą formą.
Rašto darbas	35	Vertinamas gebėjimas atrinkti ir sisteminti šaltinius atveju studijai pasirinkta muzikos atlikimo meno problema, kritiškai ir analitiškai mąstyti, interpretuoti muzikos atlikimo meno problematiką platesniame istoriniame ir kultūriniame kontekste, savarankiškai parengti ca. 25.000 sp.ž. apimties tekstą.
Egzaminas (rašto darbo pristatymas)	25	Vertinamas gebėjimas informatyviai ir patraukliai pristatyti parašytą rašto darbą, palydinti vaizdinei medžiagai (skaidrėms); argumentuoti savo tezes, apginti savo vertinimą.

Privaloma literatūra
<ol style="list-style-type: none"> 1. Auslander, Philip (1999). <i>Liveness. Performance in a Mediatized Culture</i>. London and New York: Routledge. 2. Clarke, Eric, and Nicholas Cook, eds. (2004). <i>Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects</i>. London: Oxford University Press. 3. Cook, Nicholas (2014). <i>Beyond the Score: Music as Performance</i>. Oxford: Oxford University Press. 4. Frith, Simon (1996). <i>Performing Rites. On the Value of Popular Music</i>. Oxford: Oxford University Press. 5. Katkus, Donatas (2006). <i>Muzikos atlikimas. Istorija. Teorijos. Stiliai. Interpretacijos</i>. Vilnius: Lietuvos muzikų sąjunga. 6. Kivy, Peter (1995). <i>Authenticities: Philosophical Reflections on Musical Performance</i>. Ithaca / London: Cornell University Press.

7. Navickaitė-Martinelli, Lina (2014). *Piano Performance in a Semiotic Key : Society, Musical Canon and Novel Discourses*. Helsinki: Semiotic Society of Finland. Interneto prieda: <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/136475/pianoper.pdf?sequence=1>
8. Rink, John (ed.) (2002). *Musical Performance: A Guide to Understanding*. Cambridge: Cambridge University Press.
9. Rink, John (ed.) (2005). *The Practice of Performance: Studies in Musical Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Small, Christopher (1998). *Musicking. The Meanings of Performing and Listening*. Hanover and London: Wesleyan University Press.
11. Taruskin, Richard (1995). *Text & Act. Essays on Music and Performance*. New York / Oxford: Oxford University Press.

Papildoma literatūra

1. Bazzana, Kevin (1997). *Glenn Gould: Performer in the Work (A Study in Performance Practice)*. Oxford: Clarendon Press.
2. Bowen, Jose Antonio (2003). *The Cambridge Companion to Conducting*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Danuser, Hermann (1995). *Musikalische Interpretation*. Laaber: Laaber Verlag.
4. Cone, Edward T. (1968). *Musical Form and Musical Performance*. New Haven, Conn.: Yale University Press.
5. Dunsby, Jonathan (1995). *Performing Music. Shared Concerns*. Oxford: Clarendon Press.
6. Hellaby, Julian (2009). *Reading Musical Interpretation: Case Studies in Solo Piano Performance*. Routledge.
7. Leech-Wilkinson, Daniel (2009). *The Changing Sound of Music: Approaches to Studying Recorded Musical Performance*. London: CHARM. Interneto prieda: <http://www.charm.rhul.ac.uk/studies/chapters/intro.html>
8. Rink, John, Helena Gaunt and Aaron Williamon (eds.) (2017). *Musicians in the Making: Pathways to Creative Performance*. New York: Oxford University Press.
9. Williamon, Aaron, ed. (2004). *Musical Excellence: Strategies and Techniques to Enhance Performance*. London: Oxford University Press.

Patvirtinta doktorantūros komitete: 2018 m. lapkričio 28 d.