

Dalyko pavadinimas / Course title: Naujoji muzikologija ir kritika /New musicology and criticism

Dalyko tipas / Type of course: Pasirenkamas doktorantūros dalykas / Optional doctoral programme course

Apimtis kreditais / Number of credits allocated: ECTS: 8

Dėstytojas / Name of lecturer: prof. dr. Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė

Dalyko anotacija / Course abstract:

Dalykas supažindina su kultūrinės muzikologijos paradigmos susiformavimu ir raida XX a. pabaigoje–XXI a. Kurse nagrinėjamos teorinės ir istorinės kultūrinio muzikologijos posūkio prielaidos, ryškiausios koncepcijos ir teorinės prielaidos. Seminarų tikslas – kritiškai išanalizuoti kultūrinės muzikologijos susiformavimo ir raidos episteminių, istorinių, kultūrinių kontekstus ir teorines žinias pritaikyti moksliniuose tyrimuose.

Siekiami dalyko studijų rezultatai / At the end of the course a doctoral student is expected to be able to:		
Trečiosios studijų pakopos studijų rezultatų aprašymo dalys	VDA meno doktorantūros programos siekiami rezultatai	Dalyko rezultatai
<i>Žinios, jų taikymas:</i> Naujausios sistemingos mokslinių tyrimų arba meninės veiklos žinios, kurias geba taikyti kuriant naujas fundamentines žinias ir idėjas, sprendžiant strateginio pobūdžio veiklos uždavinius.	<ul style="list-style-type: none"> • įgyja naujausių sistemingų savo srities meninės veiklos žinių ir patys jas kuria. • geba taikyti naujas fundamentines žinias ir idėjas, keliant ir sprendžiant savo srities strateginio pobūdžio uždavinius.	<ul style="list-style-type: none"> • Įgyja kultūrinės muzikologijos žinių ir patys jas kuria. • Geba taikyti kultūrinės muzikologijos žinias, idėjas ir terminiją, keliant ir sprendžiant savo srities strateginio pobūdžio uždavinius.
<i>Gebėjimai vykdyti tyrimus:</i> Geba pasiūlyti, analizuoti, sintetinti, sisteminti ir kritiškai vertinti naujas ir sudėtingas idėjas, ieškant originalių mokslinių, meninės veiklos ir visuomeninės reikšmės strateginių sprendimų, sprendžiant sudėtingas mokslo, visuomenės ir kultūros plėtros, profesinės veiklos arba meninės veiklos problemas. Geba planuoti ir vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius didelės apimties tyrimus arba kultūros ir meno projektus, kurie reikšmingai išplečia žinių ribas.	<ul style="list-style-type: none"> • geba pasiūlyti, analizuoti ir kritiškai vertinti naujas idėjas, ieškant originalių meninės veiklos ir visuomeninės reikšmės strateginių sprendimų. • geba planuoti ir vykdyti fundamentinius ir taikomuosius meninius didelės apimties tyrimus arba kultūros ir meno projektus, kurie reikšmingai išplečia žinių ribas. • geba savarankiškai dirbti intelektinį, meninį ir kūrybinį darbą.	<ul style="list-style-type: none"> • Geba pasiūlyti, analizuoti ir kritiškai vertinti kultūrinės muzikologijos sampratas ir idėjas, ieškant originalių menotyros ir kultūrinės plėtros strateginių sprendimų.

<p><i>Specialieji gebėjimai:</i> Geba, remiantis naujausiomis mokslinių tyrimų teikiamomis žiniomis, kurti originalias mokslinių tyrimų, studijų, kultūrinės ir meninės veiklos, naujovių kūrimo priemones ir instrumentus. Geba savarankiškai dirbti intelektualinį, meninį ir kūrybinį darbą.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • turi susiformavusią meninę pasaulėžiūrą, profesines ir bendrąsias kompetencijas, reikalingas savarankiškai kultūrinei, kūrybinei ir tiriamajai meno veiklai vykdyti ir naujovėms diegti. • geba kurti priemones ir instrumentus inovatyvių savo srities kūrybinių idėjų raiškai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geba kurti inovatyvias kultūrinės muzikologijos prietimis grįstas mokslines idėjas ir priemones bei instrumentus jų raiškai.
<p><i>Socialiniai gebėjimai:</i> Geba bendrauti su kolegomis, mokslinė bendruomene ir visuomene, perteikiant savo veiklos srities naujoves ir tolesnės plėtros perspektyvas, plėtoti kūrybinę veiklą bei kultūrą, skatinti visuomenės raidai palankią techninę, visuomeninę ir kultūrinę pažangą.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • geba bendradarbiauti su meno ir mokslo bendruomene inicijuojant inovatyvius nacionalinės reikšmės ir tarptautinius kūrybinės ir tiriamosios veiklos projektus. • plėtoja kūrybinę ir tiriamąją veiklą, formuojančią visuomenei palankų kultūrinį ir socialinį kontekstą. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plėtoja kultūrinės muzikologijos sampratomis grįstą mokslinę tiriamąją veiklą, formuojančią visuomenei palankų kultūrinį ir socialinį kontekstą.
<p><i>Asmeniniai gebėjimai:</i> Geba tobulėti, projektuoti tolesnę savo ir ekspertų komandos mokymosi perspektyvą. Imasi atsakomybės kritiškai vertinti strateginius savo veiklos srities sprendimus, geba greitai reaguoti į dinamiškus visuomeninės, ekonominės, kultūrinės ir technologinės aplinkos pokyčius, atskleisti ir plėtoti kūrybinius intelektualinius asmens gebėjimus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • plėtoja asmeninę saviraišką, formuoja mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, kritinio vertinimo nuostatas. • plėtoja kūrybinius ir intelektualinius gebėjimus nuolat kintančioje profesinėje ir socialinėje aplinkoje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plėtoja asmeninę kultūrinę muzikologija grįstą mokslinę saviraišką, kritinio vertinimo nuostatas.

Dalyko turinys / Course content:

Dalykas supažindina su tradicinės muzikologijos paradigmu kritika ir jų įveikos strategijomis kultūrinio posūkio muzikologijoje. Studijuojamos kultūrinės muzikologijos ištakos, tendencijos, svarbiausi tyrinėjimų objektai, teorinės prietis, ryškiausios autorinės koncepcijos (J. Kerman, S. McClary, L. Kramer, G. Tomlinson, N. Cook, R. Taruskin, K. Korsyn ir kt.), turėjusios poveikio paradigminiams muzikologijos lūžiams ir atsinaujinimui. Aptariama kultūrinės muzikologijos teorijos ir praktikos sąveika su šiuolaikine filosofija, sociologija, antropologija, kultūros studijomis ir kt. humanitarinėmis ir socialinėmis disciplinomis. Daugiausia dėmesio skiriama muzikos kultūros produkcijos ir reprodukcijos sąveikos tyrimų peržvalgai, muzikos istoriografijos pokyčių kritinei analizei, reikšmės ir kanono teorijoms, identiteto raiškos muzikoje sampratomis.

Seminaruose analizuojama ir diskutuojama mokslinė literatūra, kultūrinės muzikologijos idėjomis ir prietimis pagrįsti naujausi tarptautiniai moksliniai tyrimai ir tinklai, kultūrinė plėtra. Siekiama, kad kurso metu rengiami darbai pritaikytų kultūrinės muzikologijos idėjas ir metodologijas doktorantų mokslinio tyrimo plėtotei.

Seminarų temos:

Kultūrinės muzikologijos prielaidos ir ištakos

Kanono samprata ir kritika kultūrinėje muzikologijoje

Šiuolaikinės filosofijos teorijų sklaida naujojoje muzikologijoje

Kultūrinė muzikologija ir muzikos istoriografijos atsinaujinimas

Kultūrinė muzikologija ir atlikimo studijos

Socialiniai muzikos tyrimai

Identiteto samprata ir populiariosios muzikos analizė

Kultūrų sąveika ir globali muzikologija

Studijų metodai / Teaching methods:

Aktyvaus mokymosi metodai: seminarai, diskusijų grupės, konsultacijos.

Tiriamieji metodai: savarankiškas nurodytos mokslinės literatūros ir meno kūrinių ir (ar) reiškinių studijavimas, pasirengimas struktūruotai diskusijai, individualių tyrimo projektų rengimas ir pristatymas, rašto darbo parengimas.

Vertinimo kriterijai ir metodai/ Criteria and methods of assessment:

Vertinama: Darbas seminarų metu:

1. mokslinių straipsnių analizė;
2. dalyvavimas diskusijose, aptarimuose, kolegų darbų analizė ir vertinimas.

Vertinimo kriterijai:

1. mokslinio straipsnio analizė išsami, mokslškai argumentuota, pasižymi originalumu, pagrįstais interpretaciniais ir vertinamaisiais aspektais (3 balai); jei analizė atlikta, bet nėra išsami, tinkamai pagrįsta, skiriami 1-2 balai; už paviršutinišką analizę balai neskiriami;
2. 2 balai: aktyviai dalyvauja diskusijose, atsako į klausimus, analizuoja ir įk kontekstina mokslo straipsnius ir kolegų darbus, teikia kritinių pastabų kolegų darbams;
1 balas: dalyvauja diskusijose, atsako į užduotus klausimus;
0 balų: beveik nedalyvauja diskusijose arba praleido daugiau nei 1/3 seminarų.

Vertinama: Rašto darbo parengimas ir pristatymas

Vertinimo kriterijai:

1. Darbo struktūra ir apimtis: darbo struktūra aiški, logiška, tinkamos apimties (2 balai);
2. Analizė ir išvados: mokslinių problemų analizė pasižymi naujumu ir originalumu, yra išsami, pagrįsta empirine ir teorine medžiaga, naudojamos įgytos žinios ir gebėjimai, tinkamai ir pagrįstai formuluojamos išvados (2-3 balai); jei analizė atlikta, bet nėra išsami, nepakankamai naudojamos empirine ir teorine medžiaga, įgytomis žiniomis, skiriami 1 balas.
3. Stilius ir rašto darbo kultūra: tinkamai elgiamasi su empirine medžiaga ir šaltiniais, formuluotės ir stilius atitinka mokslinio teksto reikalavimus (1 balas).

4. Įvertinimas nepateikus rašto darbo – 0 balų.

Atsiskaitymo formos / Forms of assessment forms:

Užduotys, atsiskaitymo formos, vertinimas / During the course students are expected to fulfill the following assignments:

Užduotis / Assignment	Procentinė galutinio įvertinimo vertė / Value in per cent from the final grade
Mokslinių straipsnių analizė ir pristatymas žodžiu seminaruose	30%
Diskusijos seminaruose mokslinių straipsnių pagrindu	20%
Rašto darbas (2000–3000 žodžių)	50%

Dėstymo kalba / Language of instruction:

Dalykas dėstomas lietuvių kalba, kurse naudojama literatūra – lietuvių, anglų, o esant poreikiui ir galimybėms, kitomis užsienio kalbomis.

Privaloma literatūra / Reading list:

Muzika kaip kultūros tekstas. Sud. R. Goštautienė. Vilnius: Apostrofa, 2007.

Assis, Paulo de. *Logic of Experimentation. Rethinking Music Performance Through Artistic Research*. Leuven: Leuven University Press, 2018.

Beard, David; Gloag, Kenneth. *Musicology. The Key Concepts*. London, New York: Routledge, 2005.

Bergeron, Katherine; Bohlman, Philip. *Disciplining Music. Musicology and Its Canons*. Chicago, London: University of Chicago Press, 1992.

Clayton, Martin, Gerbert, Trevor, Middleton, Richard, eds. *The Cultural Study of Music. A Critical Introduction*. (2nd ed.) New York, London: Routledge, 2012.

Cook, Nicholas; Mark Everist, Mark, eds. *Rethinking Music*. Oxford, New York: Oxford University Press, 1999.

Music and Shape. Eds. Daniel Leech-Wilkinson, Helen M. Prior. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Music's Intellectual History. Ed. Zdravko Blazekovic. New York: RILM, 2009.

Rink, John. *Musical Performance: A Guide to Understanding*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Solie, Ruth A. ed. *Musicology and Difference: Gender and Sexuality in Music Scholarship*. Berkeley: University of California Press, 1993.

Taruskin, Richard. *The Oxford History of Western Music*. Vols. 4–5. Oxford, New York: Oxford University Press, 2010.

Williams, Alastair. *Constructing Musicology*. Aldershot: Ashgate, 2001.

Tomlinson, Gary. *Music and Historical Critique*. Aldershot, Hampshire: Ashgate, 2007.

Virtual Works – Actual Things. Essays in Music Ontology. Ed. Paulo de Assis. Leuven : Leuven University Press, 2018.

Papildoma literatūra / Additional literature:

Auslander, Philip. *Liveness. Performance in a Mediatized Culture*. London, New York: Routledge, 1999.

Cox, Christoph; Warner, Daniel, eds. *Audio Culture. Readings in Modern Music*. New York, London: Continuum, 2007.

Cook, Nicholas; Clarke, Eric; Leech-Wilkinson, Daniel; Rink, John, eds. *The Cambridge Companion to Recorded Music*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

DeNora, Tia. *Music-in-Action*. London, New York: Routledge, 2011.

Frith, Simon. *Performing Rites. Evaluating Popular Music*. Oxford, New York: Oxford University Press, 1998.

Kerman, Joseph. *Contemplating Music: Challenges to Musicology*. Harvard: Harvard University Press, 1985.

Korsyn, Kevin. *Decentering Music. A Critique of Contemporary Musical Research*. Oxford: Oxford University Press, 2003.

Locke, Ralph P. *Musical Exoticism. Images and Reflections*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Pasler, Jane. *Writing through Music. Essays on Music, Culture and Politics*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Transformations of Modernism. Eds. Erling E. Guldbrandsen, Julian Johnson. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.