

Artistic Research in Higher Music Education: Catalyst for a new relationship between music, education and society?

Rui Penha *Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo*

Evelyn Buyken *RAPPLab Project*

Helena Gaunt *Royal Welsh College of Music and Drama, Former chair of the AEC Strengthening Music in Society Working Group.*

Stefan Ostersjo *REACT Project*

Stephen Broad (Moderator) *Royal Conservatoire of Scotland, Chair of the AEC European Platform for Artistic Research in Music Working Group.*

Artistic Research is now embedded as an integral part of life in many of our institutions of Higher Music Education. It manifests itself among the research projects undertaken by artist-researchers based at our institutions, in the work of our doctoral and master students, and, more subtly, in changing attitudes to research, reflection and what we might call a 'critical musicianship'.

But does it change anything?

Does it (can it? should it?) change the education and training we offer our students? Does it (can it? should it?) change the nature of our institutions? Does it (can it? should it?) change our relationships with wider society, with the audiences for our artforms, and the communities with which we engage?

In this session, our contributors will explore these questions and more, paying particular attention both to the practical implications of the turn towards Artistic Research (including education the Bachelors, Masters and Doctoral levels) and the wider consequences for Higher Music Education.

Please bring your smartphone or tablet to engage with some of these questions from the floor, and be ready to share your views and experiences freely: this will be an interactive session that will engage both those who are already within the Artistic Research 'family', those who would like to join it, and those who are perhaps skeptical or concerned about its growing significance within Higher Music Education.

La recherche artistique dans l'EMS, catalyseur d'un nouveau rapport entre la musique, l'enseignement et la société ?

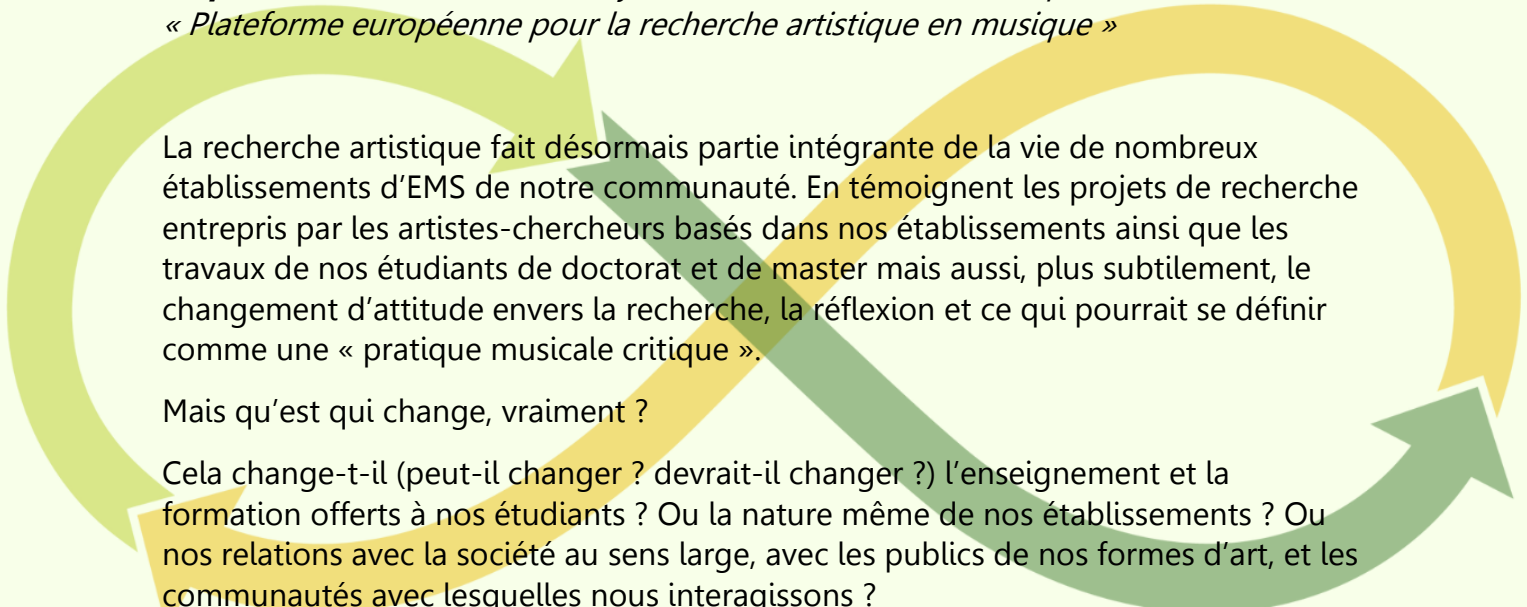
Rui Penha *Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo*

Evelyn Buyken *Projet RAPPLab*

Helena Gaunt *Royal Welsh College of Music and Drama, anciennement présidente
du WG AEC SMS.*

Stefan Ostersjo *Projet REACT*

Stephen Broad (animateur) *Royal Conservatoire of Scotland, président du WG AEC
« Plateforme européenne pour la recherche artistique en musique »*

La recherche artistique fait désormais partie intégrante de la vie de nombreux établissements d'EMS de notre communauté. En témoignent les projets de recherche entrepris par les artistes-chercheurs basés dans nos établissements ainsi que les travaux de nos étudiants de doctorat et de master mais aussi, plus subtilement, le changement d'attitude envers la recherche, la réflexion et ce qui pourrait se définir comme une « pratique musicale critique ».

Mais qu'est qui change, vraiment ?

Cela change-t-il (peut-il changer ? devrait-il changer ?) l'enseignement et la formation offerts à nos étudiants ? Ou la nature même de nos établissements ? Ou nos relations avec la société au sens large, avec les publics de nos formes d'art, et les communautés avec lesquelles nous interagissons ?

Au cours de la séance, les intervenants étudierons ces questions et bien d'autres, en portant une attention toute particulière aux implications pratiques de cette orientation vers la recherche artistique (y compris dans l'enseignement aux niveaux Bachelor, Master et Doctorat) et à ses répercussions au sens large sur l'EMS.

Venez avec votre smartphone ou votre tablette pour prendre part au débat sur certaines questions depuis la salle, et partager librement vos opinions et expériences : cette séance se veut interactive et implique ceux qui font déjà partie de la « famille » de la recherche artistique, ceux qui souhaiteraient la rejoindre, et ceux qui sont peut-être sceptiques ou inquiets de son importance grandissante au sein de l'EMS.

Künstlerische Forschung in der musikalischen Hochschulbildung: Ein Katalysator für eine neue Beziehung zwischen Musik, Bildung und Gesellschaft?

Rui Penha *Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo*

Evelyn Buyken *RAPPLab Projekt*

Helena Gaunt *Royal Welsh College of Music and Drama, ehemalige Vorsitzende der AEC-AG Stärkung der Musik in der Gesellschaft.*

Stefan Ostersjo *REACT Projekt*

Stephen Broad (Moderator) *Royal Conservatoire of Scotland, Vorsitzender der AEC-AG Europäische Plattform für künstlerische Forschung in der Musik.*

Künstlerische Forschung ist mittlerweile in vielen unserer Institutionen der musikalischen Hochschulbildung ein fester Bestandteil des Lebens. Sie manifestiert sich in den Forschungsprojekten, der an unseren Institutionen tätigen künstlerischen Forscher*innen, in der Arbeit unserer Doktorant*innen und Masterstudierenden und, etwas subtiler, in einer veränderten Einstellung zu Forschung, Reflexion und dem, was wir als "kritische Musikalität" bezeichnen könnten.

Aber ändert sich dadurch etwas?

Verändert es (kann es? sollte es?) die Ausbildung, die wir unseren Studierenden anbieten? Verändert sie (kann sie? sollte sie?) das Wesen unserer Institutionen? Verändert sie (kann sie? sollte sie?) unsere Beziehungen zur breiteren Gesellschaft, zum Publikum unserer Kunstformen und zu den Gemeinschaften, mit denen wir zusammenarbeiten?

In dieser Session werden unsere Referent*innen diese und weitere Fragen erörtern und dabei sowohl den praktischen Auswirkungen der Hinwendung zur künstlerischen Forschung (einschließlich der Ausbildung auf Bachelor-, Master- und Promotionsebene) als auch den weiterreichenden Folgen für die musikalische Hochschulbildung besondere Aufmerksamkeit widmen.

Bitte bringen Sie Ihr Smartphone oder Tablet mit, um sich mit einigen dieser Fragen zu beschäftigen, und seien Sie bereit, Ihre Ansichten und Erfahrungen frei zu mitzuteilen: Dies wird eine interaktive Sitzung sein, die sowohl diejenigen ansprechen wird, die bereits zur "Familie" der künstlerischen Forschung gehören, als auch diejenigen, die sich ihr noch anschließen möchten, und diejenigen, die vielleicht skeptisch oder besorgt über ihre wachsende Bedeutung innerhalb der musikalischen Hochschulbildung sind.

La ricerca artistica nell'alta formazione: il catalizzatore di un nuovo rapporto tra musica, educazione e società?

Rui Penha *Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo*

Evelyn Buyken *RAPPLab Project*

Helena Gaunt *Royal Welsh College of Music and Drama, ex Presidente del Gruppo di lavoro AEC "Rafforzare la presenza della musica nella società"*

Stefan Ostersjo *REACT Project*

Stephen Broad (moderatore) *Conservatorio Reale di Scozia, Presidente del Gruppo di lavoro della Piattaforma europea AEC per la ricerca artistica nella musica*

La ricerca artistica è ormai parte integrante della vita di molti dei nostri istituti di alta formazione musicale. Si manifesta nei progetti di ricerca intrapresi dagli artisti-ricercatori che fanno base nei nostri istituti, nel lavoro dei nostri dottorandi e degli studenti di master e, in modo meno evidente, nel cambiamento degli atteggiamenti nei confronti della ricerca, della riflessione e di quella che potremmo definire una "musicalità critica".

Tuttavia, cambia qualcosa?

Cambia (può cambiare, deve cambiare?) la didattica e la formazione che offriamo ai nostri studenti? Cambia (può cambiare, deve cambiare?) la natura dei nostri istituti? Cambia (può? deve?) i nostri rapporti con la società in generale, con il pubblico delle nostre forme d'arte e con le comunità con cui ci impegniamo?

Durante la sessione, i nostri relatori esploreranno queste e altre questioni, prestando particolare attenzione sia alle implicazioni pratiche della svolta verso la ricerca artistica (compresa la formazione a livello di laurea, master e dottorato), sia alle conseguenze più ampie per l'alta formazione musicale.

Siete pregati di portare uno smartphone o un tablet per rispondere ad alcune di queste domande, e di essere pronti a condividere liberamente i vostri punti di vista e le vostre esperienze: si tratterà di una sessione interattiva, che coinvolgerà sia coloro che sono già parte della "famiglia" della ricerca artistica, sia quanti vorrebbero farne parte; sia quanti potrebbero essere scettici in proposito o preoccupati per la sua crescente importanza all'interno dell'alta formazione musicale.