

Kursplan

Processer, skapande och diskurser i samtida musikteater, 7,5 hp Processes, Creation, and Discourses in Contemporary Music Theatre, 7.5 ECTS

Kurskod: G10011F
Enhet: Forskningscentrum
Betygsskala: G, U
Utbildning: Forskarutbildningen

Fastställt av: Forskarutbildningsutskottet
Fastställdedatum: 2023-06-08

Utbildningsnivå: Forskarnivå
Forskarutbildningsämne: Performativa och mediala
praktiker

Revideringsdatum:
Giltig från: HT 2023

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet:

Examen på avancerad nivå eller avslutade kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ett konstnärligt utbildningsområde, eller erfarenhet av konstnärligt arbete som motsvarar en utbildning enligt ovan (reell kompetens).

Särskild behörighet:

För särskild behörighet krävs att den sökandes konstnärliga arbete ligger inom de fält som kursen rör sig inom: opera, musikteater, hörspel och former av scenkonst där musik är ett centralt element.

Goda kunskaper i engelska, såväl muntliga som skriftliga.

Urval

SKH:s doktorander har platsgaranti.

Eventuellt urval av övriga sökande görs genom bedömning av en skriftlig ansökan.

Urval av övriga sökande görs genom bedömning av en skriftlig ansökan.

Urvalsgrunder:

- att sökande är antagen till forskarutbildning.
- kursens relevans i förhållande till den sökandes konstnärliga praktik och forskningsprojekt.

Maximalt antal deltagare: 7 personer.

Undervisningsspråk

Engelska.

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper och metoder inom samtida, experimentella former av musikteater för studenter på doktorandnivå. Målet är att genom kritiska studier av skapandeprocesser, metoder, koncept och strömningar inom fältet stärka studenternas egna konstnärliga praktiker och forskning. Kursen ger ett fördjupat teoretiskt ramverk med särskilt fokus på olika former av skapande, dramaturgi och kollaborativa processer. Vidare syftar den till att ge kunskaper och fördjupning i konstnärliga såväl som forskningsmässiga metoder för arbete och undersökningar inom ny musikteater.

Kursinnehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i begreppet Composed Theatre (Rebstock, Roesner 2012) som blir en lins genom vilken processer, koncept och diskurser belyser samtida former av experimentell musikteater - från ny opera, till musikteater och hörspel. Studenternas egna konstnärliga praktiker och forskning står i centrum för studierna under kursen.

Kursen tar upp kritiska frågor och analyser kring skapandeprocesser och relationer mellan scen, scenisk aktion, text, musik och dramaturgi. Ett särskilt fokus ligger på hur traditionella roller inom musikteater har förändrats i vissa samtida former och hur dessa förändringar kan förstås. Genom analyser läggs en grund till vidare förståelse som i sin tur kan leda till nya metoder och praktiker.

I kursen ingår studier, analyser och diskussioner av texter och utvalda konstnärliga verk i fältet, eget skrivande samt några mindre praktiska laborationer med digitala verktyg som syftar till att ge ingångar till nya metoder för dramaturgiskt arbete i fältet. Genomförandet består av både enskilt arbete och gemensamma seminarier, föreläsningar och laborationer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska doktoranden:

- visa förståelse för koncept och metoder i centrala texter kring strömningar i fält som Composed theatre och New Dramaturgy
- visa fördjupad insikt om olika konstnärliga riktningar och praktiker inom fältet
- visa fördjupad förståelse kring nya dramaturgiska processer och hur dessa tar sig uttryck i olika samtida musikteaterverk
- kunna genom ett kritiskt förhållningssätt ta koncept och metoder som studerats under kursen vidare i egna teoretiska och konstnärliga resonemang.
- kunna genom ett kritiskt förhållningssätt ta koncept och metoder som studerats under kursen vidare till egna konstnärliga verk och undersökningar av den egna praktiken.

Kurskrav

För att genomföra kursen krävs närvaro, genomförd förberedelse och aktivt deltagande i föreläsningar, seminarier och andra kursaktiviteter.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig reflektion över den egna praktiken och forskning i förhållande till teorier, praktiker och metoder som diskuterats och analyserats i studielitteraturen och i olika konstnärliga verk inom fältet.

Kursvärdering

Kursen utvärderas i enlighet med Riktlinjer för kursvärderingar.

Betygskriterier

G, U.

Läromedel

Obligatoriskt gemensamt kursmaterial:

Dahlqvist, Jörgen & Kent Olofsson, 2023 'Strategies for Creative Agency in Performing Arts' in *Creative work. Myths, Conditions and Contexts.*, London: Routledge.

Ovadija, M., 2013. *Dramaturgy of sound in the avant-garde and postdramatic theatre*, Montreal: McGill-Queens University Press.

Olofsson, Kent. *Composing the performance: An exploration of musical composition as a dramaturgical strategy in contemporary intermedial theatre*. Diss. Lund : Lunds universitet, Lund, 2018.

Rebstock, M. et al., 2012. *Composed theatre: aesthetics, practices, processes*, M. Rebstock & D.

Roesner, eds., Bristol: Intellect.

Roads, C., 2015. *Composing electronic music: a new aesthetic*, New York: Oxford University Press.

Roesner, D., 2014. *Musicality in theatre : music as model, method and metaphor in theatre-making*,

Farnham: Ashgate.

Salzman, E. & Desi, T., 2008. *The New Music Theater: Seeing the Voice, Hearing the Body*, Oxford: Oxford University Press.

Trencsényi, K. & Cochrane, B., 2014. *New dramaturgy : international perspectives on theory and practice*, London: Bloomsbury Methuen Drama.

Optional:

Gefors, H., 2011. *Operans dubbla tidsförlopp: musikdramaturgin i bilradiooperan Själens rening*

genom lek och skoj, Diss. Lund: Malmö Academy of Music, Faculty of Fine and Performing Arts at Lund University.

Groth, S.K., 2016. 'Composers on Stage: Ambiguous Authorship in Contemporary Music Performance'. *Contemporary Music Review*, 35(6), pp.686–705. Available at

<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07494467.2016.1282650>

Kendrick, L. & Roesner, D., 2011. *Theatre noise: the sound of performance*, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Lehmann, H.-T. & Jürs-Munby, K., 2006. *Postdramatic theatre*, London: Routledge.

Mitchell, K., 2009. *The director's craft: a handbook for the theatre*, London: Routledge.

Övrigt
