CreaTeME: NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

Nghiên cứu nghệ thuật (Artistic Research) – Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ingolv Haaland

CreaTeME là Trung tâm Xuất sắc về Ứng dụng Sáng tạo Công nghệ trong Giáo dục Âm nhạc (Centre for Excellence in Creative Use of Technologies in Music Education), trực thuộc Đại học Agder (University of Agder – UiA), tại thành phố Kristiansand, Na Uy. Trung tâm phát triển những phương thức ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, học tập và thực hành nghệ thuật âm nhạc theo hướng đổi mới, bao trùm và có trách nhiệm. CreaTeME quy tụ sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ chuyên nghiệp thông qua các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ingolv Haaland là Đồng Giám đốc của CreaTeME; Giáo sư Jan Bang là Giám đốc tiền nhiệm của trung tâm.

Nghiên cứu nghệ thuật (Artistic Research)

Nghiên cứu nghệ thuật là phương thức phát triển tri thức thông qua thực hành sáng tạo. Trong lĩnh vực âm nhạc, các hoạt động như sáng tác, biểu diễn, ứng tác và ghi âm có thể được sử dụng như những phương pháp nghiên cứu. Các nghệ sĩ – nhà nghiên cứu khảo sát những vấn đề nghệ thuật thông qua chính quá trình sáng tạo và thực hành của mình, ghi lại những lựa chọn đã đưa ra, đồng thời phản tư và đánh giá một cách có phê phán về những gì họ khám phá được.

Bản thân âm thanh có thể truyền tải tri thức và trả lời các câu hỏi nghiên cứu, qua đó thay thế một phần nội dung vốn thường được trình bày bằng văn bản. Thành phần thực hành nghệ thuật và thành phần viết có mối liên hệ gắn bó, đan xen với nhau và có thể được trình bày đồng thời trên một trang web (Borgdorff, 2011; Borgdorff, Peters & Pinch, 2020; Haaland, 2020).

Luận án tiến sĩ của Ingolv Haaland, mang tên Intercultural Musical Collaboration – Towards a Global Sound (Hợp tác âm nhạc liên văn hóa – Hướng tới một âm thanh toàn cầu, 2020), là một ví dụ tiêu biểu cho phương pháp này. Được công bố tại địa chỉ globalsoundphd.com, công trình nghiên cứu cách thức âm nhạc của ông phát triển thông qua quá trình hợp tác với các nhạc sĩ ở Đông Nam Á và Trung Đông. Luận án kết nối bốn album với phần phân tích bằng văn bản, các ví dụ âm thanh, video và hình ảnh. Người đọc có thể nghe âm nhạc đồng thời tìm hiểu những quyết định sáng tạo cũng như các suy ngẫm nghiên cứu đi kèm. Sản phẩm nghệ thuật của công trình phải đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng cao ở tầm quốc tế.

Tại Đại học Agder (UiA), hoạt động nghiên cứu âm nhạc đại chúng của chúng tôi bao gồm một cách tiếp cận kết hợp, trong đó thực hành nghệ thuật được đặt song hành với nghiên

cứu học thuật. Hai phương diện này cùng tác động đến quá trình nghiên cứu, đến những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra, cũng như cách thức chúng tôi tư duy và làm việc. Sự khám phá mang tính sáng tạo và quá trình khảo cứu học thuật cung cấp thông tin, đồng thời thúc đẩy và phát triển lẫn nhau (Stévance & Lacasse, 2018). Đây là cách tiếp cận gắn với lĩnh vực Nghiên cứu – Sáng tạo trong Âm nhạc và Nghệ thuật (Research-Creation in Music and the Arts).

Tài liệu tham khảo

Borgdorff, H. (2012). The conflict of the faculties: Perspectives on artistic research and academia. Leiden University Press.

Borgdorff, H., Peters, P., & Pinch, T. (Eds.). (2020). Dialogues between artistic research and science and technology studies. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429438875

CreaTeME. (n.d.). About CreaTeME. University of Agder. https://createme.uia.no/about/

Haaland, I. (2020). Intercultural musical collaboration – Towards a global sound [Doctoral dissertation, University of Agder]. Globalsoundphd. https://globalsoundphd.com/

Stévance, S., & Lacasse, S. (2018). Research-creation in music and the arts: Towards a collaborative interdiscipline. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315605579