

Modulbeschreibungen Contemporary Performance and Composition (CoPeCo) Master of Music

Version Oktober 2013

Content / Inhalt

1	Course of study/ <i>Studienverlauf</i> Master Contemporary Performance and Composition (CoPeCo).....	3
2	Modules Master Contemporary Performance and Composition, 4. Semester in Hamburg	4
2.1	Module U1.4 Research/Artistic Production.....	4
2.2	Module U2.4 Theoretical based knowledge.....	7
2.3	Module U3.4 Generic based knowledge	9

Short description

CoPeCo is a two-year joint Master's programme in **C**ontemporary **P**erformance and **C**omposition that offers students an open platform for experimental musical practice within a European setting.

The curriculum aims to create a dynamic environment that supports and promotes contemporary musical expression in all aspects including creation, production, performance and relation to the society. A joint platform for composers and performers is established through cross-disciplinary interaction, cooperation, live electronics and improvisation. The capacity of students to communicate both individually and collectively regarding their artistic practice is developed through innovative teaching methods and by placing new technology at the core of both pedagogy and artistic expression.

The programme consortium includes the Estonian Academy of Music and Theatre (EAMT), the Royal College of Music in Stockholm (KMH), the National Superior Conservatory of Music and Dance of Lyon (CNSMDL) and the Hamburg University of Music and Theatre (HfMT). Gathering the best practice of the partners, the programme provides a broad-based and up-to-date education in new music in addition to a unique opportunity for international and intercultural exchange. The experience of studying at four different institutions and travelling as a group during the whole programme creates an active network of young creative professionals.

As all students spend one semester in turn at each partner institution, they will benefit from group synergy and from the competencies and cultural-educational backgrounds of all partner academies and countries.

1st Semester Tallin

2nd Semester Stockholm

3rd Semester Lyon

The programme was developed as an LLP Erasmus Curriculum Development Project 2010 – 2013 with the participation of the AEC (The Association Européenne des Conservatoires).

Kurzbeschreibung

CoPeCo ist ein zweijähriges gemeinsames Master-Programm in Zeitgenössischer Interpretation und Komposition, die Studierenden eine offene Plattform für experimentelle musikalische Praxis in einem europäischen Rahmen bietet.

Das Studienprogramm hat zum Ziel, eine dynamische Umgebung herzustellen, um die Ausdrucksformen zeitgenössischer Musik in allen Aspekten zu fördern. Dies schließt das Erschaffen, die Produktion und Aufführung sowie ein verantwortungsvolles Verhältnis zur Gesellschaft ein. Eine gemeinsame Plattform für Komponisten und Interpreten wird durch interdisziplinäre Interaktion etabliert. Die Studierenden sollen die Fähigkeit zur individuellen und gemeinschaftlichen Kommunikation über ihre künstlerische Praxis besitzen.

Das Studienprogramm wird von einem internationalen Konsortium angeboten, das aus der Estländischen Akademie für Musik und Theater Tallin (EAMT), der Königlichen Musikhochschule Stockholm (KMH), dem Conservatoire National Supérieur für Musik und Tanz Lyon (CNSMDL) und der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT). Die besten Angebote der Partner bündelnd, bietet das Programm eine breit angelegte und up-to-date Bildung in Neuer Musik und zusätzlich eine einzigartige Gelegenheit für internationalen und interkulturellen Austausch. Die Erfahrung des Studiums an vier verschiedenen Institutionen und das Reisen als Gruppe während des ganzen Programms schafft ein aktives Netzwerk von jungen professionellen Kreativen.

Da alle Studierenden je ein Semester bei jeder Partnerinstitution verbringen, werden sie von der Gruppensynergie und von den Kompetenzen und kulturell-pädagogischen Hintergründen aller Partnerakademien und Länder profitieren.

1. Semester Tallin
2. Semester Stockholm
3. Semester Lyon
4. Semester Hamburg

Das Programm wurde als LLP Erasmus Curriculum Development Project 2010 - 2013 unter Beteiligung des AEC (Association Européenne des Conservatoires) entwickelt.

1 Course of study/ *Studienverlauf* Master Contemporary Performance and Composition (CoPeCo)

Tallinn

1. Semester

Module / Course

Credits

Stockholm

2. Semester

Credits

Lyon

3. Semester

Credits

Hamburg

4. Semester

Credits

U1 Research/Artistic Production -Master Degree Project

Independent Project	5	Independent Project	5	Independent Project	5	Master Degree Project	15
----------------------------	----------	----------------------------	----------	----------------------------	----------	------------------------------	-----------

Independent Project: The student will be registered at his/her home institution for this particular course during the four semesters. The Independent Project (30 credits) is divided between the different institutions

Principal Studies (Artistic Practice / Interdisciplinary Collaboration / New Media Techniques)

CoPeCo Lab 1	10	CoPeCo Lab 2	10	CoPeCo Lab 3	7	Individual Tutoring for Composers or Performers	3
Improvisation 1	2	Applied Music Programming	5	Improvisation 2	4	Tutoring for Master: Collaboration with Jazz Department	2
Introduction to Electronic Music or Sound Synthesis	3					or Collaboration with Music Theatre Department	

U 2 Theoretical based knowledge (Analysis / Culture Techne)

Analysis of contemporary music	3	Theory and Analysis of Electroacoustic Music	5	New Media Techniques	5	Analysis	3
				Analysis of the 20th and 21st Century	5	Techne/Culture	4

U 3 Generic based knowledge (Transmission / Communication Management)

Art and Environment	4	Orientation in Swedish Folk Music and Swedish Contemporary Music	5	Initiation to Dance Movement Improvisation with Dancers	2	Culture and Media Management	3
Arts Management Seminar	3			Fundamental Pedagogy and New Audiences	2	or Musicology	

Total Credits/Semester: **30**

30

30

30

2 Modules Master Contemporary Performance and Composition, 4. Semester in Hamburg

2.1 Module U1.4 Research/Artistic Production

Module description / -code Modulbezeichnung / -code	U1.4 Research/Artistic Production			U1.4	
ECTS Credits ECTS-Punkte	20				
Semester of study Studiensemester	4. Semester				
Duration / Type of module Dauer / Art des Moduls	1 Semester / Mandatory <i>Pflichtmodul</i>				
Frequency Häufigkeit des Angebots	Every second year in summer term <i>Jedes zweite Jahr im Sommersemester</i>	Assessment <i>Prüfungen</i>	Attendance <i>Präsenzzeit</i>	Preparing- /Processing time <i>Vor-/Nachbereit.</i>	Credits
Courses (Type) Lehrveranstaltungen (Art)	1.) Master degree project- FINAL PROJECT (Tutor)	Presentation	-	750	15
	2.) Individual Tutoring for Composers or Individual Tutoring for Performers	Practical and written test	15	75	3
	3.) Tutoring for Master: Collaboration with Jazz Department or Tutoring for Master: Collaboration with Music Theatre Department	Practical and written test	15	45	2
Content Inhalte	<p>1.) Presentation of Individual artistic projects and research; colloquium (discussion about master degree project). <i>Präsentation des individuellen künstlerischen Projekts sowie schriftliche Reflexion; Kolloquium über das Projekt.</i></p> <p>2.) Composer: Critical analysis of contemporary music, individual dialogue within the composition and performing classes, reflection on techniques, electronic and multi media aspects, communication of complex conducting techniques specialized in the field of contemporary music, approach to interpretation and implementation of individual artistic aesthetical positions, further issues and approaches on cognitive science, music theatre dramaturgy, improvisation.</p> <p>Performers: Analysis of contemporary music, individual dialogue within the composition and performing classes, reflection on techniques, electronic and multi media aspects, communication of complex techniques specialized in the field of contemporary music, approach to interpretation and implementation of individual artistic aesthetical positions, further issues and approaches on learning methods and cognitive science, improvisation.</p> <p>Komponisten: Kritische Analyse zeitgenössischer Musik, individueller Dialog innerhalb der Kompositions- und Interpretationsklassen, Reflexionen über Techniken, Elektronik- und Multimedia Aspekten, Thematisieren komplexer Dirigiertechniken bezüglich zeitgenössischer Musik, Annäherung an individuelle künstlerisch-ästhetische Positionen, weitere Themen und Ansätze zu Lernmethoden und Kognitionswissenschaften. Improvisation.</p>				

	<p>Interpreten: Analyse zeitgenössischer Musik, individueller Dialog innerhalb der Kompositions- und Interpretalklassen, Reflexionen über Techniken, Elektronik- und Multimedia Aspekten, Thematisieren komplexer Techniken bezüglich zeitgenössischer Musik, Annäherung an individuelle künstlerisch-ästhetische Positionen, weitere Themen und Ansätze zu Lernmethoden und Kognitionswissenschaften. Improvisation.</p> <p>3.) Jazz: introduction to jazz improvisation and composition. <i>Einführung in Jazz Improvisation und Komposition</i></p> <p>Music Theatre: music theatre dramaturgy. <i>Musiktheater Dramaturgie</i></p>
<p>Learning outcomes Qualifikationsziele</p>	<p>1.) The student shall develop a project representative of the two-year study at the CoPeCo partner institutions, demonstrating accumulated knowledge and abilities. <i>Der/die Studierende soll ein Projekt entwickeln, das für ein Studium an den CoPeCo Partnerhochschulen angemessen ist und die gewonnene Kenntnisse und Fähigkeiten zeigt.</i></p> <p>2.) The student is expected to demonstrate an increased ability to create his/her own ideas of composition/interpretation with a developed personal expression; identify, formulate and solve artistic and creative problems independently, develop an individual artistic expression by a reflective approach to the compositional material, experience with techniques, acquire knowledge and impact technical management of complex structures. <i>Von den Studierenden wird erwartet, dass sie ihre entwickelten Fähigkeiten, eigene kompositorische / interpretatorische Ideale und ein gefestigtes persönliches Ausdruckvermögen zeigen. Sie sollen in der Lage sein, künstlerische und kreative Probleme selbständig zu identifizieren und zu lösen. Sie sollen, reflektierend über das kompositorische Material, einen individuellen künstlerischen Ausdruck entwickeln, Erfahrungen mit Technik sammeln und in der Lage sein, komplexe Strukturen technisch zu bewältigen.</i></p> <p>3.) Jazz: The student is expected to be able to give a brief summary of current directions in jazz improvisation and composition, as well as demonstrate an ability to perform in accordance with current directions in jazz improvisation and composition. <i>Die Studierenden sollen in der Lage sein, einen kurzen Überblick über die aktuellen Richtungen in der Jazz-Improvisation und –Komposition zu geben sowie diese auch aufzuführen.</i></p> <p>Music Theatre: The student is expected to demonstrate the ability to create dramaturgies for music-theatrical performance projects. <i>Die Studierenden sollen in der Lage sein, Dramaturgien für Musiktheater zu kreieren.</i></p>
<p>Assessment Leistungsnachweis</p>	<p>1.) final examination: artistic project with a written reflection <i>Abschlussprüfung: künstlerisches Projekt mit schriftlicher Ausarbeitung</i></p> <p>2.) artistic performance and interpretation tests <i>Praktische Prüfung</i></p> <p>3.) artistic performance and interpretation tests and written papers. <i>Praktische Prüfung und schriftliche Ausarbeitungen</i></p>

Entry Requirements <i>Teilnahmevoraussetzungen</i>	Successful completion of the third semester <i>Erfolgreicher Abschluss des dritten Semesters</i>
Coordination <i>Koordination</i>	Prof Georg Hajdu, Prof. Fredrik Schwenk
Literature <i>Basisliteratur</i>	Is determined by the teacher in collaboration with the student. <i>Wird vom Dozenten in Absprache mit den Studierenden festgelegt.</i>

2.2 Module U2.4 Theoretical based knowledge

Module description /-code Modulbezeichnung /-code	U2.4 Theoretical based knowledge			U2.4	
ECTS Credits ECTS-Punkte	7				
Semester of study Studiensemester	4. Semester				
Duration / Type of module Dauer / Art des Moduls	1 Semester / Mandatory <i>Pflichtmodul</i>				
Frequency Häufigkeit des Angebots	Every second year in summer term <i>Jedes zweite Jahr im Sommersemester</i>	Assessment <i>Prüfungen</i>	Attendance <i>Präsenzzeit</i>	Preparing- /Processing time <i>Vor-/Nachbereit.</i>	Credits
Courses (Type) Lehrveranstaltungen (Art)	1.) Analysis (G)	Written test	22,5	67,5	3
	2.) Techne / Culture (G)	Practical and written test	22,5	97,5	4
Content Inhalte	<p>1.) - analysis of contemporary music, active work (e.g. stylistic copying) of different compositorial approaches, <i>Analyse zeitgenössischer Musik, aktive Arbeit (z.B. Stilkopien) mit verschiedenen kompositorischen Ansätzen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - computer-aided work in spectral analysis. <i>Computer unterstützte Arbeit in Spektralanalyse</i> - innovative approaches to the analysis of contemporary music. <i>Innovative Ansätze zur Analyse zeitgenössischer Musik</i> - survey of existing online and offline literature on new analysis methods <i>Untersuchung der existierenden online und offline Literatur hinsichtlich neuer Analysemethoden</i> <p>2.) - theories of quantitative music and multimedia. <i>Theorie der quantitativen Musik und Multimedia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - mastering of the Max multimedia programming environment <i>Beherrschung der Max Multimedia Programmierumgebung</i> - live audio and video processing <i>Live-Audio-und Video-Verarbeitung</i> - spectral transcriptions of sounds into notation <i>spektrale Transkriptionen von Sounds in Notation</i> - real-time generation of scores <i>Generierung von Noten in Echtzeit</i> 				

	<ul style="list-style-type: none"> - work with sensors and alternate controllers <i>Arbeit mit Sensoren und alternativen Controllern</i> - work with the school's wave-field synthesis system <i>Arbeit mit der hochschuleigenen Wellenfeld Synthese Anlage</i>
Learning outcomes Qualifikationsziele	<p>1.) The student is expected to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - be able to analyse complex phenomena in contemporary music, - categorize different methods of analyzing contemporary music. <p><i>Die Studierenden sind in der Lage, komplexe Phänomene der zeitgenössischen Musik zu analysieren sowie verschiedene Methoden der Analyse zeitgenössischer Musik zu kategorisieren.</i></p> <p>2.) The student is expected to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demonstrate knowledge of quantitative music theory and multimedia practice, - demonstrate the knowledge in the fields of microtonal, algorithmic and real-time composition, - demonstrate the ability to create installations and networked multimedia performances (including video) - demonstrate the ability to understand concepts of spatialization of sound. <p><i>Die Studierenden kennen die quantitative Musiktheorie und Multimedia Praxis und sind in der Lage, Installationen und vernetzten Multimedia-Performances umzusetzen. Sie haben die Fähigkeit, Konzepte der Verräumlichung von Klang zu verstehen.</i></p>
Assessment Leistungsnachweis	<p>1.) Written tasks <i>Schriftliche Aufgaben</i></p> <p>2.) Written presentation and artistic performance and interpretation test <i>Schriftliche Darstellung und künstlerische Darbietung und Interpretation</i></p>
Entry Requirements Teilnahmevoraussetzungen	<p>Successful completion of the third semester <i>Erfolgreicher Abschluss des dritten Semesters</i></p>
Coordination Koordination	<p>Prof. Fredrik Schwenk Prof. Georg Hajdu</p>
Literature Basisliteratur	<p>1.) Lerdahl, F. and Jackendoff, R. (1983). <i>A Generative Theory of Tonal Music</i>, Cambridge, Massachusetts: MIT Press http://www.ircam.fr/editions.html?&L=1</p> <p>2.) Max 6 tutorials (included with the Max 6 software) Holmes, T. (2002). <i>Electronic and Experimental Music: Technology, Music, and Culture</i>. New York: Routledge. Roads, C. (1996). <i>The Computer Music Tutorial</i>, Cambridge, Massachusetts: MIT Press. Sethares, W. A. (2005). <i>Tuning, Timbre. Spectrum, Scale</i>, Springer-Verlag, London. quintet.net www.musikwissenschaft.uni-mainz.de/Autobusk/ www.computermusicnotation.com</p>

2.3 Module U3.4 Generic based knowledge

Module description /-code Modulbezeichnung /-code	U3.4 Generic based knowledge		U3.4		
ECTS Credits / ECTS-Punkte	3				
Semester of study Studiensemester	4. Semester				
Duration / Type of module Dauer / Art des Moduls	1 Semester / Mandatory <i>Pflichtmodul</i>				
Frequency Häufigkeit des Angebots	Every second year in summer term <i>Jedes zweite Jahr im Sommersemester</i>	Assessment <i>Prüfungen</i>	Attendance <i>Präsenzzeit</i>	Preparing- /Processing time <i>Vor-/Nachbereit.</i>	Credits
Courses (Type) Lehrveranstaltungen (Art)	1.) Innovation in the arts and intercultural dialogue (G) <i>Innovation in der Kunst und interkultureller Dialog</i>	Written assignment <i>Schriftl. Arbeit</i>	22,5	67,5	3
	or				
	2.) Musicology (G) <i>Musikwissenschaft</i>	Oral presentation/ written assignment <i>Mündl. Präsentation / schriftl. Arbeit</i>	22,5	67,5	
Content Inhalte	<p>1.) The history of cultural innovation in Europe shows that intercultural exchange has created different levels of cultural value. To understand the dynamics of adapting other cultures in its own culture has many different aspects which will be analysed during the course. In order to be capable of interacting on an international level and building up networks, intercultural competence is one of the major key competencies to be developed. The diversity of the audience needs to be reflected upon as it can be taken as inspiration for ones own artistic development.</p> <p><i>Die Geschichte der kulturellen Innovation in Europa zeigt, dass interkultureller Austausch unterschiedliche kulturelle Werte geschaffen hat. Die Dynamik der Anpassung anderer Kulturen in die eigene Kultur zu verstehen, hat viele verschiedene Aspekte, die im Kurs analysiert werden. Um in der Lage zu sein, auf internationalem Level zu interagieren und Netzwerke aufzubauen, ist interkulturelle Kompetenz eine der Schlüsselkompetenzen, die entwickelt werden müssen. Die Vielfalt der Kulturen bei den Kursteilnehmer soll als Inspiration für die eigene künstlerische Entwicklung genutzt werden.</i></p> <p>2.) - European art and culture, - understanding of innovation in European art and culture, - cultural contextualization in specified relation to contemporary music, - European music in relation to occidental philosophy.</p> <p><i>Europäische Kunst und Kultur sowie das Verständnis für Innovationen darin. Kulturelle Kontextualisierung in spezieller Beziehung zur zeitgenössischen Musik.</i></p>				

	<i>Europäische Musik im Verhältnis zur abendländischen Philosophie.</i>
Learning outcomes Qualifikationsziele	<p>1.) the student is expected to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – understand the dynamics of cultural innovation, – reflect upon audience development in intercultural context, – demonstrate international organisational and communication skills, – interact successfully with other cultures, understand the culture-specific concepts of perception, thinking, feeling and acting. <p><i>Die Studierenden verstehen die Dynamik kultureller Innovation, nehmen die Entwicklung des Publikums im interkulturellen Kontext wahr und verfügen über organisatorische und kommunikative Fähigkeiten im internationalen Kontext. Sie können erfolgreich in anderen Kulturen agieren und verstehen kulturspezifische Konzepte von Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln.</i></p> <p>2.) the student is expected to:</p> <ul style="list-style-type: none"> – demonstrate a wide knowledge of cultural history in Europe, – reflect upon cultural innovation in the course of history, – exemplify a variety of different aesthetic approaches to contemporary art forms, especially contemporary music. <p><i>Die Studierenden verfügen über gute Kenntnisse der Kulturgeschichte in Europa und können über kulturelle Innovation im Laufe der Geschichte reflektieren. Sie sind in der Lage, eine Vielzahl von unterschiedlichen ästhetischen Ansätzen zu zeitgenössischen Kunstformen, vor allem zeitgenössische Musik zu veranschaulichen.</i></p>
Assessment Leistungsnachweis	<p>1.) written assignment <i>Schriftliche Arbeit</i></p> <p>2.) Oral presentation and written assignment <i>Mündliche Präsentation / schriftliche Arbeit</i></p>
Entry Requirements Teilnahmevoraussetzungen	<p>Successful completion of the third semester <i>Erfolgreicher Abschluss des dritten Semesters</i></p>
Coordination Koordination	<p>Prof. Reinhard Flender; Martina Kurth</p>
Literature Basisliteratur	<p>1.) Bakhshi, Hasan/Throsby, David (2010): Culture of Innovation. An economic analysis in innovation in arts and cultural organisations, NESTA research report.</p> <p>Steiner, Georg (1971): In Bluebird's Castle, Some notes towards the redefinition of culture, Yale University Press.</p> <p>Adrian Holliday, John Kullman, Martin Hyde (2010): Intercultural Communication: An advanced resource book for students, Routledge Applied Linguistics.</p> <p>Donna Walker-Kuhne (2005): Invitation to the Party: Building Bridges to the Arts, Culture and Community Theatre Communications Group New York.</p> <p>2.) Deliège, I. & Paddison, M. (Ed.). (2010). <i>Contemporary Music. Theoretical Philosophical Perspectives</i>. Ashgate</p>