

Valuing and Evaluating Music Performance

An international workshop for researchers and practitioners in music performance evaluation

ABSTRACTS

EN - Understanding music performance evaluation: An introduction to practice and research

Gary McPherson

University of Melbourne

Performance evaluation is central to musical practice. Every musician, whether amateur, student, or professional, is subject to judgment of their performances by audiences, teachers, examiners, critics, and, perhaps most of all, themselves. This presentation considers the science and practice of valuing music performance, surveying the latest research from music education, psychology, and performance science and considering good practice for (and the challenges of) how to judge and how to be judged.

IT - Comprendere la valutazione di una performance musicale: un'introduzione sulla pratica e la ricerca nel campo.

Gary McPherson

University of Melbourne

La valutazione delle esecuzioni è un elemento centrale per la pratica musicale. Ogni musicista, dilettante, studente o professionista, è esposto al giudizio sulle proprie prestazioni da parte di pubblico, insegnanti, esaminatori, critici e, forse principalmente, di se stesso. Questa presentazione prende in considerazione la scienza e la pratica della valutazione nell'ambito delle esecuzioni musicali, esaminando le ultime ricerche nel campo dell'educazione musicale, della psicologia e della scienza della performance e osservando le buone pratiche (e le sfide che queste presentano) su come valutare e come essere valutati.

Lecture consigliate:

McPherson GE and Schubert E (2004), 'Measuring performance enhancement in music', in A Williamon (ed), *Musical Excellence* (pp. 61–82), Oxford University Press, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198525356.003.0004>.

EN - Evaluation, learning and teaching

Aaron Williamon

Conservatorio della Svizzera italiana and Royal College of Music

Effective practice is driven by a learning cycle in which musicians plan specific goals, execute strategies to achieve those goals, and, crucially, continue to evaluate their progress and the efficacy of the strategies used. This presentation considers the important role of self-evaluation in musical development and how a musicians' ability to consider their own performance differs from their ability to diagnose that of their peers. Strategies for improving self-evaluation are considered, whether in one's own practice or in that of one's student.

IT - Valutare, apprendere e insegnare

Aaron Williamon

Conservatorio della Svizzera italiana and Royal College of Music

Lo studio musicale efficace si basa su un ciclo di apprendimento nel corso del quale i musicisti si pongono obiettivi specifici, applicano strategie per raggiungere quanto pianificato e, aspetto cruciale, valutano in continuazione i propri progressi e l'efficacia delle loro strategie. Questa presentazione prende in considerazione l'importante ruolo dell'autovalutazione per lo sviluppo musicale e osserva come la capacità di un musicista di valutare la propria performance differisca dalla sua capacità di diagnosticare quella dei suoi pari. Verranno inoltre esaminate alcune strategie per migliorare il processo di autovalutazione, sia durante lo studio personale sia per sostenere quello dei propri studenti.

Letture consigliate:

Lebler D and Harrison S (2017), 'Evaluating progress and setting directions', in J Rink, H Gaunt, and A Williamon (eds), *Musicians in the Making* (pp. 93–107), Oxford University Press, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199346677.003.0006>.

Williamon A, Clark T, and Küssner M (2017), 'Learning in the spotlight', in J Rink, H Gaunt, and A Williamon (eds), *Musicians in the Making* (pp. 206–221), Oxford University Press, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199346677.003.0014>

EN - Evaluation in competitions

George Waddell

Royal College of Music

There are perhaps no forms of music evaluation more celebrated, feared, and immediately consequential than the competition. In competitions the act of performance evaluation has been elevated to a form of entertainment in and of itself, with the judges often taking centre stage. This presentation considers the nature of placement evaluation in which performers and their performances are pitted directly against one another, the role these assessments play in the performers' careers, and whether their contributions to the field of music are worth the strain they can place on musicians. It examines the role of the expert panel, the judging process, and the various strategies organisations use in the hopes of providing a fair and equitable contest.

IT - La valutazione durante i concorsi

George Waddell

Royal College of Music

Non ci sono probabilmente forme di valutazione musicale più decantate, temute e dense di conseguenze dirette di quelle che emergono nell'ambito delle competizioni. Durante i concorsi l'atto della valutazione della performance è stato elevato ad una forma di intrattenimento in sé, e i componenti della giuria occupano spesso il centro della scena. Questa presentazione considera la natura della valutazione in un contesto in cui gli interpreti e le loro performances sono posti direttamente l'uno contro l'altro, il ruolo che queste valutazioni esercitano sulla carriera degli artisti e se il contributo di queste manifestazioni per il mondo musicale valgono lo stress che esercitano sui musicisti. Verranno inoltre esaminati il ruolo della giuria di esperti, il processo di valutazione e le varie strategie che gli enti organizzatori utilizzano nella speranza di offrire un contesto giusto ed equo.

Letture

McCormick L (2015), 'Producing sound judgments' in L McCormick, *Performing Civility: International Competitions in Classical Music* (pp. 166–203), Cambridge University Press, <https://doi.org/10.1017/CB09781316181478.006>.

EN - Evaluation in concerts

George Waddell

Royal College of Music

The ultimate goal for many musicians is to reach the concert stage, surrounded by an assembly of listeners present not out of an obligation to judge but rather drawn by a desire to engage. Is it possible, in their quest to be moved, informed, or entertained, for any audience member to be wholly unaware of or unaffected by their opinions of a performance's quality? This presentation examines the experience of the audience member and the degree to which quality assessments play a part. It examines the role of audience expectations and how these might inform their reactions and responses to performance. Finally, it considers the degree to which quality assessments are explicitly shared among audience members in different contexts and how this might affect their future engagement with music performance.

IT - La valutazione durante i concerti

George Waddell

Royal College of Music

Il fine ultimo di molti musicisti è quello di arrivare sul palco della sala da concerto ed essere attorniti da un folto pubblico, che assiste non con l'obbligo di giudicare ma piuttosto per il desiderio di vivere un'esperienza coinvolgente. E' possibile che nella sua ricerca di emozioni, informazioni o intrattenimento, un componente del pubblico sia completamente ignaro o non influenzato dalle proprie opinioni in merito alla qualità di una esecuzione? Questa presentazione tratta dell'esperienza del pubblico e del livello in cui anche le valutazioni sulla qualità dell'esecuzione possono esercitare un impatto. Sarà inoltre preso in considerazione il ruolo delle aspettative e il modo in cui queste possono influenzare le reazioni e le risposte nei confronti della performance. Infine verrà discusso il grado in cui le valutazioni qualitative sono esplicitamente condivise tra componenti del pubblico in contesti differenti, e come tutto questo possa influire sulla futura partecipazione ad eventi musicali.

Letture

Radbourne J, Johanson K, and Glow H (2014), 'The value of "being there": How live experience measures quality for the audience', in K Burland and S Pitts (eds), *Coughing and Clapping: Investigating Audience Experience* (pp. 55–68), Ashgate Publishing, <https://doi.org/10.4324/9781315574455>.

EN - Evaluation in online contexts

Michele Biasutti
University of Padua

As technologies for online connection and home audio and video recording improve and expand, so too do opportunities for learning and performing music at a distance. Even music auditions and examinations have found their way from the stage to the screen. While this offers significant benefits for students and teachers who, for reasons of geography, economics, or health, might not be able to access their counterparts face-to-face, it also introduces a number of challenges in the effective evaluation and development of performance. This presentation surveys the growing use of online platforms for learning, teaching, and performing and the ways in which assessment can be enhanced and hindered by online engagement. Strategies for effective online evaluation are discussed.

IT – La valutazione nei contesti online

Michele Biasutti
Università di Padova

Man mano che le tecnologie per la connessione online e la registrazione audio e video a casa migliorano e si espandono, così come le opportunità per imparare ed eseguire musica a distanza, anche le audizioni e gli esami di musica hanno trovato la loro strada dal palco allo schermo. Mentre questo offre vantaggi significativi per studenti e insegnanti che, per ragioni di geografia, economia o salute, potrebbero non essere in grado di accedere alle loro controparti in presenza, introduce anche una serie di sfide nella valutazione efficace e nello sviluppo della performance. Questa presentazione esamina l'uso crescente di piattaforme online per l'apprendimento, l'insegnamento e lo spettacolo e i modi con i quali la valutazione può essere migliorata e ostacolata dall'impegno online. Sono discusse le strategie per una valutazione online efficace.

Lecture

Ruthmann SA and Hebert DG (2012), 'Music learning and new media in virtual and online environments', in GE McPherson and GF Welch (eds), *The Oxford Handbook of Music Education, Volume 2* (pp. 567–583), Oxford University Press,
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199928019.013.0037>