

TRACK I.2.

Post-democracy and the field of Arts and Music Education

Convenors

Clementina Casula (University of Cagliari, clcasula@unica.it)

Marco Santoro (University of Bologna, marco.santoro@unibo.it)

Izabela Wagner (University of Warsaw, wagneri@is.uw.edu.pl)

Keywords

Postdemocracy; education; arts and music worlds; globalization.

Within art and music worlds, the issue of (social class, gender, racial) inequalities is often masked by the strong legitimisation, within the field, of concepts such as 'genius', 'talent', 'vocation', reporting variations in professional careers or leisure practices to a 'natural order' based on *ex-ante* determined individual or group endowments. Research shows how education and training play a crucial role in legitimising and reproducing such order, mirrored and reiterated within professional and other social spheres. It also shows, however, that those processes are not socially determined and that actors may refuse, reframe or even reverse enforced orders, contributing in so doing to gradually redefine the formal and informal rules regulating the field where they interact.

Adopting this bidirectional view on the relation between structure and agency, the panel aims to contribute to the discussion launched by the SD Conference, questioning if and in what ways the field of arts and music education is torn between the antinomies defined by postdemocratic trends, as identified by the SD Conference.

The panel welcomes paper proposals exploring with various methodological tools the ways in which actors - at the macro-regulative, meso-organizational, or micro-level - interact with the new threats and opportunities offered by postmodern and postdemocratic globalised societies. Food for thought could be offered, for instance, by exploring issues such as:

- the tension created - within a field typically defined by a practical and often embodied knowledge - from isomorphic pressures towards educational models oriented by a credentialist logic privileging formal and standardised educational qualifications;
- the role of technological innovations and economic changes - revolutionising traditional models of art or music-making – in the process defining creativity and the identity of professional artists and musicians;
- the mismatch between the content and modes of curricula of legitimated institutions for arts and music education in front of the evolution of labour conditions and models of cultural production and consumption;

Conference website: <http://www.scuolademocratica-conference.net>

Conference e-mail: info@scuolademocratica-conference.net

- the persistence or change of (national, gendered, highbrow, Western, white) canons dividing and differentiating various artistic and musical practices *vis à vis* the diffusion of globalised, omnivore, degendered and hybrid approaches, looking at arts and music making as practices of negotiation and transformation allowing to transcend class, sexual and ethnic divisions, to define multiple and crossbreed identities.

- B. Cathy, P. Schmidt, G. Spruce, P. Woodford (eds.)(2015), *The Oxford Handbook Of Social Justice In Music Education*, Oxford: Oxford University Press.
- Becker H.S. (1982), *Art Worlds*, LA Berkeley, London: University of California Press.
- Becker H.S., Buscatto M. (eds.) (2007) *Ethnographies of Artistic Work*, «Qualitative Sociology Review», III (3).
- Bourdieu P. (1979), *La distinction. Critique sociale du jugement*, Paris : Les Editions de Minuit.
- Burnard P., Y. Hofvander Trulsson, J. Söderman (eds.)(2015), *Bourdieu and the sociology of music education*, Abindon, Ashgate.
- Casula C. (2018), *Diventare musicista. Indagine sociologica sui Conservatori di musica in Italia*, Mantova: Universitas Studiorum.
- Crouch C. (2004), *Post-Democracy*, Cambridge: Polity Press.
- DiMaggio P. (2009), *Organizzare la cultura. Imprenditoria, istituzioni e beni culturali*, Bologna: Il Mulino.
- Dromey C., J. Haferkorn (eds.) (2018), *The Classical Music Industry*, New York: Routledge.
- Gasperoni G., Marconi L., Santoro M. (2004) *La musica e gli adolescenti: pratiche, gusti, educazione*, Torino : EDT.
- Green, L. (1997), *Music, Gender, Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hennion A., F. Martinat, J.-P. Vignolle (1983), *Les Conservatoires et leurs élèves*, Paris : La Documentation française.
- Katz S. (2008), *Jouer sur les mots. Langage et apprentissage théâtral en France et en Allemagne*, «Ethnologie française», 1/38, pp. 39-48.
- Laillier J. (2017), *Entrer dans la danse. L'Envers du Ballet de l'Opéra de Paris*, Paris :CNRS Éditions.
- Octobre S, F. Patureau (eds.)(2018), *Sexe et genre des mondes culturels. Publics, artistes, intermédiaires*, Lyon: ENS Editions.
- Santoro M. (2002), *What is a "cantautore"? Distinction and authorship in Italian (popular) music*, «Poetics», 30, n. 1-2, pp. 111-132.
- Santoro M. (2006), *Musical identity and social change*, «Journal of Modern Italian Studies», 3, pp. 275 -281.
- Shepherd J., K. Devin (eds.)(2015), *The Routledge Reader on the Sociology of Music*, London: Routledge.
- Wagner I. (2015), *Producing Excellence. The Making of Virtuosos*, New Brunswick: Rutgers University Press.
- Weber W. (1992), *The Rise of Musical Classics: A Study in Canon, Ritual and Ideology*, Oxford: Oxford University Press.
- Woodford, P. (2005), *Democracy and music education: Liberalism, ethics, and the politics of practice*, Bloomington: Indiana University Press.

TRACK I.2.

La post-democrazia e il campo dell'istruzione artistica e musicale

Convenors

Clementina Casula (University of Cagliari, clcasula@unica.it)

Marco Santoro (University of Bologna, marco.santoro@unibo.it)

Izabela Wagner (University of Warsaw, wagneri@is.uw.edu.pl)

Keywords

Postdemocracy; education; arts and music worlds; globalization.

Nei mondi dell'arte e della musica, la questione delle disuguaglianze (di classe, di genere, razziali) è spesso mascherata dalla forte legittimazione al loro interno di concetti come "genio", "talento", "vocazione", che riportano le variazioni nelle carriere o nelle pratiche artistiche e musicali ad un "ordine naturale" basato su dotazioni individuali o di gruppo determinate *ex ante*. La ricerca mostra come l'istruzione e la formazione svolgano un ruolo cruciale nella legittimazione e nella riproduzione di tale ordine, rispecchiato e reiterato nell'ambito professionale e in altri ambiti sociali. Mostra anche, tuttavia, che tali processi non sono determinati socialmente e che gli attori possono rifiutare, riformulare o addirittura invertire gli ordini, contribuendo così a ridefinire gradualmente le regole formali e informali che regolano il campo in cui interagiscono.

Nell'adottare questa visione bidirezionale della relazione tra struttura e *agency*, il panel si propone di contribuire alla discussione avviata dalla Conferenza di SD, investigando in quali modi il campo dell'istruzione artistica e musicale sia influenzato dalle antinomie definite dalle tendenze postdemocratiche, così come identificate dalla Conferenza.

Il panel invita a presentare proposte di interventi volti ad esplorare, con vari strumenti metodologici, i modi in cui gli attori - a livello macro-regolativo, meso-organizzativo o micro - interagiscono con le nuove minacce e opportunità offerte dalle società globalizzate, postmoderne e postdemocratiche.

Spunti di riflessione potrebbero essere offerti, ad esempio, da riflessioni sui seguenti temi:

- le tensioni create - in un campo tipicamente definito da una conoscenza pratica e spesso incorporata - dalle pressioni isomorfiche verso modelli educativi orientati secondo una logica credenzialista che privilegia qualifiche educative formali e standardizzate;
- il ruolo delle innovazioni tecnologiche e dei cambiamenti economici - che rivoluzionano il modello tradizionale di produzione artistica e musicale - nel processo di definizione della creatività e dell'identità dell'artista e del musicista professionista;

- lo squilibrio tra il contenuto e le modalità dei curricula delle istituzioni legittimate per l'educazione artistica e musicale di fronte all'evoluzione delle condizioni di lavoro e dei modelli di produzione e consumo culturale;
- persistenza e cambiamento dei canoni (nazionali, di genere, colti, occidentali, bianchi) che dividono e differenziano varie pratiche artistiche e musicali a fronte della diffusione di approcci globalizzati, onnivori, de-gendered e ibridi, guardando le arti e la musica come pratiche di negoziazione e trasformazione che permettono di trascendere le divisioni di classe, sessuali ed etniche, consentendo di definire identità multiple e incrociate.

- B. Cathy, P. Schmidt, G. Spruce, P. Woodford (eds.)(2015), *The Oxford Handbook Of Social Justice In Music Education*, Oxford: Oxford University Press.
- Becker H.S. (1982), *Art Worlds*, LA Berkeley, London: University of California Press.
- Becker H.S., Buscatto M. (eds.) (2007) *Ethnographies of Artistic Work*, «Qualitative Sociology Review», III (3).
- Bourdieu P. (1979), *La distinction. Critique sociale du jugement*, Paris : Les Editions de Minuit.
- Burnard P., Y. Hofvander Trulsson, J. Söderman (eds.)(2015), *Bourdieu and the sociology of music education*, Abindon, Ashgate.
- Casula C. (2018), *Diventare musicista. Indagine sociologica sui Conservatori di musica in Italia*, Mantova: Universitas Studiorum.
- Crouch C. (2004), *Post-Democracy*, Cambridge: Polity Press.
- DiMaggio P. (2009), *Organizzare la cultura. Imprenditoria, istituzioni e beni culturali*, Bologna: Il Mulino.
- Dromey C., J. Haferkorn (eds.) (2018), *The Classical Music Industry*, New York: Routledge.
- Gasperoni G., Marconi L., Santoro M. (2004) *La musica e gli adolescenti: pratiche, gusti, educazione*, Torino : EDT.
- Green, L. (1997), *Music, Gender, Education*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hennion A., F. Martinat, J.-P. Vignolle (1983), *Les Conservatoires et leurs élèves*, Paris : La Documentation française.
- Katz S. (2008), *Jouer sur les mots. Langage et apprentissage théâtral en France et en Allemagne*, «Ethnologie française», 1/38, pp. 39-48.
- Laillier J. (2017), *Entrer dans la danse. L'Envers du Ballet de l'Opéra de Paris*, Paris :CNRS Éditions.
- Octobre S, F. Patureau (eds.)(2018), *Sexe et genre des mondes culturels. Publics, artistes, intermédiaires*, Lyon: ENS Editions.
- Santoro M. (2002), *What is a "cantautore"? Distinction and authorship in Italian (popular) music*, «Poetics», 30, n. 1-2, pp. 111-132.
- Santoro M. (2006), *Musical identity and social change*, «Journal of Modern Italian Studies», 3, pp. 275 -281.
- Shepherd J., K. Devin (eds.)(2015), *The Routledge Reader on the Sociology of Music*, London: Routledge.
- Wagner I. (2015), *Producing Excellence. The Making of Virtuosos*, New Brunswick: Rutgers University Press.

- Weber W. (1992), *The Rise of Musical Classics: A Study in Canon, Ritual and Ideology*, Oxford: Oxford University Press.
- Woodford, P. (2005), *Democracy and music education: Liberalism, ethics, and the politics of practice*, Bloomington: Indiana University Press.