

The Art of Music Education

Creating Mindsets
for Concert Halls

Vol. IX 28.2.–1.3.2024

Körber-Stiftung
Kehrwieder 12, Hamburg

Symposium

The Art of Music Education Vol. IX

Neue Rollen für Konzerthäuser in einer technisierten Gesellschaft

28.2.–1.3.2024

Mit der Künstlichen Intelligenz ist eine Hochtechnologie mitten in der Gesellschaft angekommen. Wo sogenannte denkende Maschinen Routineprozesse in Windeseile erledigen, wächst die Frage nach den Reservaten für menschliches Denken und Handeln. Bildende Kunst, Theater, Musik – sie alle leben vom Erfinden, Schöpferisch-Sein, Gestalten. Und auch die direkte zwischenmenschliche Begegnung, das gemeinschaftliche Erlebnis wird – da sind sich die Forschenden einig – kaum von Maschinen simulierbar sein.

Was bedeutet eine technologiegetriebene Welt für unsere Gemeinschaft? Welche Folgen für Wahrnehmung und Rezeption sind bereits heute, beispielsweise in der kommenden Generation Alpha, absehbar? Welche Zukunft hat das analoge Erleben, z. B. von Live-Musik? Welche Chancen ergeben sich daraus für Konzerthäuser und andere Orte? Und wie messen wir eigentlich, ob wir neuen Erwartungen und Bedürfnissen gerecht werden?

Diesen und weiteren Fragestellungen widmet sich die neunte Ausgabe des Symposiums The Art of Music Education.

Auf Einladung von Elbphilharmonie Hamburg und Körber-Stiftung werden seit 2008 aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der internationalen Konzerthaus- und Musikvermittlungsszene in Hamburg diskutiert. Die bisherigen Ausgaben beschäftigten sich mit den Themen Role, Young Audiences, Alliances, Heritage, Concert Halls and Schools, Multi-diverse urban societies, Social Cohesion und Change.

Symposium

The Art of Music Education Vol. IX

New roles for concert halls in a technologised society

28.2.–1.3.2024

With artificial intelligence, a high technology has arrived in the midst of society. Where so-called thinking machines carry out routine processes at lightning speed, the question arises as to which areas remain the exclusive prerogative of human thought and action. Fine art, theatre, music – they all thrive on invention, creativity and design. Moreover: Researchers agree that direct interpersonal encounters and communal experiences can hardly be simulated by machines.

What does a technology-driven world mean for our community? What consequences for perception and reception are already foreseeable today, for example in the coming Generation Alpha? What future do analogue forms and analogue experience have, e.g. of live music? What opportunities will this open up for concert halls and other venues? And how do we actually measure whether we are meeting new expectations and needs?

These and other questions will be covered by the ninth edition of the symposium The Art of Music Education.

Since 2008, the Elbphilharmonie Hamburg and Körber-Stiftung have issued invitations to discussions of recent developments and challenges on the international concert hall and music education scene in Hamburg. Previous editions have focussed on the topics of Role, Young Audiences, Alliances, Heritage, Concert Halls and Schools, Multi-diverse urban societies, Social Cohesion and Change.

Mi, 28. Feb.

13:00	Anmeldung ↳ Körber-Stiftung, Kehrwieder 12 ↳ Videoinstallation I Am A Code In A Space Körber-Stiftung, Fleet 2 + 3 bis 18:00
14:00	Auftakt <small>DE</small> Dr. Lothar Dittmer (Vorsitzender des Vorstands, Körber-Stiftung), Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant, Elbphilharmonie & Laeiszhalde Hamburg)
14:20	Impuls <small>EN</small> Die Generation Alpha verstehen lernen Ashley Fell (Sozialforscherin und beratende Direktorin, McCrindle)*
14:40	Keynote <small>DE</small> Rollen kultureller Institutionen in der (digitalen) Transformation Prof. Dr. Dr. Ayad Al-Ani (Assoziiertes Mitglied Einstein Zentrum Digitale Zukunft, Berlin)
15:30	Kaffeepause
16:00	Paneldiskussion <small>EN</small> Anforderungen an die Kulturorte der Zukunft mit: Prof. Dr. Dr. Ayad Al-Ani (Assoziiertes Mitglied Einstein Zentrum Digitale Zukunft, Berlin), Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant, Elbphilharmonie & Laeiszhalde Hamburg), Ashley Fell (Sozialforscherin und beratende Direktorin, McCrindle)*, Maurice Mersinger (Creative Director and Head of Production, kling klang klong)
17:00	Projektpräsentation <small>EN</small> Metavenues – Über die Rolle von Performing Art Venues in der Zukunft Ronald Lowijs (Head Innovation & Development SPOT Groningen und Program Manager CrossWise)
17:30	World Café und Workshop <small>DE EN</small> ↳ Steinoyer und Holzoyer: World Café Resonanzen zu Tag 1 ↳ Fleet 1: Metavenues Workshop, Leitung: Laurent Chrétien (Gründer und Vorstand, komodal)*, Betreuung vor Ort: Ronald Lowijs (Head Innovation & Development SPOT Groningen und Program Manager CrossWise) und Federico Rinaldi (Network Manager ECHO)
18:30	Angebot: Gemeinsamer Fußweg zur Halle 424
Ab	Get-Together
19:00	↳ Halle 424, Stockmeyerstraße 43 mit einem Konzert von Prof. Dr. Sebastian Trump, Asya Fateyeva und dem Steinway Spirio

Sozialer Wandel durch Digitalisierung

Bei TAOME Vol. IX wollen wir durch Impulsvorträge und Panels ein Bild davon zeichnen, wie die Digitalisierung durch soziale Medien, Chatbots und KI unsere Wahrnehmung und unser Kommunikationsverhalten verändert. Und wir wollen herausarbeiten, wie dies auch das Verhalten des heutigen und zukünftigen Publikums beeinflusst. Denkbar wäre z. B., dass der digitale Overload zu einer Renaissance der persönlichen, unverfälschten Begegnung mit dem „Authentischen“ führt und zu einer Aufwertung des Verhältnisses zu anderen. Dieses jedoch – so lässt sich vermuten – wird in einer komplett digitalen Alltagswelt anders formatiert und gerahmt sein müssen, als wir das bisher kannten.

Am ersten Tag des Symposiums stellen wir eine Generationenforscherin und einen Soziologen vor, die sich mit den nachwachsenden Generationen Z und Alpha und neuen Rollen von Kulturinstitutionen beschäftigen. Wir erfahren über erste Pläne für ein neues Performing Arts Center in den Niederlanden, bei dem die digitale Transformation in das Raum- und Nutzungskonzept einfließen wird. Beim Get-Together im Kreativquartier Halle 424 demonstriert der Musiker und KI-Forscher Sebastian Trump, Juniorprofessor für Künstliche Kreativität und musikalische Interaktion, gemeinsam mit der Saxophonistin Asya Fateyeva, wie man mit KI Musik machen kann.

Mit freundlicher Unterstützung von Steinway & Sons Hamburg.

Wed, 28 Feb.

13:00	Registration ↳ Körber-Stiftung, Kehrwieder 12 ↳ Video installation I Am A Code In A Space Körber-Stiftung, Fleet 2 + 3 until 18:00
14:00	Opening address [GER] ↳ Dr Lothar Dittmer (Chairman of the Executive Board, Körber-Stiftung), Christoph Lieben-Seutter (General and Artistic Director, Elbphilharmonie & Laeiszhalde Hamburg)
14:20	Impulse [ENG] Understanding and engaging with Generation Alpha Ashley Fell (Social Researcher and Director of Advisory, McCrindle)*
14:40	Keynote speech [GER] Roles of cultural institutions in the (digital) transformation Prof Dr Dr Ayad Al-Ani (Associate member Einstein Centre Digital Future, Berlin)
15:30	Coffee Break
16:00	Panel discussion [ENG] Challenges for the cultural institutions of the future with: Prof Dr Dr Ayad Al-Ani (Associate member Einstein Centre Digital Future, Berlin), Christoph Lieben-Seutter (General and Artistic Director, Elbphilharmonie & Laeiszhalde Hamburg), Ashley Fell (Social Researcher and Director of Advisory, McCrindle)*, Maurice Mersinger (Creative Director and Head of Production, kling klang klong)
17:00	Project presentation [ENG] Metavenues – The role of performing arts venues of the future Ronald Lowijs (Head Innovation & Development SPOT Groningen and Program Manager CrossWise)
17:30	World Café and Workshop [ENG] [GER] ↳ Steinfoyer and Holzfoyer: World Café Feedback from Day 1 ↳ Fleet 1: Metavenues Workshop, led by Laurent Chrétien (Founder and President, komodal)*, facilitated on site: Ronald Lowijs (Head Innovation & Development SPOT Groningen and Program Manager CrossWise) and Federico Rinaldi (Network Manager ECHO)
18:30	Offer: Joint walk to Halle 424
From	Get-Together
19:00	↳ Halle 424, Stockmeyerstraße 43 with a concert by Prof Dr Sebastian Trump, Asya Fateyeva and the Steinway Spirio

Social Change through Digitalisation

At TAOME Vol. IX, we want to use keynote speeches and panels to paint a picture of how digitalisation is changing our perception and communication behaviour through social media, chatbots and AI. And we want to work out how this is also influencing the behaviour of current and future audiences. It is conceivable, for example, that the digital overload will lead to a renaissance of personal, unadulterated encounters with the “authentic”, and to a revaluation of the relationship with others. However, it can be assumed that in a completely digital everyday world, this will need to be formatted and framed in a way that is different to what we have known up to now.

On the first day of the symposium, we will introduce a generational researcher and a sociologist who are working with the upcoming generations Z and Alpha, and new roles for cultural institutions. We will learn about initial plans for a new Performing Arts Center in the Netherlands, where digital transformation will be incorporated into the spatial and usage concept. At the get-together in the creative quarter Halle 424, musician and AI researcher Sebastian Trump, Junior Professor of Artificial Creativity and Musical Interaction, together with saxophonist Asya Fateyeva will demonstrate how music can be made with AI.

With the kind support of Steinway & Sons Hamburg.

Do, 29. Feb.

09:30	Einführung DE Stochastische Papageien oder kreative Maschinen? – Eine Kurzeinführung in die Funktions- und Wirkungsweise von generativer KI Stefan Göllner (Innovation Manager, KI-Campus)
10:15	KI-Campus Workshops (1. Durchlauf) EN Option 1: Rules for Tools – Leitfragen und Leitlinien im Umgang mit KI-Tools und Apps, Leitung: Dr. Jasmina Idler (Community Managerin, KI-Campus-Hub-Baden-Württemberg) Option 2: Wie spreche ich am besten mit KI? – Prompt-Strategien für den Arbeitsalltag, Leitung: Dr. Britta Leusing (Stellvertretende Geschäftsstellenleiterin, KI-Campus) Option 3: Dokumente und Daten mit generativer KI auswerten, Leitung: Stefan Göllner (Innovation Manager, KI-Campus)
11:00	Kaffeepause
11:30	KI-Campus Workshops (2. Durchlauf) EN
12:15	Keynote DE Datenethik und KI-Dummheit Prof. Sandra Wachter (Professorin für Technologie und Datenregulierung, University of Oxford)*
13:00	Mittagspause
14:00	Projektpräsentationen DE EN KI in Komposition und Musikproduktion durch: Portrait XO (transdisziplinäre Künstlerin), Rebecca Leger (Mitorganisatorin des AI Song Contest), Seán McFadden (CEO & leitender Entwickler, ontoworks), Sebó und Oscar Whyman (Projektleiter und -teilnehmer von Word Up)
14:40	Paneldiskussion DE EN Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen der Musikproduktion mit KI mit: Portrait XO, Rebecca Leger, Seán McFadden, Sebó und Oscar Whyman, Moderation: Diana Huth

15:30 Kaffeepause

16:00	Keynote DE Chancen und Risiken von KI – Wie Technologie das kreative Schaffen verändern wird Dr. Carsten Brosda (Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg)
-------	---

16:30	Exkurs DE DiKuBi Meta: Forschungen zur Digitalisierung in der Kulturellen Bildung Franz Krämer (PostDoc am Lehrstuhl für Pädagogik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)
-------	--

17:30 Snack

19:30	Konzert: Blind Date → Elbphilharmonie Hamburg, Kleiner Saal, Platz der Deutschen Einheit
-------	--

21:00 Empfang

Musik(vermittlung) und KI – besser als der Mensch?

An KI wird in Zukunft niemand mehr vorbeikommen. Bei TAOME Vol. IX wollen wir zunächst eine Einführung geben und einen Überblick über das Thema KI und ihre Anwendungsbereiche sowie die wichtigsten Apps. Drei parallele Workshops werden folgende Themen aufgreifen: Wie identifizierte ich geeignete KI-Anwendungen? Je besser der Prompt, desto hilfreicher die KI? Wie setze ich KI für die Datenverarbeitung und Dokumenterstellung ein?

Anschließend wollen wir anhand von Praxisprojekten reflektieren: Welche Arten von KI-Anwendungen gibt es bereits? Welche Erfahrungen können für uns hilfreich sein? Wo schafft KI eher Probleme als Lösungen, sei es beim Urheberschutz oder beim Social Bias? Das „bigger picture“ dieser Entwicklungen entwirft Hamburgs Kultursenator und Präsident des Deutschen Bühnenvereins Carsten Brosda.

Am Abend laden wir Sie zu einem Überraschungskonzert in den Kleinen Saal der Elbphilharmonie ein: Blind Date heißt das Format, das bereits viele Jahre erfolgreich läuft. Wer Konzertpublikum und Konferenzteilnehmende mit welcher Musik begeistern wird, ist streng geheim!

Thu, 29 Feb.

09:30	Introduction <small>GER</small> Stochastic parrots or creative machines? – A brief introduction to the function and mode of action of generative AI Stefan Göllner (Innovation Manager, KI-Campus)
10:15	KI-Campus Workshops (1st run) <small>ENG</small> Option 1: Rules for tools – Key questions and guidelines for dealing with AI tools and apps, led by: Dr Jasmina Idler (Community Manager, KI-Campus-Hub-Baden-Württemberg) Option 2: What is the best way to talk to AI? – Prompt strategies for everyday work, led by: Dr Britta Leusing (Deputy Head, KI-Campus) Option 3: Analysing documents and data with generative AI, led by: Stefan Göllner (Innovation Manager, KI-Campus)
11:00	Coffee break
11:30	KI-Campus Workshops (2nd run) <small>ENG</small>
12:15	Keynote speech <small>GER</small> Data ethics and AI stupidity Prof Sandra Wachter (Professor of Technology and Regulation, University of Oxford)*
13:00	Lunch break
14:00	Project presentations <small>ENG GER</small> AI in music production and composition by: Portrait XO (transdisciplinary artist), Rebecca Leger (Co-organiser of the AI Song Contest), Seán McFadden (CEO & senior developer, ontoworks), Sebó und Oscar Whyman (Project manager and participant at Word up)
14:40	Panel discussion <small>ENG GER</small> Opportunities, challenges and limits of music production with AI with: Portrait XO, Rebecca Leger, Seán McFadden, Sebó und Oscar Whyman, Host: Diana Huth

15:30 Coffee break

16:00	Keynote speech <small>GER</small> Opportunities and challenges of AI – How technology will change creative work Dr Carsten Brosda (Senator for Culture and Media of the Free and Hanseatic City of Hamburg)
16:30	Excursion <small>GER</small> DiKuBi Meta: Research on digitalisation in cultural education Franz Krämer (PostDoc at the Chair of Education, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg)
17:30	Snack
19:30	Concert: Blind Date → Elbphilharmonie Hamburg, Recital Hall, Platz der Deutschen Einheit
21:00	Reception

Music (education) and AI – better than Humans?

Nobody will be able to avoid AI in the future. At TAOME Vol. IX, we first want to give an introduction and an overview of the topic of AI and its areas of application as well as the most important apps. Three parallel workshops will take up the following topics. How do I identify suitable AI applications? The better the prompt, the more helpful the AI? How do I use AI for data processing and document creation?

We will then reflect based on practical projects: What types of AI applications already exist? What experiences can be helpful for us? Where does AI create problems rather than solutions, be it in terms of copyright protection or social biases?

Hamburg's Senator for Culture and President of the German Theatre Association Carsten Brosda will outline the “bigger picture” of these developments.

In the evening, we invite you to a surprise concert in the Recital Hall of the Elbphilharmonie: Blind Date is the name of the format, which has been running successfully for many years. Who will delight the concert audience and conference participants, and with which music, are top secret!

Fr. 1. März

10:00	Wie war's? – Das Format Blind Date in der Rückschau <small>[DE]</small> Mit: Blind Date-Künstler:in, Prof. Dr. Gesa Birnkraut (Professorin für strategisches Management im Non Profit Bereich, Hochschule Osnabrück) und Cathy Wilkinson (Stellvertretende Leiterin der Künstlerischen Planung, Elbphilharmonie & Laeiszhalde Hamburg)
10:30	Problemaufriss Evaluation: Daten und Deutung <small>[DE]</small> Prof. Dr. Gesa Birnkraut (Professorin für strategisches Management im Non Profit Bereich, Hochschule Osnabrück)
10:45	Workshops <small>[EN]</small> Option 1: Mit Daten Geschichten erzählen – Evaluieren in der Musikvermittlung und im Community Music Bereich, Leitung: Matthew Robinson (Leitung Community Music, Konzerthaus Dortmund) Option 2: Experimentieren, durchführen und bewerten – Zur Einbindung wissenschaftlicher Forschung in musikpädagogische Projekte, Leitung: Juan Arauco (Projektadministrator, Philharmonie de Paris)
11:30	Kaffeepause
12:00	Workshops <small>[EN]</small> Option 1: Evaluation und Wirkungsmessung – Was kann sie leisten?, Leitung: Prof. Dr. Gesa Birnkraut, (Professorin für strategisches Management im Non Profit Bereich, Hochschule Osnabrück) Option 2: Das Ludwigshafener Wirkungsmodell als Steuerungs- und Kommunikationsinstrument, Leitung: Beat Fehlmann (Intendant, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz) Option 3: Musikvermittler:innen als „Reflective Practitioner“ – Eine Einladung, die eigene Vermittlungspraxis durch die Brille des Forschers bzw. der Forscherin zu sehen, Leitung: Prof. Dr. Johannes Voit (Professor für Musikpädagogik und Musikvermittlung, Universität Bielefeld)
13:30	Wrap up <small>[EN]</small> Gedanken auf den Weg Robert Laidlow (Komponist und Fellow am Jesus College, University of Oxford)
14:00	Mittagessen Ende des Symposiums

Moderation: Andrea Thilo

Mit * gekennzeichnete Personen werden der Konferenz zugeschaltet und sind nicht live vor Ort.

Gut sein und besser werden – Evaluation und Wirkungsmessung

Konferenztag 3 startet mit einem Nachgespräch zum Blind Date Konzert. Welche Wirkung verspricht man sich von solchen Sonderformaten, und wie misst man diese? Wie startet man in eine sinnvolle Evaluation und wo liegen die Grenzen von Wirkungsmessung?

Keine Frage – Evaluation und Wirkungsmessung sind in Zukunft unabdingbar: Nicht nur aus Gründen der Legitimation, sondern auch für die eigene Erfahrung und weitere Professionalisierung. In jeweils zwei von insgesamt fünf verschiedenen Workshopangeboten haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, Methoden und Erkenntnisse aus Praxisforschungen kennenzulernen und zu reflektieren.

Ob eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Daten zu einem Großprojekt, physiologischen und psychologischen Ergebnissen aus einem interdisziplinären Forschungsansatz oder die Anleitung zur Selbstbefragung – die Bandbreite zeigt die vielfältigen Möglichkeiten dieses Bereichs. Damit wir neben Fragen, Austausch und neuen Kontakten auch Ausrufezeichen nach Hause mitnehmen, schließen die Gedanken auf den Weg den letzten Tagungstag ab.

Fri, 1 Mar.

10:00	How was it? – The Blind Date format in retrospect <small>[GER]</small> with: Blind Date artist, Prof Dr Gesa Birnkraut (Professor of Strategic Management in the Non-Profit Sector, Osnabrück University of Applied Sciences) and Cathy Wilkinson (Deputy Head of Artistic Planning, Elbphilharmonie & Laeiszhalle Hamburg)
10:30	Problem outline Evaluation: data and interpretation <small>[GER]</small> Prof Dr Gesa Birnkraut (Professor of Strategic Management in the Non-Profit Sector, Osnabrück University of Applied Sciences)
10:45	Workshops <small>[ENG]</small> Option 1: Stories and Data: Evaluating Community Music, Education & Participation Projects , led by: Matthew Robinson (Head of Community Music, Konzerthaus Dortmund) Option 2: Experiment, perform and evaluate: Integrating scientific research into music education projects, led by Juan Arauco (Project administrator, Philharmonie de Paris)
11:30	Coffee break
12:00	Workshops <small>[ENG]</small> Option 1: Evaluation and impact measurement – What can it achieve?, led by Prof Dr Gesa Birnkraut (Professor of Strategic Management in the Non-Profit Sector, Osnabrück University of Applied Sciences) Option 2: The Ludwigshafen impact model as a management and communication tool, led by Beat Fehlmann (Artistic Director, Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz) Option 3: Music educators as “reflective practitioners” – An invitation to see your own education practice through a researcher’s eyes, led by Prof Dr Johannes Voit (Professor of Music Education, University of Bielefeld)
13:30	Wrap up <small>[ENG]</small> Thoughts on your way Robert Laidlow (Composer and Fellow at Jesus College, University of Oxford)
14:00	Lunch break End of the symposium

Facilitator: Andrea Thilo

People marked with * will attend the conference remotely.

Being good and improving – Evaluation and Impact Measurement

Conference day 3 starts with a follow-up discussion on the Blind Date concert. What impact can be expected from such special formats and how can this be measured? How do you start a meaningful evaluation and what are the limits of impact measurement?

No question – evaluation and impact measurement will be indispensable in the future: Not only for reasons of legitimisation, but also for one's own experience and further professionalisation. In two of a total of five different workshops, participants have the opportunity to familiarise themselves with and reflect on methods and findings from practical research.

Whether a mixture of qualitative and quantitative data on a large-scale project, physiological and psychological results from an interdisciplinary research approach or instructions for self-questioning – the range shows the diverse possibilities of this area. To ensure that, in addition to questions, exchanges and new contacts, we also take exclamation marks home with us, the Thoughts on your way will conclude the last day of the conference.

Imprint

Herausgeber/Publisher: Körber-Stiftung, Hamburg
V.i.S.d.P./Press Law Responsibility: Dr. Lothar Dittmer

Programme and editing:

Anke Fischer, Anne Kussmaul, Lea Toporan (HamburgMusik gGmbH),
Lea Hapig, Kai-Michael Hartig (Körber-Stiftung)

Translation: accent Fachübersetzungen

Cover photo: Thies Rätzke, Booklet photos: Claudia Höhne

Design and Layout: GROOTHUIS.de

Lithography: frische-grafik.de

Print: monno.de

© Körber-Stiftung 2024

For further information on the symposium, please visit
www.music-education.hamburg

Organisers

In cooperation with

