

FR

Introduction musicale

Séance plénière I

Mot de bienvenue par Anothai Nithibon – SEADOM

3 discours liminaires présentés par Finn Schumacker sur les thèmes suivants :

Le musicien en bonne santé dans un monde durable (HW): Clíodhna O'Connor

Former des professionnels entre tradition et innovation (EP): Paul Feigelfeld

Leadership et défense des intérêts dans un monde globalisé (LA): Stella Mendonça, MUSIARTE, Maputo, Mozambique

1 - Le musicien en bonne santé dans un monde durable (HW): Clíodhna O'Connor, Académie royale irlandaise de musique, Dublin

Si notre objectif est d'aider les musiciens à mener une carrière longue, durable, couronnée de succès et heureuse, pouvons-nous définir clairement ce qui importe réellement ?

Construire une carrière autour de la musique comporte des défis inhérents. Que faut-il accepter, que faut-il changer et comment se préparer concrètement à ces deux aspects ?

Clíodhna O'Connor est une coach et formatrice de coachs irlandaise de premier plan, qui compte plus de 15 ans d'expérience dans le sport et la performance de haut niveau. Actuellement responsable de la performance des athlètes de l'équipe féminine senior irlandaise de hockey, elle travaille avec l'Institut irlandais du sport pour préparer les athlètes à la Ligue professionnelle internationale de hockey et à la Coupe du monde 2026. Elle est également coach de performance d'élite au National Opera Studio de Londres, où elle soutient le développement de jeunes artistes. Ancienne gardienne de but de l'équipe féminine senior de football gaélique de Dublin (2002-2014), elle a remporté le championnat All-Ireland en 2010, a été capitaine en 2011, a obtenu deux All Stars et a été nommée dans l'équipe de la décennie. Titulaire d'une maîtrise en préparation physique et en communication internationale, elle poursuit actuellement un doctorat professionnel en performance d'élite. Son travail consiste à aider les athlètes et les artistes à s'épanouir dans des environnements exigeants tout en préservant leur bien-être grâce à un coaching collaboratif et fondé sur des données probantes.

2 - Baroque'n'Roll – Former des professionnels entre tradition et innovation (EP): Paul Feigelfeld, Mozarteum Salzburg

La conférence explore comment, non seulement aujourd'hui, mais aussi historiquement, les développements créatifs significatifs émergent toujours de processus transdisciplinaires.

S'appuyant sur la tradition et les connaissances tacites, l'éducation innovante prospère dans des environnements chaotiques et inachevés où nous pouvons mesurer le monde avec des instruments de musique tout en apprenant à comprendre et à jouer des médias techniques comme un orchestre. La prise de conscience et l'activation de ces divers organismes, techniques et espaces nous permettent de développer des méthodes éducatives ciblées, mais ouvertes.

Paul Feigelfeld est spécialiste en sciences culturelles et médiatiques. Après des études en sciences culturelles et en informatique à Berlin, il a occupé divers postes au Centre pour les cultures numériques de Lunebourg, à l'Université des arts et à l'Université de Bâle, à l'Institut Strelka de Moscou, à l'Université des arts appliqués et à l'Université de Vienne. De 2021 à 2024, il a occupé la chaire de cultures du savoir à l'ère numérique à l'Institut de recherche en design de la HBK Braunschweig et a été professeur invité à la chaire de théories des médias de l'Université Humboldt de Berlin.

3 - Leadership et défense des intérêts dans un monde globalisé (LA): Stella Mendonça, MUSIARTE, Maputo, Mozambique

La mondialisation relie les nations à travers l'éducation, le commerce, l'investissement, la technologie et l'échange d'idées, exigeant des leaders capables de naviguer dans la complexité, d'inspirer au-delà des cultures et d'agir avec une responsabilité partagée. Aujourd'hui, le véritable leadership ne se mesure pas à l'autorité, mais à la capacité d'écouter, d'inspirer, de responsabiliser et de défendre la créativité, l'empathie et la dignité humaine. Grâce à ce leadership, la musique devient un langage universel, façonnant non seulement les musiciens, mais aussi les citoyens d'un monde plus harmonieux. Une attention particulière est accordée au leadership en Afrique, où la jeunesse, la créativité et la richesse culturelle sont essentielles pour façonner un avenir mondial plus équilibré dans l'enseignement supérieur de la musique. Défendre une éducation musicale de qualité reste un défi majeur, car les priorités du gouvernement se concentrent souvent sur les besoins fondamentaux tels que les infrastructures et l'alphabétisation. Le parcours de Stella dans l'éducation musicale s'est développé à partir de ces réalités, en utilisant les opportunités que son pays lui offrait pour explorer de nouvelles façons de voir et de faire de la musique. À une époque où la musique classique au Mozambique était souvent considérée comme occidentale et réservée à l'élite, elle a eu la chance de la faire découvrir à un public plus large. Remettre en question cette perception est devenu un acte de plaidoyer, affirmant que l'éducation musicale appartient à tous. Cette conviction a inspiré la création de MUSIARTE, le premier conservatoire de musique du Mozambique, conçu comme un espace d'inclusion, de créativité et d'apprentissage partagé.

Chanteuse d'opéra, directrice artistique, innovatrice culturelle et fondatrice de la « Fundação MUSIARTE – Conservatório de Música e Arte Dramática » (Mozambique), Stella Mendonça est une soprano mozambicaine et une figure culturelle de premier plan qui s'est produite à l'échelle internationale en Europe, en Afrique et aux États-Unis. Avec des rôles acclamés tels que Mimì, Violetta, Magda, Aida, Carmen, entre autres, elle a travaillé avec des artistes tels que Grace Bumbry, Magda Olivero et Dennis Hall. Formée à Paris et diplômée du Conservatoire de Lyon, elle a poursuivi des études avancées de chant à la Juilliard School de New York. Titulaire d'une maîtrise en chant, elle allie l'excellence artistique à un engagement fort en faveur de l'éducation musicale. Fondatrice et directrice du MUSIARTE - Conservatoire de Maputo, elle dirige des projets de coopération culturelle et de renforcement des capacités, notamment le partenariat Erasmus+ KA171 avec le Conservatoire Agostino Steffani en Italie, qui promeut les échanges artistiques équitables, l'élaboration conjointe de programmes d'études et la mobilité. Pour sa contribution aux arts, Mendonça a reçu la médaille du mérite du gouvernement portugais en 2016. Son travail met en évidence le pouvoir de la musique pour inspirer, éduquer et créer des liens entre les continents.

DE

Musikalische Einleitung

Plenarsitzung I

Begrüßungsworte von Anothai Nithibon – SEADOM

3 Keynotes vorgestellt von Finn Schumacker zu folgenden Themen:

Der gesunde Musiker in einer nachhaltigen Welt (HW): Clíodhna O'Connor

Ausbildung von Fachkräften zwischen Tradition und Innovation (EP): Paul Feigelfeld

Führung und Interessenvertretung in einer globalisierten Welt (LA): Stella Mendonça, MUSIARTE, Maputo, Mosambik

1 – Der gesunde Musiker in einer nachhaltigen Welt (HW): Clíodhna O'Connor, Royal Irish Academy of Music, Dublin

Wenn es unser Ziel ist, Musiker dabei zu unterstützen, eine lange, nachhaltige, erfolgreiche und glückliche Karriere aufzubauen, können wir dann klar formulieren, worauf es dabei wirklich ankommt? Der Aufbau einer Karriere im Bereich der Musikdarbietung birgt gewisse Herausforderungen. Was sollte man akzeptieren, was sollte man ändern und wie bereitet man sich praktisch auf beides vor?

Clíodhna O'Connor ist eine führende irische Trainerin und Trainerentwicklerin mit über 15 Jahren Erfahrung im Spitzensport und in der Leistungsförderung. Derzeit ist sie Leiterin der Abteilung „Athlete Performance“ der irischen Seniorinnen-Hockeynationalmannschaft und arbeitet mit dem Irish Institute of Sport zusammen, um Athletinnen auf die International Hockey Pro League und die Weltmeisterschaft 2026 vorzubereiten. Außerdem ist sie als Elite Performance Coach am National Opera Studio in London tätig und unterstützt dort die Entwicklung junger Künstlerinnen und Künstler. Als ehemalige Torhüterin der Dublin Senior Ladies Gaelic Football (2002–2014) gewann sie 2010 die All-Ireland Championship, war 2011 Mannschaftskapitänin, wurde zweimal All Star und in die Mannschaft des Jahrzehnts gewählt. Sie hat Master-Abschlüsse in Kraft- und Konditionstraining sowie in internationaler Kommunikation und strebt einen Dokortitel in Elite Performance an. Ihre Arbeit konzentriert sich darauf, Sportlern und Künstlern zu helfen, in anspruchsvollen Umgebungen erfolgreich zu sein und gleichzeitig ihr Wohlbefinden durch kollaboratives, evidenzbasiertes Coaching zu erhalten.

2 – Baroque’n’Roll – Fachkräfte ausbilden zwischen Tradition und Innovation (EP): Paul Feigelfeld, Mozarteum Salzburg

Der Vortrag untersucht, wie nicht nur heute, sondern auch historisch gesehen bedeutende kreative Entwicklungen immer aus transdisziplinären Prozessen hervorgehen. Aufbauend auf Tradition und implizitem Wissen gedeiht innovative Bildung in chaotischen und unvollendeten Umgebungen, in denen wir die Welt mit Musikinstrumenten messen und gleichzeitig lernen können, technische Medien wie ein Orchester zu verstehen und zu spielen. Die Realisierung und Aktivierung dieser vielfältigen Wirkungsweisen, Techniken und Räume ermöglicht es uns, fokussierte und dennoch offene Bildungsmethoden zu entwickeln.

Paul Feigelfeld ist Kultur- und Medienwissenschaftler. Nach seinem Studium der Kulturwissenschaften und Informatik in Berlin hatte er verschiedene Positionen am Zentrum für Digitale Kulturen Lüneburg, an der Kunsthochschule und der Universität Basel, am Strelka-Institut Moskau, an der Universität für angewandte Kunst und an der Universität Wien. Von 2021 bis 2024 hatte er die Professur für Wissenskulturen im digitalen Zeitalter am Institut für Designforschung der HBK Braunschweig inne und war Gastprofessor am Lehrstuhl für Medientheorien der Humboldt-Universität zu Berlin.

3 – Führung und Fürsprache in einer globalisierten Welt (LA): Stella Mendonça, MUSIARTE, Maputo, Mosambik

Die Globalisierung verbindet Nationen durch Bildung, Handel, Investitionen, Technologie und den Austausch von Ideen und erfordert Führungskräfte, die mit Komplexität umgehen, kulturübergreifend inspirieren und mit gemeinsamer Verantwortung handeln können.

Wahre Führung wird heute nicht an Autorität gemessen, sondern an der Fähigkeit, zuzuhören, zu inspirieren, zu befähigen und sich für Kreativität, Empathie und Menschenwürde einzusetzen. Durch eine solche Führung wird Musik zu einer universellen Sprache, die nicht nur Musiker, sondern auch Bürger einer harmonischeren Welt prägt. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Führung in Afrika, wo Jugend, Kreativität und kultureller Reichtum für die Gestaltung einer ausgewogeneren globalen Zukunft in der höheren Musikausbildung von entscheidender Bedeutung sind. Die Verteidigung einer hochwertigen Musikausbildung bleibt eine große Herausforderung, da sich die Prioritäten der Regierung oft auf Grundbedürfnisse wie Infrastruktur und Alphabetisierung konzentrieren. Stellas Weg in der Musikausbildung entstand aus diesen Realitäten heraus, indem sie die Möglichkeiten nutzte, die ihr Land ihr bot, um neue Wege des Musikhörens und -machens zu erkunden. Zu einer Zeit, als Kunstmusik in Mosambik oft als westlich und der Elite vorbehalten angesehen wurde, hatte sie die Chance, sie einem breiteren Publikum näherzubringen. Diese Wahrnehmung in Frage zu stellen, wurde zu einem Akt der Fürsprache, der bekräftigte, dass Musikausbildung allen Menschen zusteht. Diese Überzeugung inspirierte die Gründung von MUSIARTE, Mosambiks erstem Musikkonservatorium, das als Ort der Inklusion, Kreativität und des gemeinsamen Lernens konzipiert wurde.

Die Opernsängerin, künstlerische Leiterin, Kulturinnovatorin und Gründerin der „Fundação MUSIARTE – Conservatório de Música e Arte Dramática“ (Mosambik) Stella Mendonça ist eine mosambikanische Sopranistin und Kulturmanagerin, die international in Europa, Afrika und den Vereinigten Staaten aufgetreten ist. Mit gefeierten Rollen wie Mimì, Violetta, Magda, Aida und Carmen hat sie mit Künstlern wie Grace Bumbry, Magda Olivero und Dennis Hall zusammengearbeitet. Nach ihrer Ausbildung in Paris und ihrem Abschluss am Konservatorium in Lyon absolvierte sie ein weiterführendes Gesangsstudium an der Juilliard School in New York. Sie hat einen Master-Abschluss in Gesang und verbindet künstlerische Exzellenz mit einem starken Engagement für die Musikausbildung. Als Gründerin und Direktorin des MUSIARTE-Konservatoriums in Maputo leitet sie Projekte im Bereich der kulturellen Zusammenarbeit und des Kapazitätsaufbaus, insbesondere die Erasmus+ KA171-Partnerschaft mit dem italienischen Agostino-Steffani-Konservatorium, die einen gerechten künstlerischen Austausch, die gemeinsame Entwicklung von Lehrplänen und Mobilität fördert. Für ihre Verdienste um die Künste wurde Mendonça 2016 von der portugiesischen Regierung mit der Verdienstmedaille ausgezeichnet. Ihre Arbeit unterstreicht die Kraft der Musik, zu inspirieren, zu bilden und Kontinente zu verbinden.

ITA

Introduzione musicale

Sessione plenaria I

Discorso di benvenuto di Anothai Nithibon – SEADOM

3 interventi principali presentati da Finn Schumacker su:

Il musicista in salute in un mondo sostenibile (HW): Clíodhna O'Connor

Formare professionisti tra tradizione e innovazione (EP): Paul Feigelfeld

Leadership e advocacy in un mondo globalizzato (LA): Stella Mendonça, MUSIARTE, Maputo, Mozambico

1 - Il musicista in salute in un mondo sostenibile (HW): Clíodhna O'Connor, Royal Irish Academy of Music, Dublino

Se il nostro obiettivo è aiutare i musicisti a costruire carriere lunghe, sostenibili, di successo e felici, siamo in grado di definire ciò che conta davvero? Sviluppare una carriera nel campo della musica comporta sfide intrinseche. Cosa va accettato, cosa va cambiato e come ci si prepara concretamente a entrambe le situazioni?

Clíodhna O'Connor è una delle principali coach irlandesi e formatrice con oltre 15 anni di esperienza nello sport e performance di alto livello. Attualmente responsabile delle prestazioni degli atleti della squadra femminile irlandese senior di hockey, collabora con l'Irish Institute of Sport per preparare gli atleti alla International Hockey Pro League e alla Coppa del Mondo 2026. È anche Elite Performance Coach presso il National Opera Studio di Londra, dove sostiene lo sviluppo dei giovani artisti. Ex portiere donna della squadra femminile senior di calcio gaelico di Dublino (2002-2014), ha vinto il campionato All-Ireland nel 2010, è stata capitano nel 2011, ha ottenuto due All Stars ed è stata nominata nella squadra del decennio. Ha conseguito un Master in Preparazione Atletica e Condizionamento Fisico in comunicazioni internazionali e sta conseguendo un dottorato professionale in prestazioni di alto livello. Il suo lavoro si concentra sull'aiutare gli atleti e gli artisti a prosperare in ambienti impegnativi, mantenendo il benessere attraverso azioni di coaching collaborativo e basato su prove concrete.

2 - Baroque'n'Roll – Formare professionisti tra tradizione e innovazione (EP): Paul Feigelfeld, Mozarteum Salisburgo

La conferenza esplora come, non solo oggi ma anche storicamente, gli sviluppi creativi significativi emergano sempre da processi transdisciplinari. Basandosi sulla tradizione e sulla conoscenza tacita, l'istruzione innovativa prospera in ambienti caotici e incompiuti in cui possiamo misurare il mondo con strumenti musicali mentre impariamo a comprendere e suonare i media tecnici come un'orchestra. Realizzare e attivare queste diverse risorse, tecniche e spazi ci consente di sviluppare metodi educativi mirati ma aperti.

Paul Feigelfeld è uno studioso di cultura e media. Dopo aver studiato scienze culturali e informatica a Berlino, ha ricoperto varie posizioni presso il Centro per le culture digitali di Lüneburg, l'Università d'arte e l'Università di Basilea, l'Istituto Strelka di Mosca, l'Università di arti applicate e l'Università di Vienna. Nel periodo 2021-2024 ha ricoperto la cattedra di Culture della conoscenza nell'era digitale presso l'Istituto di ricerca sul design dell'HBK Braunschweig ed è stato professore ospite presso la cattedra di Teorie dei media dell'Università Humboldt di Berlino.

3 - Leadership e advocacy in un mondo globalizzato (LA): Stella Mendonça, MUSIARTE, Maputo, Mozambico

La globalizzazione collega le nazioni attraverso l'istruzione, il commercio, gli investimenti, la tecnologia e lo scambio di idee, richiedendo leader in grado di gestire la complessità, ispirare attraverso le culture e agire con responsabilità condivisa. La vera leadership oggi non si misura in base all'autorità, ma alla capacità di ascoltare, ispirare, responsabilizzare e sostenere la creatività, l'empatia e la dignità umana. Attraverso tale leadership, la musica diventa un linguaggio universale, che plasma non solo i musicisti, ma anche i cittadini di un mondo più armonioso. Particolare attenzione è riservata alla leadership in Africa, dove i giovani, la creatività e la ricchezza culturale sono essenziali per plasmare un futuro globale più equilibrato nell'Alta Formazione Musicale. Difendere una formazione musicale di qualità rimane una sfida importante, poiché le priorità del governo si concentrano spesso sui bisogni primari come le infrastrutture e l'alfabetizzazione. Il percorso di Stella nell'istruzione musicale è nato da questo contesto, sfruttando le opportunità che il suo Paese le ha offerto per esplorare nuovi modi di vedere e fare musica. In un'epoca in cui la musica classica in Mozambico era spesso vista come occidentale e riservata all'élite, lei ha avuto la possibilità di farla conoscere a un pubblico più ampio. Sfidare questa percezione è diventato un atto di advocacy, affermando che l'educazione musicale appartiene a tutti. Questa convinzione ha ispirato la creazione di MUSIARTE, il primo conservatorio di musica del Mozambico, concepito come uno spazio di inclusione, creatività e apprendimento condiviso.

Cantante lirica, direttrice artistica, innovatrice culturale e fondatrice della “Fundação MUSIARTE – Conservatório de Música e Arte Dramática” (Mozambico), Stella Mendonça è un soprano mozambicano e leader culturale che si è esibita a livello internazionale in Europa, Africa e Stati Uniti. Con ruoli acclamati come Mimì, Violetta, Magda, Aida, Carmen tra le altre, ha lavorato con artisti del calibro di Grace Bumbry, Magda Olivero e Dennis Hall. Formatasi a Parigi e laureata al Conservatorio di Lione, ha proseguito gli studi avanzati di canto alla Juilliard School di New York. Ha conseguito un master in canto e combina l'eccellenza artistica con un forte impegno nell'educazione musicale.

Fondatrice e direttrice del MUSIARTE - Conservatorio di Maputo, guida progetti di cooperazione culturale e capacity building, in particolare il partenariato Erasmus+ KA171 con il Conservatorio Agostino Steffani in Italia, che promuove lo scambio artistico equo, lo sviluppo congiunto di programmi di studio e la mobilità. Per il suo contributo alle arti, Mendonça è stata insignita della Medaglia al Merito dal governo portoghese nel 2016. Il suo lavoro mette in evidenza il potere della musica di ispirare, educare e collegare i continenti.