

Lehrgang "Artist Development Lab"

Personal Branding – Performance – Artpreneurship

Konzeption: Katarina Budimaier und Katrin Ciulian
Auftraggeber: Jam Music Lab Conservatory

Qualifikationsprofil

Das „Artist Development Lab“ bietet qualifizierten KünstlerInnen die Erweiterung persönlicher und professioneller Fertigkeiten, um eine nachhaltige überzeugende künstlerische Identität zu schaffen. Basierend auf einer tiefgehenden Hingabe und Leidenschaft für die Kunst dient der Lehrgang auch als Inkubator, in dem die TeilnehmerInnen in einem dynamischen und inspirierenden Umfeld ihre Talente und ihr Potential weiter entdecken und auf organische Weise entfalten können. Eine authentische und sichere Bühnenpräsenz geht einher mit einem umfassenden Kultur- und Kunstverständnis sowie einem gelebten Bewusstsein für ein kreatives und soziales Unternehmertum in einer globalen Welt.

Dieser Lehrgang schafft eine Brücke zwischen Ausbildung und künstlerischer Berufspraxis. Die TeilnehmerInnen nehmen aktiv an Denk- und Umsetzungsprozessen teil, die über traditionelle Karrieremuster und herkömmliche berufliche Laufbahnen hinausgehen. Neben dem ‚Was‘ wird auch das ‚Wie‘ vermittelt.

Der Ansatz besteht darin, Intuition und Reflexion individuell zu gleichen Teilen zu fördern und sich dabei gegenseitig inspirieren zu lassen. Neben der Vertiefung der Kernkompetenzen setzen sich die TeilnehmerInnen kritisch mit relevanten Themen auseinander und erwerben kommunikative und soziale Zusatzkompetenzen. Sie erweitern so ihre persönliche und künstlerische Freiheit, aus der heraus sich selbstverantwortliche Künstlerpersönlichkeiten in einer kreativen Umgebung entwickeln können.

Ausbildungsziel

Ziel des Lehrgangs ist es, mit jedem/r TeilnehmerIn eine nachhaltige Künstleridentität zu schaffen, die sich klar von anderen unterscheidet. Individuelles Coaching, Erweiterung und Vertiefung des individuellen Ausdrucksvermögens sowie ein unternehmerisches Mindset definieren den Rahmen, in dem sich selbstständige Künstlerpersönlichkeiten nebeneinanderher entwickeln können. Die TeilnehmerInnen können sich in ihrer Branche auch auf einem internationalen Markt bewegen und sind gut vernetzt. Ihre Auftritte und Projekte bekommen eine gesellschaftliche Relevanz.

Outcome

1. Endreflexion: Wie sind wir gestartet? Wo stehen wir jetzt?
2. Beschreibung und Kalkulation eines künstlerischen Projekts mit gesellschaftlicher Relevanz (Abstimmung mit JML - interne Relevanz gewünscht?)
3. Video-Dreh (inkludiert begleitete Dreharbeiten eines Videoclips für die Eigenverwendung auf Social Media und Homepage)

Zertifizierung

erfolgt durch Jam Music Lab Conservatory und Lehrgangsinhalte
(Abstimmung über die genaue Form mit JML)

Erworbene Kompetenzen

- Performance skills
- Entrepreneurial skills
- Anwendung der Tools für eigene Persönlichkeits- und Karriereentwicklung
- Anwendung der Techniken des kritischen und kreativen Denkens
- Teamfähigkeiten
- Organisation interdisziplinärer Projekte
- Networking skills

Lehrgangsinhalte

Mensch - Kultur - Kunst - Kreativität

- Neurobiologie und Gehirnforschung
(Vorgang des Lernens und der Kreativprozesse)
- Kultur und Kunst im nationalen und internationalen Kontext
- Reflexion und Beobachtung (Methoden und Anwendung)

Personal Development

- Coaching und Training
- Selbst-Reflexion (Selbstbild-Fremdbild, Selbst-Wahrnehmung)

Stage Performance

- Künstlerische Ausdrucksformen
- Auftrittspräsenz
- Kamera- und Moderationstraining
- Körperbewusstsein (Haltung, Atmung, Stimme)
- Empathie und Charisma

Selbst-Management

- Selbstführung, Selbstorganisation und Verantwortung
- Das Selbst in Beziehung zu anderen, ICH-DU-WIR - Kreislauf

Selbst-Marketing

- Individuelles Karrierecoaching
- Personal Branding ('make a difference')
- Networking – Relation Building

Artpreneuership

- Kommunikation
- Leadership
- Social entrepreneurship
- Creative and innovative thinking
- Vertragswesen, Finanzen und Steuern

Projektmanagement

- Von der Vision zur Umsetzung
- Durchführung interdisziplinärer Projekte

Anwendung der Methoden im Rahmen des Lehrgangs

- Partizipativer Vortrag, Präsentation und Diskussion
- Internationale Impulsvorträge (im Präsenzstudium bzw. Konferenzschaltung)
- Individuelles Coaching und Karrierecoaching
- Reflexion
- Training
- Kreativitätstechniken
- Besuche künstlerischer Veranstaltungen
- Hospitation (ganztägig oder länger) auf Eigeninitiative bei einem Kunst-/Kulturprojekt oder bei einem Sommerfestival im In- oder Ausland

Zielgruppe

Qualifizierte, motivierte und kreative KünstlerInnen wie MusikerInnen (InstrumentalistInnen, SängerInnen, DirigentInnen), RegisseurInnen, TänzerInnen, FilmemacherInnen, SchriftstellerInnen, PoetInnen und weitere, die ihre künstlerischen Fähigkeiten ausbauen bzw. erweitern wollen und aus ihren Talenten und Fertigkeiten ein Profil für eine nachhaltige künstlerische Karriere kreieren möchten.

Es werden max. 20 TeilnehmerInnen pro Jahrgang aufgenommen.

Voraussetzungen

- Abgeschlossenes oder fortgeschrittenes Diplom-/Masterstudium in einer künstlerischen Richtung
- Eine gleichwertige Qualifikation durch Berufspraxis kann in Ausnahmefällen anerkannt werden.

Zulassungsprüfung

1. schriftlich

- Motivationsschreiben, das u.a. auf folgende Fragen eingehen soll:
Welchen persönlichen Nutzen verspreche ich mir von dem Lehrgang? Welche Qualitäten und Fertigkeiten möchte ich in den Lehrgang mit einbringen? Welche Themen sind mir besonders wichtig in Bezug auf Performance, Selbst-Reflexion und Artpreneurship? (ca. 300 Wörter)
- Essay: „Was verstehe ich unter Kunst bzw. Kultur?“ (ca. 300 Wörter)
- Kurze Beschreibung einer Idee für ein künstlerisches Projekt, das umgesetzt werden soll (ca. 300 Wörter)
- Curriculum Vitae

Ausgewählte BewerberInnen werden zur 2. Runde eingeladen.

2. mündlich

- Audition – Präsentation/Vorsingen/Vorspielen/Rezitieren (max. 5 min)
- Kurze Interviews

Unterrichtssprachen

Deutsch und Englisch

Ausbildungsdauer und Umfang

19. Oktober 2018 – 13. Oktober 2019

- Insgesamt 10 Präsenzeinheiten
jeweils Fr: 16-20 Uhr, Sa: 10-18 Uhr, So: 10-16 Uhr
- Online- und Kulturveranstaltungspräsenz von insgesamt 20 Stunden zusätzlich
- Drei Coaching-Einheiten pro TeilnehmerIn
- Reflexionsarbeit-Begleitung während der gesamten Ausbildungsdauer und Erarbeitung individueller Erfolgs-Messbarkeit in einem Co-Kreativen Prozess für jede/n TeilnehmerIn

Kompensation

Fehlende Präsenzzeiten werden in Absprache mit der Lehrgangsführung kompensiert. Information für Jam Music Lab Conservatory und Stadtschulrat Wien:

Es handelt sich hauptsächlich um schriftliche Arbeiten in Form einer Zusammenfassung. Dabei sollen sowohl die theoretischen als auch die praktischen Inhalte dargestellt und reflektiert werden. Dafür notwendige Unterrichtsmaterialien werden zur Verfügung gestellt, darüber hinaus werden Kurz-Interviews mit anwesenden Studierenden geführt.

Unterrichtszeiten

Terminisierung der Module für 2018 und 2019 noch in Abstimmung!

20.-21.März 2020:

einmaliges get-together und Zwischenreflexion: Was ist inzwischen passiert?

Ab 2020:

Alumni Treffen auf Eigeninitiative

Bewerbungsfrist

01. Oktober 2018

Kosten

Variante 1: € 360,- pro Modul inklusive aller Präsenz- und Begleitphasen

Variante 2: € 360,- für 12 Monate inklusive aller Präsenz- und Begleitphasen

Wien, 12. Februar 2018

Katarina Budimaier

Katrin Ciulian