

Pop-Kultur

Nachwuchs

QUEER
AS FUCK
SINCE 1984.

SIEGESSÄULE
WE ARE QUEER BERLIN

Inhalt content

Vorwort Foreword
2

Lageplan Site Plan
4

Zeitplan Schedule
6

Inspirational Talks
18

Musikpraxis Practical Music Skills
22

Musik, Medien, Marketing Music, Media, Marketing
32

Musikgeschäft Music Industry
42

Festival- und Clubkultur Festival and Club Culture
56

Selbstmanagement und Selbstfürsorge
Self-Management and Self Care
60

Kulturwissenschaftliche Perspektiven
Perspectives in Cultural Studies
64

Networking
68

Pop-Kultur Nachwuchs Live
72

Goethe Talents
76

Impressum Imprint
82

Partnerschaften Partners
84

Lieber Pop-Kultur Nachwuchs,

*auch 2024 ist es wieder ein zentrales Anliegen des Pop-Kultur Festivals, aufstrebenden Künstler*innen und jungen Kulturschaffenden im Rahmen von Pop-Kultur Nachwuchs Möglichkeiten zu bieten, ihre Fertigkeiten und Talente im Austausch mit Expert*innen weiterzuentwickeln und Gelegenheiten zur Diskussion, Vernetzung und gegenseitigem Empowerment zu ermöglichen.*

*Parallel zum Live-Programm nehmt ihr (150 junge, internationale Talente) an über 40 Workshops und Diskussionsrunden teil und kommt mit Künstler*innen des Festivals sowie Macher*innen aus Medien, Wirtschaft, Politik und der Musikbranche in das direkte Gespräch. Dabei geht es neben dem Erfahrungsaustausch mit den Expert*innen vor allem darum, einen kulturellen Raum für nachhaltige Vernetzung zwischen euch, den Teilnehmenden, zu schaffen und im besten Fall einen Auftakt zu bieten – für interdisziplinären Austausch, gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit, die über das Programm selbst hinausreichen.*

Wir wünschen euch viel Erfolg, Spaß und Inspiration!

*Unser besonderer Dank gilt allen Förder*innen, Unterstützer*innen und natürlich den Mentor*innen, die nun gemeinsam mit euch diese Tage verbringen.*

Euer Pop-Kultur Nachwuchs Team

Dear Pop-Kultur Nachwuchs,

Once again in 2024, as part of Pop-Kultur Nachwuchs, one of the festival's central aims is to offer emerging artists and young cultural professionals the opportunity to develop their skills and talents in dialogue with experts and to provide opportunities for discussion, networking, and mutual empowerment.

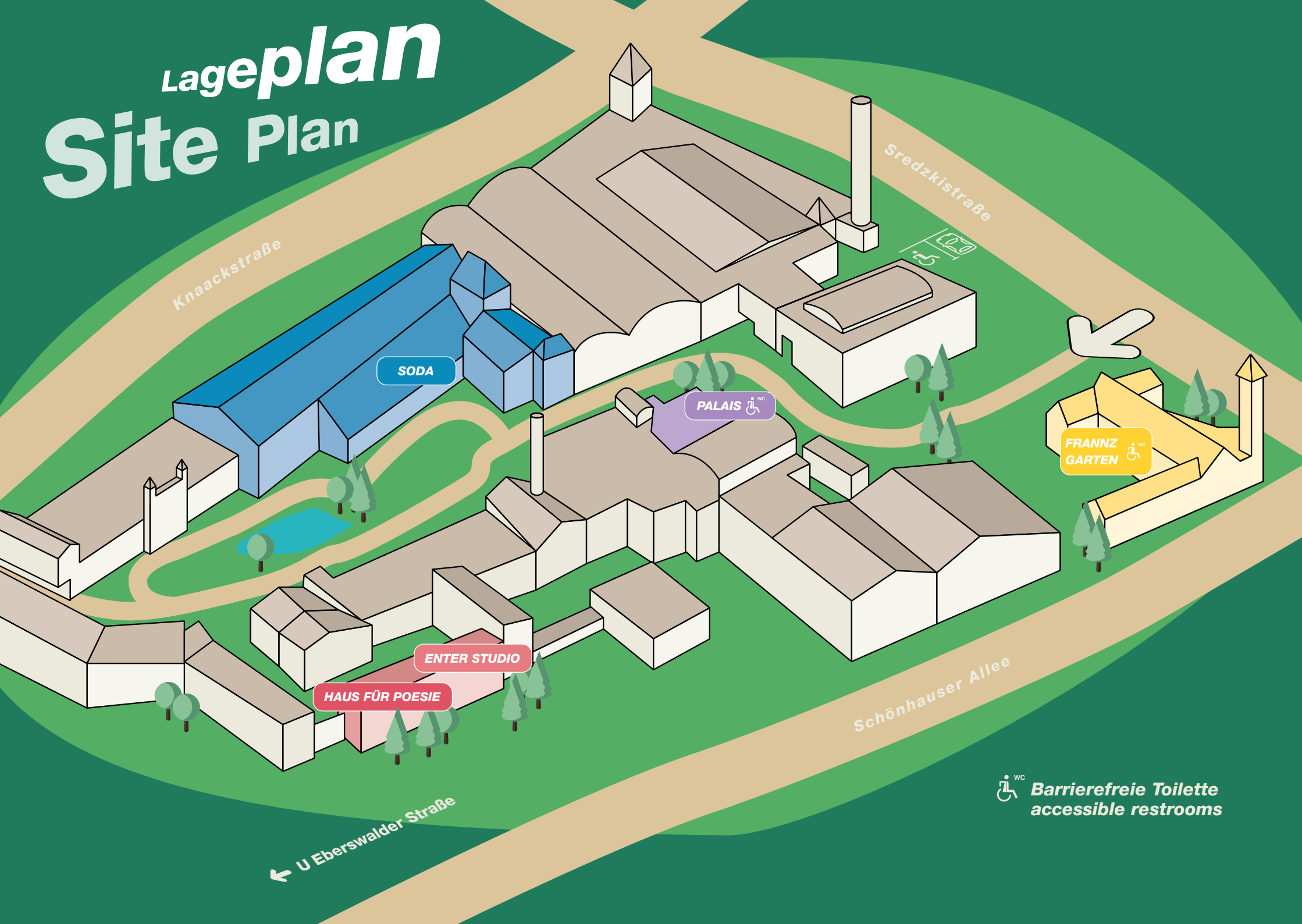
Alongside the live programme, you (150 young, international talents) will collectively take part in over 40 workshops and discussion panels, engaging in direct dialogue with festival artists and players from the media, business, politics, and the music industry. In addition to exchanging experiences with the experts, the main aim is to create a cultural space for sustainable networking between you, the participants, and in the best case to kickstart interdisciplinary exchange, mutual support, and cooperation that goes beyond the programme itself.

We wish you lots of success, fun, and inspiration!

Our special thanks go to all the sponsors, supporters, and of course the mentors who are now spending these days with you.

The Pop-Kultur Nachwuchs Team

Lageplan Site Plan

Knaackstraße

Sredzkistraße

SODA

PALAIS WC

FRANZ GARTEN WC

ENTER STUDIO

HAUS FÜR POESIE

Schönhauser Allee

U Eberswalder Straße

WC
Barrierefreie Toilette
accessible restrooms

Donnerstag workshops Thursday

29.08.2024

Haus für Poesie

Palais Atelier

Soda Moon unten

Soda Club 23

Soda Salon

Enter Studio

10.00	<p>Inspirational Talk Donna Arendse Moderation: Pamela Owusu-Brenyah</p>						10.00	
10.40							10.40	
11.00	<p>Wie man Showcase-Festivals rockt How to: Showcase Festival Adam Ryan</p>	<p>Einblicke in die Welt des Bookings Insights into the World of Booking Benjamin Fritschenschaft</p>	<p>Musik und Projektmanagement: wie man Musik als ein Produkt etabliert Music and Product Management: How to Set up Music as a Product Niklas Johnen // Sony Music</p>		<p>Field-Recording Workshop Field Recording Workshop Anushka Chkheidze</p>	<p>DJ-Workshop für FLINTA: Anfänger*innen DJ Workshop for FLINTA: Beginner Femme Bass Mafia: Leticia »Papi«</p>	<p>Metamorphose der Klangwurzeln: Interpretation alter Muster und Gestaltung von Kompositionsperspektiven Metamorphosing Sonic Roots: Interpreting Folk Samples and Shaping Composition Rouzbeh Esfandarmaz & Patrick Stewart (Esfand)</p>	11.00
13.00							13.00	
14.30	<p>Intersektionalität verstehen Understanding Intersectionality Killa Schuetze</p>	<p>GVL – Das 1x1 für Kreative und Labels GVL – A 1x1 for creatives and Labels Juliane Fiedler & Sandy Backhaus</p>	<p>Musik für Spielfilme und Fernsehen Music in Film and Series – Composing and Licensing Malakoff Kowalski</p>		<p>Cut and Paste Reality - Translations and Collaging Narrative Cut and Paste Reality – der narrative Kompositionsansatz James K</p>	<p>DJ-Workshop für FLINTA: Fortgeschrittene DJ Workshop for FLINTA: Advanced Femme Bass Mafia: Marie Midori</p>	<p>Über Pop sprechen und schreiben Talking and Writing about Pop Ji-Hun Kim</p>	14.30
15.20							15.20	
15.30		<p>Musikrecht – Was Du als Künstler*in unbedingt wissen solltest Music Law – What You Need to Know as an Artist Philipp Beck</p>					15.30	
16.30							16.30	

Legende

- Inspirational Talks**
- Musikpraxis**
- Practical Music Skills**
- Musik, Medien, Marketing**
- Music, Media, Marketing**
- Musikgeschäft**
- Music Industry**
- Festival und Clubkultur**
- Festival and Club Culture**
- Selbstmanagement und Selbstfürsorge**
- Self-Management and Self Care**
- Kulturwissenschaftliche Perspektiven**
- Perspectives in Cultural Studies**
- Networking**
- Pop-Kultur Nachwuchs Live**
- Goethe Talents**

Donnerstag workshops Thursday

29.08.2024

Soda Club 2

Soda Moon oben

Soda Restaurant

10.00				10.00
10.40				10.40
11.00	<p>Wie komme ich mit meiner Musik ins Radio? <i>How Do I Get My Music on The Radio?</i> Christoph Reimann</p>	<p>Musik-Promotion und Pressearbeit: Wie ihr mit eurer Musik in die Medien kommt <i>Music Promotion and PR: How to Get Media Coverage for Your Music</i> Penelope Braune // Mona Lina Agentur</p>	<p>Erstellung aussagekräftiger und ansprechender Foto- und Videoinhalte <i>Creating Meaningful and Engaging Photo & Video Content</i> Yvonne Hartmann</p>	11.00
13.00				13.00
14.30	<p>Vocalcoaching <i>Vocal Coaching</i> Danilo Timm</p>	<p>Vogue Fem <i>Vogue Fem</i> Ray</p>		14.30
15.20				15.20
15.30			<p>Exportförderung – Förderung für Auftritte im Ausland <i>Funding for Performances Abroad</i> Touring Artists</p>	15.30
16.30				16.30

Legende

- Inspirational Talks**
- Musikpraxis**
- Practical Music Skills**
- Musik, Medien, Marketing**
- Music, Media, Marketing**
- Musikgeschäft**
- Music Industry**
- Festival und Clubkultur**
- Festival and Club Culture**
- Selbstmanagement und Selbstfürsorge**
- Self-Management and Self Care**
- Kulturwissenschaftliche Perspektiven**
- Perspectives in Cultural Studies**
- Networking**
- Pop-Kultur Nachwuchs Live**
- Goethe Talents**

Freitag Friday

workshops

30.08.2024

Haus für Poesie

Palais Atelier

Soda Moon unten

Soda Club 23

Soda Salon

Enter Studio

10.00	Inspirational Talk Christine Börsch-Supan Moderation: Christian Morin							10.00
10.40								10.40
11.00	A&R: Was sich dahinter verbirgt A&R: What's Behind It Mariel Barnjak // Budde Music	Rising Stars: Strategien für dein nächstes Level als Artist Rising Stars: Strategies For Your Next Level as an Artist Initiative Musik	Sync: Musik im Film Sync: Music in Films Lena Obara		KI nutzbar machen Harnessing AI Sam Potter	Musiker*innen und Journalist*innen, Win-winsituation – oder die immerwährende Hassliebe Musicians and Journalists, A Win-Win Situation – Or The Everlasting Love-Hate Relationship Amy Zayed	Es gibt kein Musikbusiness, nur Human Business There Is No Music Business, Just Human Business Phillip Staffa	11.00
12.00		Steuern für Musiker*innen – Wo kommt denn jetzt welche Zahl rein? Taxes for Musicians – Which Number Goes Where? Henning Scherf						12.00
13.00								13.00
14.30	KI - Dein persönlicher Co-Pilot, Assistent und Berater im Musikprojektmanagement AI – Your Personal Co-Pilot, Assistant, and Consultant in Music Project Management Kathleen Kinzel	Release Aktivierung Release Activation Marit Posch & Steffi von Kannemann	Kreatives Musizieren mit Modulare Synthesizern Creative Music-Making With Modular Synthesizers Sascha Cawa & Tommy		Musikproduktions-Workshop Music Production Blinky Bill	Musikvideos: Vom Konzept zum Publikum Music Video: From Concept to People Ibra Wane	Songwriting: Von der ersten Idee zum fertigen Song Songwriting: From Idea to Finished Song Ariana Zustra	14.30
15.20								15.20
15.30								15.30
16.30								16.30

Legende

Inspirational Talks

Musikpraxis

Practical Music Skills

Musik, Medien, Marketing

Music, Media, Marketing

Musikgeschäft

Music Industry

Festival und Clubkultur

Festival and Club Culture

Selbstmanagement und Selbstfürsorge

Self-Management and Self Care

Kulturwissenschaftliche Perspektiven

Perspectives in Cultural Studies

Networking

Pop-Kultur Nachwuchs Live Goethe Talents

Freitag Friday

workshops

30.08.2024

Soda Club 2

Soda Moon oben

Soda Restaurant

10.00				10.00
10.40				10.40
11.00	Feminist Listening Feministisches Zuhören Penelope Braune	Bewusstsein für psychische Gesundheit - Lernen, Sprechen, Handeln Mental Health Awareness - Learn, Speak, Act Carla Ortmann	How to TikTok mit Mama Lior - Von trendy Sounds zu Mental Health How to TikTok with Mama Lior - From Trendy Sounds to Mental Health Lior Neumeister	11.00
13.00				13.00
14.30	Shoot it yourself Shoot It Yourself Stephanie von Beauvais	Einblicke ins Festival-Booking Insight into Festival Booking Anne Runge		14.30
15.20				15.20
15.30			Die Förderprogramme des Musicboards Berlin The Funding Programmes Of The Musicboard Berlin Melike Öztürk	15.30
16.30				16.30

Legende

Inspirational Talks

Musikpraxis

Practical Music Skills

Musik, Medien, Marketing

Music, Media, Marketing

Musikgeschäft

Music Industry

Festival und Clubkultur

Festival and Club Culture

Selbstmanagement und Selbstfürsorge

Self-Management and Self Care

Kulturwissenschaftliche Perspektiven

Perspectives in Cultural Studies

Networking

Pop-Kultur Nachwuchs Live

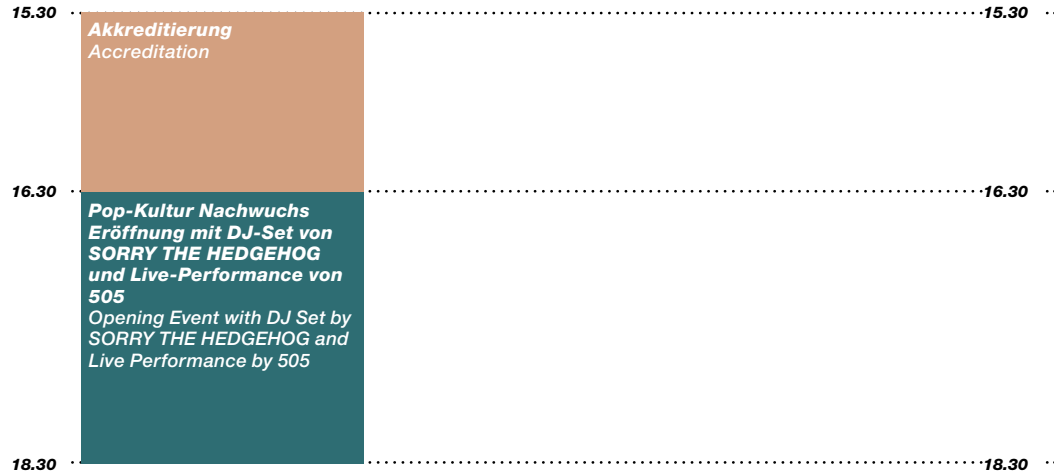
Goethe Talents

Networking **Live**

Mittwoch Wednesday 28.08.2024

Frannz Garten

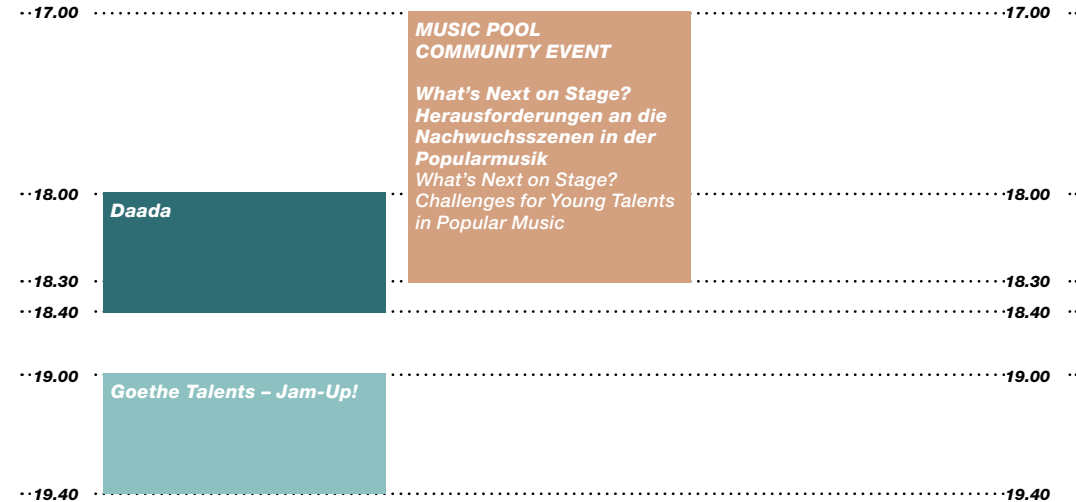
Soda Restaurant

Donnerstag Thursday 29.08.2024

Frannz Garten

Soda Restaurant

Legende

Inspirational Talks

Musikpraxis

Practical Music Skills

Musik, Medien, Marketing

Music, Media, Marketing

Musikgeschäft

Music Industry

Festival und Clubkultur

Festival and Club Culture

Selbstmanagement und

Selbstfürsorge

Self-Management and Self

Care

Kulturwissenschaftliche

Perspektiven

Perspectives in Cultural

Studies

Networking

Pop-Kultur Nachwuchs Live

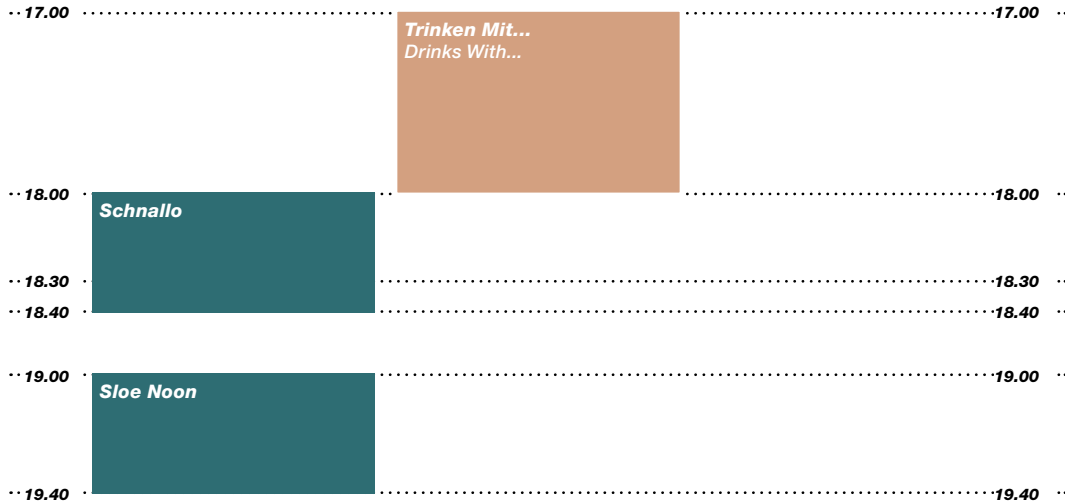
Goethe Talents

Networking **Live**

Freitag Friday 30.08.2024

Frannz Garten

Soda Restaurant

Legende

Inspirational Talks

Musikpraxis

Practical Music Skills

Musik, Medien, Marketing

Music, Media, Marketing

Musikgeschäft

Music Industry

Festival und Clubkultur

Festival and Club Culture

Selbstmanagement und Selbstfürsorge

Self-Management and Self Care

Kulturwissenschaftliche Perspektiven

Perspectives in Cultural Studies

Networking

Pop-Kultur Nachwuchs Live

Goethe Talents

Pop-Kultur/Goethe Talents

Samstag Saturday 31.08.2024

Acud Macht Neu Veteranenstrasse 21 10119 Berlin

Pop-Kultur/Goethe Talents

GOZWE!

8 Live Performances from 8 different countries under 1 roof for the 1st time in Berlin selected by Pop-Kultur and Goethe-Institut.

Artists:

- Andrii Barmalii (Ukraine)
- Andy S (Côte D'Ivoire)
- Antsiva (Madagascar)
- Bolun Deng aka BlackreDSpirit (China)
- Ella Baiysbayeva (Kazakhstan)
- Emilia Ines Vega (Argentina)
- Julieta Morel (Paraguay)
- Lynn Nandar Htoo (Myanmar/Cambodia)

more info:

Inspirational Talks

Donna Arendse

Moderation: Pamela Owusu-Brenyah
29.08. / 10.00–10.40
Haus für Poesie / en

Pop-Kultur-Mitkuratorin Pamela Owusu-Brenyah empfängt die Lekker-Collective-Gründerin Donna Arendse zu einem Gespräch über ihr inspirierendes R&B- und Soul-Plattenlabel und Allround-Kreativhaus. Arendse möchte mit ihrer Arbeit FLINTA (Female, Lesbian, Intersex, Non-Binary, Trans und Agender) und BIPOC (Black, Indigenous und People of Colour) Personen unterstützen; sie arbeitet unter anderen mit den Musicboard-Residenz-Musiker*innen Ria Boss und Aka Kelzz zusammen. Themen des Talks mit Donna Arendse werden die wesentlichen Schwierigkeiten bei Unternehmensgründungen in der Musikindustrie sein, die Frage, wann und wieso ein eigenes Musiklabel die beste aller Möglichkeiten sein kann, sowie die aktuellen Veränderungsprozesse in der Entertainmentbranche. Donna Arendse ist zudem Radiomoderatorin (bei Refuge Worldwide), Künstlerin und DJ und verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Unterhaltungsindustrie; sie hat als Community-Managerin, Event-Produzentin, Künstler*innenmanagerin mit Firmen wie Platoon, Majestic Casual und Embassy of Music zusammengearbeitet.*

Pop-Kultur co-curator Pamela Owusu-Brenyah welcomes Lekker Collective founder Donna Arendse for a conversation about her inspiring R&B and soul record label and all-round creative house (for project, product and label management). Arendse aims to support FLINTA (Female, Lesbian, Intersex, Non-Binary, Trans, and Agender) and BIPOC (Black, Indigenous, and People of Colour) individuals with her work; she collaborates with Musicboard resident musicians Ria Boss and Aka Kelzz, among others.*

Based on Donna Arendse's biography, the talk will focus on the main difficulties of starting a business in the music industry, when and why having your own music label can be the best option, and the current processes of change in the entertainment industry.

Donna Arendse is also a radio presenter (with Refuge Worldwide), artist and DJ and has extensive experience in the entertainment industry; she has worked as a community manager, event producer, artist manager with companies such as Platoon, Majestic Casual and Embassy of Music.

Christine Börsch-Supan

Moderation: Christian Morin

30.08. / 10.00–10.40

Haus für Poesie / de

Die Komponistin und Performerin Christine Börsch-Supan und ihre HOPE-Bandkollegen sind dem Pop-Kultur Festival schon lange verbunden – zunächst als Besucher*innen des Festivals, dann als Teilnehmer*innen bei Pop-Kultur Nachwuchs und schließlich als auftretende Künstler*innen.

HOPE, gegründet 2014, haben eine beachtliche Karriere vorzuweisen. Mit ihrer auf Sinnbus veröffentlichten Single »Cell« und den beiden auf Haldern Pop Recordings erschienenen Alben »Hope« und »Navel« gelang es ihnen, sich weit über Deutschland hinaus als Post-Rock-Electronic-Band zu positionieren. Niemand Geringeres als Depeche Mode luden HOPE 2023 als Support für einige Auftritte in Ost- und Nordeuropa ein.

Auf dem diesjährigen Pop-Kultur Festival wird die Band eine zusammen mit der Unterwasserfilmemacherin und Umweltaktivistin Emma Critchley entstandene Commissioned Work präsentieren.

Im Gespräch mit Festival dramaturg Christian Morin schaut Christine Börsch-Supan zurück auf ihre bisherige Karriere und gibt Einblicke in ihren künstlerischen Alltag.

Composer and performer Christine Börsch-Supan and her bandmates in HOPE have long been associated with Pop-Kultur – first as visitors to the festival, then as participants in the young talents programme, and last but not least as performing artists.

HOPE have had a remarkable career since their formation in 2014. With their single »Cell« released on Sinnbus and the albums »Hope« and »Navel« on Haldern Pop Recordings, they have managed to position themselves as a post-rock electronic band with listeners far beyond Germany, not least because the one and only Depeche Mode invited HOPE to open for them at several gigs in Eastern and Northern Europe in 2023. At this year's Pop-Kultur, the band will present a Commissioned Work created together with underwater filmmaker and environmental activist Emma Critchley.

In conversation with festival dramaturge Christian Morin, Christine Börsch-Supan looks back on her career to date and provides insights into her everyday life as an artist.

Musikpraxis

Practical
Music
skills

Femme Bass Mafia: Leticia »Papi« DJ-Workshop für FLINTA: Anfänger DJ Workshop for FLINTA: Beginner

**29.08. / 11.00–13.00
Soda Salon / en**

Im Rahmen des Workshops führt Leticia aka Papi in das DJ-Equipment ein (CDJs, Mixer, Monitor-Boxen), erklärt dessen grundlegende Funktionen und stellt verschiedene Mix-Techniken vor (neben Basiswissen über den Einsatz von EQ-, Filter- und Loopfunktionen wird es auch um sogenannte Hot Cues, Effekte und Beatgrid gehen). Zudem erklärt Leticia, wie ihr mit Rekordbox eure Musik bestens organisiert und im Set zur Geltung bringt. Zu guter Letzt wird es auch um Trouble Shooting gehen – damit euch die ersten Probleme nicht nervös machen.

*Papi, die erst seit zwei Jahren als DJ aktiv ist, spielt ihre von Techno, Industrial und Jazz beeinflussten Left-Field-Bass-Sets deutschlandweit auf Festivals und in Clubs. Ursprünglich aus Toronto, Kanada, aktuell in Berlin ansässig, gehört Papi zur zweiten Generation an Mentor*innen der Femme Bass Mafia (FBM). Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, einen sicheren Raum für Frauen, trans- und nicht-binäre Menschen zum Erlernen und Ausüben von DJing und Musikproduktion zu schaffen.*

During this workshop, Leticia aka Papi will introduce you to DJ equipment (CDJs, mixers, monitor boxes), explain its basic functions, and present various mixing techniques (basic knowledge about EQ, filter, and loop functions as well as so-called hot cues, effects and the beatgrid). Together with the participants, she will dive into Rekordbox to go over basic methods of organising and familiarise aspiring DJs with potential issues that may arise before and during a set.

Originally from Toronto, Canada, Papi is currently based in Berlin, where she was first introduced to DJing two years ago through the mentorship programme of Femme Bass Mafia, a project that aims to create a safe space for women, trans, and non-binary people to learn and practise DJing and music production. Since then, Papi has embraced opportunities to play at clubs and festivals throughout Germany, centring her sets on left-field bass music with influences from techno, jazz, and industrial.

Danilo Timm

Vocalcoaching

Vocal Coaching

29.08. / 14.30–16.30
Soda Club 2 / en

*In diesem Workshop spricht Danilo Timm über seine mehr als 17-jährige Berufspraxis als Gesangslehrer*in und Vocalcoach. Danilo wird die Grundlagen des Stimmcoachings erläutern und über die verschiedenen Ansätze sprechen, die er im Arbeitsalltag anwendet, um effektive Ergebnisse in Studio- und Privatsitzungen zu erzielen sowie über die Pflege des Stimmtraktes.*

Als praktische Beispiele können (bis zu sechs) Workshop-Teilnehmende, die vor den anderen ein Lied singen wollen, gecoacht werden. In diesem Fall werden gemeinsam grundlegende Übungen gemacht, um die gewählten Resonanzen, Vokale und Intonation zu korrigieren. Bei Interesse bitte ein Lied mit einem Backing Track mitbringen.

*Danilo Timm ist Gründer*in und Leiter*in von Heart Chor und Oh My Choir! in Berlin, spielte in vielen brasilianischen Musicals mit und trat mehrfach bei Festivals wie Fusion und Melt auf. Mit der Band Aquafaba veröffentlichte Danilo zwei Alben. 2023 erschien das Soloalbum »NILØ«.*

In this workshop Danilo will be talking about their professional experience in the 17 years that they have been working as a voice teacher and vocal coach. Danilo will explain the basics of vocal coaching and talk about the different approaches they use to achieve effective results in the studio and in private sessions, as well as how to take care of the vocal tract. As practical examples, Danilo may coach up to six workshop participants willing to sing a song in front of the group. In this case, everyone will do some basic exercises to correct the chosen resonances, vowels and intonation. If you are interested, please bring a song with a backing track.

Danilo Timm is the founder and director of Heart Chor and Oh My Choir! in Berlin. He has performed in many musicals in Brazil, and he has appeared as a singer at various festivals such as Fusion and Melt. After two albums with the band Aquafaba, they released their solo record »NILØ« in 2023.

James K

Cut and Paste Reality –

der narrative Kompositionsansatz

Cut and Paste Reality –

Translations and Collaging

Narrative

29.08. / 14.30–16.30
Soda Club 23 / en

*In einer Kombination aus 45-minütigem Künstler*innen-Gespräch mit anschließender Fragerunde (15 bis 20 Minuten) und 30-minütigem Workshop wird Musikerin und Produzentin Jamie Krasner Einblicke in ihre Arbeitsweise geben und den Teilnehmer*innen diese in der praktischen Anwendung näherbringen.*

Die seit einigen Jahren in Berlin lebende Künstlerin Jamie Krasner veröffentlicht ihre Left-Field-House-Ambient-Musik unter dem Signet James K auf renommierten Labels wie Dial und Incienso. Viele kennen sie auch durch ihre Radioshow »Trip Lick«, die auf dem Londoner Community-Sender NTS beheimatet ist. Ihre Produktionen entstehen auf der Basis von Samples, die gleichermaßen aus gefundenem Material oder selbst eingespielten Quellen stammen können.

*Teilnehmer*innen werden gebeten, Stift und Papier mitzubringen. Zudem wären drei bis fünf Quellenmaterialien (Fotos, Papierausschnitte, schriftliche Notizen, kleine Objekte, aber auch digitale Dateien, Videos, Töne oder Bilder) sinnvoll, die als Inspiration für Tracks genutzt werden können. Digitale Materialien bitte auf einem Stick mitbringen.*

With a 45-minute artist talk followed by a Q&A session (15-20 minutes) and a 30-minute workshop, musician and producer Jamie Krasner will provide insights into her working methods, giving participants an understanding of how to apply them in practice.

Berlin-based artist Jamie Krasner has been releasing her left-field house ambient music under the name James K on renowned labels such as Dial and Incienso for several years. Many people also know her through her radio show Trip Lick, which is broadcast on the London community station NTS. Her productions are based on samples, which come either from found material or self-recorded sources. Participants are asked to bring pen and paper. In addition, three to five source materials (photos, paper cut-outs, written notes, small objects, digital files, videos, sounds or images) would be useful, which can be used as inspiration for tracks. Please bring digital materials on a USB stick.

Femme Bass Mafia: Marie Midori DJ-Workshop für FLINTA: Fortgeschrittene DJ Workshop for FLINTA: Advanced

**29.08. / 14.30–16.30
Soda Salon / en**

Dieser DJ-Workshop ist für FLINTA-Leute gedacht, die bereits mit den technischen Grundlagen von CDJs und Mixing vertraut sind. Marie Midori wird kurz die Funktionen von CDJ-Check durchgehen (Quantise on, Pitch +-6/10, Auto-Cue, Jogwheel Sensitivity) und euch helfen, die Grundlagen zu festigen, Songstrukturen zu verstehen und Genres organisch zu mixen (House, Techno, Breaks, Bass, ...). Midori vermittelt euch die Vorteile von Hot Cues, Loops, Auto-Loops sowie Transition-Tricks wie Filtern, richtiges EQing, Reverse-Switch, Cutting, Backspins und Entwicklung einer Mixing-Routine.*

Marie Midori, eine der Hauptorganisatorinnen der Femme Bass Mafia (FBM), ist seit 2014 eine feste Größe in der Berliner Musikszene. In ihren Workshops geht es neben den Grundlagen des DJing auch darum, wie man den Einstieg in die Musikkarriere schafft und um Fragen der mentalen Gesundheit.

Femme Bass Mafia ist das Projekt einer leidenschaftlichen Musik-Crew, um einen sicheren Raum für Frauen, trans- und nicht-binäre Menschen zum Erlernen und Ausüben des DJing zu schaffen. Der FBM geht es darum, Gleichgesinnte dabei zu unterstützen, ihre Vision von Bassmusik zu teilen.

This workshop is for FLINTA (women, lesbians, intersex, non-binary, trans, agender) DJs who are already familiar with the technical basics of CDJs and mixing. Marie Midori will review various functions (quantise, pitch +-6/10, auto-cue, jogwheel sensitivity etc.), help you refine basic techniques, deal with song structures, learn how to mix organically and among different genres (house, techno, breaks, bass etc.), demonstrate the perks of hot cues, loops, auto-loops, and teach transition tricks such as filters, proper EQing, reverse switch, cutting and backspins.

A fixture on the Berlin scene since 2014 and one of the main organisers of Femme Bass Mafia (FBM), Marie teaches the basics of DJing and how to navigate the start of your DJ career, addressing mental health and navigating the industry.

FBM is the project of a passionate music crew to create a safe space for women, trans and non-binary people to learn and practise DJing. Our aim is to support like-minded people in sharing their vision of bass music.

Ray Vogue Fem Vogue Fem

**29.08. / 14.30–16.30
Soda Moon oben / en**

Die Ballroom-Community hat ihre Wurzeln in der afro- und lateinamerikanischen LGBTQIA-Community der 1960er- und 1970er-Jahre in New York. Der Ballroom dient primär als Raum zum Empowerment der Protagonist*innen, schafft Sichtbarkeit für marginalisierte Gruppen, die bis heute täglich von Rassismus, Homo- und Transfeindlichkeit betroffen sind – es ist oft der einzige Ort, der ihnen die Kraft zum Überleben gibt. Insofern ist Ballroom ein Kultur- und Gemeinschaftsraum zugleich. Der Tanzstil Vogue Fem wurde von Fem Queens (Transfrauen) der Ballroom-Community kreiert. Inspiriert von den Posen der Vogue-Models entwickelte sich Vogue Fem zu einem Ausdrucksmittel für Schönheit, Eleganz und Selbstbewusstsein. Eray Gülay aka Ray ist seit 2014 Teil der Ballroom-Community. Im Laufe der Jahre hat er erfolgreich an sogenannten Balls teilgenommen – Wettbewerben, die aus Tanz, Drag, Lip-Syncing und Modeln bestehen. Dabei geht es nicht nur um Preise und Trophäen, sondern auch um Ruhm in der Szene. Ray gewann unter anderem internationale Trophäen in der Kategorie »Butch Queen Vogue Fem«.*

The Ballroom Community has its roots in the Black and Latin American LGBTQIA community of New York in the sixties and seventies. The ballroom primarily serves as a space for the empowerment of its participants, creating visibility for marginalised groups who are still affected by racism, homophobia, and trans hostility on a daily basis – it is often the only place that gives them the strength to survive. In this respect, ballroom is both a cultural and community space. Vogue Fem is a dance style created by fem queens (trans women) from the ballroom community. Inspired by the poses of »Vogue« models, Vogue Fem developed into a means of expression for beauty, elegance, and self-confidence.*

Eray Gülay aka Ray has been part of the ballroom community since 2014. Over the years, he has successfully competed in balls – competitions consisting of dance, drag, lip-syncing, and modelling, which are not only about prizes and trophies but also fame in the scene. Ray, for example, has won international trophies in the category of Butch Queen Vogue Fem.

Malakoff Kowalski

Musik für Spielfilme und Fernsehen

Music in Film and Series – Composing and Licensing

29.08. / 14.30–16.30
Soda Moon unten / en

*Die eigene Musik in einem Spielfilm oder einer TV-Serie zu hören, das ist der Traum vieler Musiker*innen. Nicht nur aus ökonomischen Gründen, auch künstlerisch ist es ein reizvolles Arbeitsumfeld. Doch wie gelangt die Musik an die richtigen Personen in den Produktionsfirmen? Und was muss man als Musiker*in an künstlerischen, rechtlichen, strategischen und administrativen Aspekten beachten, um das Bestmögliche herauszuholen? Der in Berlin lebende persische Musiker und Komponist Malakoff Kowalski produziert neben seinen Soloalben auch Filmmusik – zuletzt für die ARD-Serie »Sexuell verfügbar« und für »Leander Haußmanns Stasikomödie«. Neben persönlichen Einblicken in den Alltag eines Filmkomponisten wird es in seinem Vortrag um grundsätzliche Unterschiede zwischen Neukompositionen und Lizenzierungen bereits existierender Musik gehen, um den GEMA-Rahmenvertrag mit den öffentlich-rechtlichen Sendern sowie das Library-Music-Universum. Am Ende besteht die Möglichkeit, Fragen einzubringen.*

Many musicians dream of hearing their own music in a movie or TV series. Not only for economic reasons, it's also an appealing work environment from an artistic perspective. But how does the music get heard by the right people involved in the production? And what artistic, legal, strategic, and administrative aspects do musicians need to take into account to get the best possible results? Boston-born, Berlin-based Persian musician and composer Malakoff Kowalski creates soundtracks alongside his solo albums – most recently for the ARD series »Sexuell verfügbar« (»Sexually Available«) and for »Leander Haußmanns Stasikomödie« (»Leander Haußmann's Stasi Comedy«).

In addition to personal insights into the everyday life of a film composer, his two-hour lecture will deal with the fundamental differences between new compositions and the licensing of existing music, taking a look at the general GEMA agreement with public broadcasters and the universe of library music. At the end, there will be the opportunity to ask questions.

Sam Potter

KI nutzbar machen

Harnessing AI

30.08. / 11.00–13.00
Soda Club 23 / en

*KI ist ein unausweichliches Thema, vor allem in der Musikindustrie, wo es Angst und Unsicherheit auslöst. Es stellt sich die Frage, ob Algorithmen den kreativen Prozess übernehmen werden, wer die Urheberrechte von Musiker*innen schützen wird und ob KI die Einnahmen von Künstler*innen weiter verringern wird.*

*Trotz dieser Bedenken bietet KI auch ein erhebliches Innovationspotenzial für die Musikbranche. Dieser Workshop erforscht die kreativen Möglichkeiten der KI und zeigt, wie man mit leicht verfügbaren Werkzeugen die menschliche Vorstellungskraft ergänzen, nicht ersetzen kann. Der Schwerpunkt liegt auf der kreativen Nutzung von Plug-ins, Modellen und Chatbots und deren Einbindung in die eigene kreative Praxis. Sam Potter (Late of the Pier) gehört zu den Vorreitern in Sachen Kreativität und Innovation. Seit der Veröffentlichung des Buches »Ecstatic Data Sets« durch Rough Trade im Jahr 2018 gilt Sam als eine*r der ersten Anwender*innen von KI, der*die diese auf poetische Weise nutzt. Sam hat mit den Produzent*innen Aaron Horn (Doja Cat) und Dan Carey (Kae Tempest, Black MIDI) kollaboriert und mit Institutionen wie der NASA, dem MIT und dem London Science Museum zusammengearbeitet.*

AI is an inescapable topic, particularly in the music industry, where it stirs fear and uncertainty. Questions arise about whether algorithms will take over the creative process, who will protect musicians' copyrights, and if AI will reduce creators' revenue further.

Despite these concerns, AI also offers significant potential for innovation in music. This workshop explores AI's creative possibilities, demonstrating how to use readily available tools to enhance, not replace, human imagination. It focuses on creatively using plug-ins, models, and chatbots and integrating them into your creative practice. Musician Sam Potter (Late of the Pier) has been at the forefront of creativity and innovation. Since Rough Trade published his book »Ecstatic Data Sets« in 2018, Sam has been recognized as an early adopter of AI, using it poetically. Sam has collaborated with producers Aaron Horn (Doja Cat) and Dan Carey (Kae Tempest, Black MIDI), and worked with institutions such as NASA, MIT, and The London Science Museum.

Blinky Bill

Musikproduktions-Workshop

Music Production Workshop

30.08. / 14.30–16.30
Soda Club 23 / en

*Wie findet man als Musiker*in den eigenen Sound? Welche Möglichkeiten bieten sich im Studio bei der Produktion, um die eigene Musik über das Zeitgeistmomentum hinaus mit Individualität und Persönlichkeit zu versehen? In diesem Produktionsworkshop wird euch Blinky Bill zeigen, wie man Ideen zu fertigen Stücken ausformt. Spoiler: Der richtige Moment aufzuhören ist dabei von großer Bedeutung. Neben Tipps aus seinem eigenen Produktionsportfolio wird er zudem Einblicke in die Zusammenarbeit mit anderen Produzent*innen geben. Unter anderem wird es um elektronische Klangerzeugung versus live eingespielte Sounds sowie das Abmischen und Mastern von Aufnahmen gehen.*

Das kenianische Multitalent Bill Sellanga aka Blinky Bill ist der afrikanischen Musik ebenso zugewandt wie dem Hip-Hop, Jazz und Seventies-Funk. Er vermischt Rap mit melodischem Gesang, lässt moderne Drumcomputer wie organische Trommeln klingen und vice versa. Seine Tracks bewegen sich stets in mehrere Richtungen auf einmal und sind dadurch zeitgemäß, ohne aber ihren stilistischen Herkunftsort zu verstecken.

How do you find your own sound as a musician? What possibilities does the studio offer during production to give your music individuality and personality beyond the momentum of the zeitgeist? In this music production workshop, Blinky Bill will show you how to mould ideas into finished pieces. Spoiler: One key issue is knowing when to stop. In addition to tips from his own production portfolio, he will also provide insight into working with other producers. Other topics include electronic sound production versus live sounds, as well as mixing and mastering recordings.

Blinky Bill is into African music just as much as hip-hop, jazz, and seventies funk. He mixes rap with melodic vocals, makes contemporary beat production sound like organic drums and vice versa. His tracks are always moving in several directions at once, undoubtedly current without hiding their stylistic origins.

Sascha Cawa & Tommy

Kreatives Musizieren mit

Modularen Synthesizern

Creative Music-Making with

Modular Synthesizers

30.08. / 14.30–16.30
Soda Salon / de

Dieser Workshop richtet sich an alle, die ihre Kreativität mit modularen Synthesizern im Eurorack-Format entfesseln möchten. Ziel ist es, durch Experimentieren und Jammen neue musikalische Ideen zu entwickeln und gewohnte Denkmuster zu durchbrechen. Die Teilnehmenden lernen, den Jam-Prozess in jeder Phase der Musikproduktion als Werkzeug zu nutzen und Inspiration aus Experimenten und Chaos zu schöpfen.

Zu Beginn teilen die Teilnehmenden ihre Motivationen und Wissensstände. Danach folgt eine Einführung in die technischen Aspekte und das kreative Potenzial modularer Synthesizer. Sascha führt einen kurzen Jam durch, der anschließend analysiert wird. Ein weiterer Jam von Tommy zeigt, wie unterschiedlich das gleiche Equipment klingen kann. In einer offenen Fragerunde (Q&A) können die Teilnehmenden ihr Wissen vertiefen. Zum Abschluss erkunden alle gemeinsam das Modular Karussell und entwickeln neue Klänge und Ideen.

Sascha Cawa ist Produzent, DJ und Gründungsmitglied des bekannten Berliner Labels Katermukke. Er ist ein Nerd mit einer Vorliebe für modulare Synthesizer, Drum-Machines und Reverb-Plugins. Sascha arbeitet in den Bereichen Mixing, Producing, Mastering und als Coach.

This workshop is aimed at anyone who wants to unleash their creativity with modular synthesizers in Eurorack format. The aim is to develop new musical ideas through experimentation and jamming and to break through habitual thought patterns. Participants learn to use the jam process as a tool at every stage of music production and to draw inspiration from experimentation and chaos.

At the beginning, the participants share their motivations and levels of knowledge. This is followed by an introduction to the technical aspects and creative potential of modular synthesizers. Sascha performs a short jam, which is then analysed. Another jam by Tommy shows how different the same equipment can sound. Participants can deepen their knowledge in an open Q&A session. Finally, everyone explores the modular carousel together and develops new sounds.

Sascha Cawa is a producer, DJ and founding member of the Berlin label Katermukke. He is a nerd with a penchant for modular synthesizers, drum machines and reverb plug-ins. Sascha works in the areas of mixing, producing, mastering and as a coach.

**Musik, Medien,
Marketing**

**Music, Media,
Marketing**

Penelope Braune // Agentur Mona Lina Musik-Promotion und Pressearbeit: Wie ihr mit eurer Musik in die Medien kommt Music Promotion and PR: How to Get Media Coverage for Your Music

**29.08. / 11.00–13.00
Soda Moon unten / en**

Was ist der Nutzen von Pressekits, Pressemitteilungen, Artist-Bios und Pressefotos? Die Musikwissenschaftlerin, -promoterin und -journalistin Penelope Braune zeigt euch die Grundlagen erfolgreicher Pressearbeit.

*Ihr bekommt handfeste Tipps, wie ihr auf Journalist*innen und Blogger*innen zugeht und wie ihr dafür sorgt, dass euer Song im Radio gespielt wird. Vom Schreiben einer Pressemitteilung bis hin zur Kontaktaufnahme mit den richtigen Ansprechpersonen – in diesem Workshop gibt es Aufklärung über die Dos und Don'ts der Pressearbeit. Penelope Braune ist seit 2019 als freie Musikjournalistin tätig, seit Anfang 2021 unterstützt sie das Mona-Lina-Team bei der Zusammenarbeit mit einem vielseitigen Roster aus Rap- und Pop-Künstler*innen. Sie lehrt an der Humboldt-Universität Berlin im Bereich Popular Music Studies und forscht zur Weiblichkeitskonstruktion im Rap. Alle an diesem Workshop Interessierten schicken bitte vorab per Email ein Pressekit/-material (Artist-Bio, EPK, Pressefotos etc.).*

What's the point of press kits, press releases, artist bios, and press photos? In this workshop, musicologist, promoter, and journalist Penelope Braune will show you the basics of successful press work. This is your chance to get practical, specific tips on how to approach journalists and bloggers, or how to get your song airplay. From writing a press release to getting in touch with the right people, this workshop will explain the dos and don'ts of press work.

Penelope Braune has been working as a freelance music journalist since 2019 and since 2021 has been part of the Mona Lina team, working with a diverse roster of rap and pop artists. She also teaches Popular Music Studies at Humboldt University Berlin and researches the construction of femininity in rap.

Those interested in participating in this workshop should send a press kit or other material (e.g. artist bio, press photos) in advance by email.

Yvonne Hartmann
**Erstellung aussagekräftiger
und ansprechender Foto- und
Videoinhalte**
**Creating Meaningful and Engaging
Photo & Video Content**

29.08. / 11.00–13.00
Soda Restaurant / en

*Das Internet und die sozialen Medien bieten zahllose Möglichkeiten, sich und seine Musik in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Künstler*innen brauchen nicht mehr unbedingt eine PR-Agentur, um ihre Zielgruppe zu erreichen, doch es ist wichtiger denn je, ansprechende Inhalte zu produzieren.*

*In diesem Workshop lernen die Teilnehmer*innen, wie sie ihren ganz individuellen künstlerischen Tonfall umsetzen können. Der Schwerpunkt liegt auf der Fotografie, aber viele dieser Techniken lassen sich auch auf Videos anwenden.*

Neben kreativen Aspekten wie Fotodesign und Storytelling wird auch der Markt für Foto-/Videoequipment und Apps analysiert.

Am Ende des Workshops werden die neu erlernten Techniken gemeinsam ausprobiert – hierzu bitte Kameras und/oder Smartphones mitbringen.

Um einen Foto-/Videostil zu definieren, müsst ihr wissen, wie eure künstlerische Marke klingen und sich anfühlen soll. Beschreibt eure Musik anhand von drei bis fünf Adjektiven und definiert so eure eigene Botschaft: Was macht euch so einzigartig?

The internet and social media offer countless opportunities to present yourself and your music to the public. Artists no longer necessarily need a PR agency to reach their target audience. But it's more important than ever to produce engaging content. In this workshop, participants will learn how to create their own individual artistic style. The focus will be on photography, but many of the techniques can also be applied to video. In addition to analysing creative aspects such as photo design and storytelling, the workshop will also touch on the market for photo/video equipment and apps. At the end, participants will try out the newly learnt techniques together – please bring a camera if you have one, or else a smartphone will do. In order to define a photo style, you have to know what you want your artist brand to sound and feel like. Define your tone of voice: think of three to five adjectives that describe you and your music. What is your message? What makes you unique?

Ji-Hun Kim
Über Pop sprechen und schreiben
Talking and Writing about Pop

29.08. / 14.30–16.30
Enter Studio / de

In Zeiten von algorithmischen Musikempfehlungen, generativen Medien und KI ist es (vermeintlich) immer unwichtiger geworden, über Musik zu streiten, zu diskutieren und darüber zu schreiben. Das liegt vor allem daran, dass es zunehmend weniger dezidierte Musikmedien wie Magazine, Musikfernsehen und Blogs gibt. Wo findet Musikjournalismus heute statt und welche Rolle spielt der Musikjournalismus heutzutage überhaupt noch?

In diesem Workshop gibt es neben einem historischen Abriss über die Geschichte der Popkritik einen Versuch der aktuellen Einordnung. Wieso könnte es wichtig sein, weiterhin Diskurse und das Sprechen über Pop am Leben zu halten? Was können Menschen, was KIs nicht können? Mit den Teilnehmenden soll gemeinsam ein Konzept erarbeitet werden: Wie sieht das perfekte Musikmedium im Jahr 2024 aus, brauchen wir das überhaupt, und was sollte so ein Musikmedium können?

Ji-Hun Kim studierte Philosophie und Musikwissenschaften und lebt in Berlin-Kreuzberg. Vor seiner Zeit als Chefredakteur bei Das Filter arbeitete er als Redakteur und Journalist für Medien wie DE:BUG, Groove, Monopol, Intersection, Der Freitag. Er ist zudem freier Dozent sowie DJ und Musikproduzent.

In times of algorithmic music recommendations, generative media, and AI, it has (supposedly) become less and less important to argue, talk, and write about music. This is mainly due to the fact that there is less and less dedicated music media such as magazines, music television, and blogs. Where does music journalism take place today, and what role does it still have?

This workshop will attempt to categorise the current situation of pop criticism alongside a historical outline of its history. Why might it be important to keep discourse on pop alive? What can humans do that AI cannot? Participants will help develop a concept together: What does the perfect music medium look like in 2024, do we even need it, and what should it be able to achieve?

Ji-Hun Kim studied philosophy and musicology and lives in Berlin-Kreuzberg. Before his time as editor-in-chief at Das Filter, he worked as an editor and journalist for media such as DE:BUG, Groove, Monopol, Intersection, and Der Freitag. He is also a freelance lecturer, DJ, and music producer.

Lior Neumeister
How to TikTok mit Mama Lior –
Von trendy Sounds zu Mental
Health
How to TikTok with Mama Lior –
From Trendy Sounds to Mental
Health

30.08. / 11.00–13.00
Soda Restaurant / en

In diesem zweistündigen Workshop erfahrt ihr jede Menge Wissenswertes und Hilfreiches zu TikTok. Was für Formate gibt es? Wer zählt zu den Zielgruppen? Welche Funktionen solltet ihr kennen? Zudem beschäftigen wir uns mit Sounds und Songs auf der Plattform: Wie entstehen Trends? Und wie kann TikTok unsere Mental Health beeinflussen? Dann folgt der Do-It-Yourself-Teil: In der zweiten Hälfte des Workshops werdet ihr selbst ein oder mehrere TikToks aufnehmen, schneiden und mit dem Rest der Gruppe teilen.

Lior Neumeister (aka Mama Lior) hat als Content Creatorin feministische TikTok-Videos für das Missy Magazine gemacht, legt als DJ in der Crew Femme Bass Mafia (FBM) auf und setzt in ihrer kreativen Arbeit den Fokus auf die Sichtbarmachung von rassistischen und sexistischen Strukturen in der Clubkultur.

WICHTIG: Bitte TikTok-App vorm Workshop herunterladen und installieren!

This two-hour workshop is designed to give you lots of useful info on TikTok. What are the different types of content? What are the target groups? Which features should you know about? We will also look at what sounds and songs are being used on the platform: How do they create trends? And how can TikTok influence our mental health? Then comes the do-it-yourself part: In the second half of the workshop, you will record videos yourself, edit them and share them with the rest of the group. Lior Neumeister (aka Mama Lior) is a content creator who makes feminist TikTok videos for Missy Magazine as well as a DJ in the Femme Bass Mafia (FBM), focussing her creative work on revealing structural racism and sexism in club culture. IMPORTANT: Please download and install the TikTok app before the workshop!

Amy Zayed
Musiker*innen und
Journalist*innen, Win-win
situation – oder die
immerwährende Hassliebe
Musicians and Journalists,
A Win-Win Situation – Or The
Everlasting Love-Hate Relationship

30.08./ 11.00–13.00
Soda Salon / de

*Musikjournalismus ist emotional. Geschmack spielt dabei, anders als bei Politik oder Gesellschaft, immer eine Rolle. Und doch muss man als Journalist*in versuchen, objektiv zu sein. In Interviews geht es im besten Fall darum, multiple Perspektiven auf Künstler*in und Werk zu eröffnen. Oft werden die Interviewsituationen davon getrübt, dass die Musiker*innen nicht wirklich Lust haben, die tieferen Beweggründe für ihre Texte zu offenbaren oder gar Einblicke in ihr Leben jenseits der Bühne und des Studios zu geben – besonders, wenn sie bereits schlechte Erfahrungen mit Journalist*innen gemacht haben. Aber auch die Journalist*innen selbst sabotieren sich oft selbst, gefangen zwischen Bewunderung, Berufsstress und manchmal auch Sprachbarrieren. Wie kann also ein Interview für beide Seiten ein schönes Erlebnis werden? Die Radiojournalistin Amy Zayed (ARD und BBC) zeigt anhand praktischer Beispiele, wie Empathie und Objektivität im Zusammenspiel der Schlüssel zu einer guten journalistischen Berichterstattung werden können.*

Music journalism can be emotional. Unlike politics or society, taste always plays a role. And yet, as a journalist, you have to try to be objective. Interviews are, in the best case, about providing multiple perspectives on the artist and their work. However, interview situations are often clouded by the fact that the musicians are not really keen to reveal the deeper motivations behind their lyrics or give insights into their lives beyond the stage and studio – especially if they have already had bad experiences with journalists. But the journalists can also be at fault, often sabotaging themselves in the exchange, caught between admiration, professional stress and sometimes language barriers as well. So how can an interview be an enjoyable experience for both sides? This workshop, led by radio journalist Amy Zayed, who works mainly for ARD and the BBC, will use practical examples to show how empathy and objectivity can be the key to good journalistic reporting.

Ariana Zustra
Songwriting: Von der ersten
Idee zum fertigen Song
Songwriting: From Idea
to Finished Song

30.08. / 14.30–16.30
Enter Studio / de

*Wie schreibt man einen guten Song? Was tun, wenn man bei einem Lied nicht weiterkommt? Eine Formel für den perfekten Hit gibt es nicht – aber sicherlich einige Kniffe, die ein gutes Lied vom Rest abheben. Dieser Workshop richtet sich an Songwriter*innen, bei denen der Fokus auf Komposition und Texten liegt. Wichtige Fragen dabei: Was möchte ich mit meinem Stück ausdrücken? Wo möchte ich inhaltlich und klanglich hin?*

Die Teilnehmenden sind eingeladen, Ariana Zustra im Vorfeld eines ihrer Werke zu schicken mit einer Beschreibung, an welcher Stelle es hakt beziehungsweise was sie sich für das Stück wünschen. Ausgewählte Lieder werden nach Absprache im Workshop als Anschauungsmaterial behandelt. Außerdem sollen Beispiele aus der Popwelt analysiert werden.

Ariana Zustra ist Singer-Songwriterin, Journalistin und Schriftstellerin. Sie unterrichtet Journalismus und war Redakteurin bei Rolling Stone, Musikexpress und radio eins. Als Musikerin arbeitete sie mit Tim Tautorat (Betterov, Faber, Tristan Bruschi) und Simon Ralph Goff (Katie Melua, Tara Nome Doyle u.a.) zusammen.

How do you write a good tune? What do you do if you can't finish a song? There's no formula for the perfect hit - but there are a few tricks that make a good song stand out from the rest. This workshop is aimed at songwriters who focus on composition and lyrics. Important questions that will be explored: What do I want to express with my song? Where do I want to go in terms of content and sound? Participants can send Ariana Zustra one of their pieces in advance with a description of where things are stuck, or what they would like to achieve with the piece. Selected songs will be discussed in the workshop as illustrative material. Furthermore, examples from the pop world will be analysed.

Ariana Zustra is a singer-songwriter, journalist, and author. She teaches journalism. She has worked as an editor for Rolling Stone, Musikexpress, and radio eins. As a musician, she has worked with Tim Tautorat (Betterov, Faber, Tristan Bruschi) and Simon Ralph Goff (Katie Melua, Tara Nome Doyle).

Ibra Wane
Musikvideos: Vom Konzept
zum Publikum
Music Video: From Concept
to People

30.08. / 14.30–16.30
Soda Moon unten / en

*Ihr möchtet gerne einen ansprechenden Videoclip zu eurer neuen Single produzieren, habt aber bis dato keine Erfahrungen mit dem Dreh und Schnitt von bewegten Bildern? Dann seid ihr hier genau richtig – denn der aus Dakar im Senegal stammende Regisseur Ibra Wane legt seinen Workshop »Musikvideos – vom Konzept zum Publikum« ganz bewusst auf Anfänger*innen-Niveau an, so dass keinerlei Vorkenntnisse notwendig sind.*

Der Sohn mauretischer und senegalesischer Eltern hat seine Kindheit in Mali, Senegal, Äthiopien und Ruanda verbracht und während seiner akademischen Ausbildung Europa, Asien und Afrika intensiv bereist. Der daraus resultierende große persönliche kulturelle Erfahrungsschatz sowie die Erkenntnisse seines Bachelor-of-Science-Studiums in Erd- und Umweltwissenschaften und Soziologie prägen sein künstlerisches Narrativ. Ibra Wane, dessen eigene künstlerische Praxis Film, Fotografie und installative Arbeiten verbindet, setzt den Menschen in seinen Arbeiten in eine weitreichende kontextuelle Beziehung zu seinem Ökosystem.

Would you like to create an impressive video for your new single but have no experience shooting or editing moving images? Then you've come to the right place – as director Ibra Wane from Dakar, Senegal, has designed this workshop especially for beginners, so no previous knowledge is necessary.

The son of Mauritanian and Senegalese parents spent his childhood in Mali, Senegal, Ethiopia, and Rwanda and travelled extensively throughout Europe, Asia, and Africa during his studies. The resulting wealth of personal cultural experience and his findings through obtaining a Bachelor of Science in Earth and Environmental Sciences and Sociology have shaped his artistic narrative. In his own artistic practice that combines film, photography, and installation works, Ibra Wane places people in a broad contextual relationship to their ecosystem in his works.

Stephanie von Beauvais

SHOOT IT YOURSELF

SHOOT IT YOURSELF

30.08. / 14.30–16.30
Soda Club 2 / en

*Im Rahmen dieser besonderen Frage-Antwort-Session könnt ihr all eure Fragen zur Videoclipproduktion stellen, egal ob es Produktion, Regie oder Postproduktion betrifft. Ihr seid euch nicht sicher, ob euer Drehbuch so passt? Beim Shooting ist etwas schief gelaufen? Die Drehergebnisse sind hinter euren Erwartungen zurück geblieben? Diskutiert eure Konzepte mit Stephanie von Beauvais, oder zeigt ihr eure Rohschnitte oder fertigen Clips, um von ihr während der Session ein direktes Coaching zu erhalten. Wenn möglich, bitte alle Materialien vor dem Workshop einschicken. Stephanie von Beauvais lebt und arbeitet in Berlin als Regisseurin, Produzentin und Dozentin. Seit 25 Jahren dreht sie Musikvideos, Dokumentationen, Kurzfilme und Werbespots. In dieser Zeit hat sie mit Künstler*innen wie Tocotronic, Beatsteaks, Marteria, Isolation Berlin, Gudrun Gut, 2 Raumwohnung, Kreator, Gisbert zu Knyphausen und Bernadette La Hengst zusammengearbeitet. Sie gibt Workshops zum Drehen von Musikvideos und lehrt als Dozentin an der BIMM University Berlin/Fakultät Film.*

In this special Q&A session, you can ask any questions you have related to music video production, from production to directing to post-production. Not sure if your treatment makes sense? Something went wrong during the shoot? The footage you shot doesn't live up to your expectations? Discuss your concepts with Stephanie von Beauvais, or show her your rough cuts or finished clips and receive direct coaching from her on the spot. If possible, please send in your material in advance.

Stephanie von Beauvais lives and works in Berlin as a director, producer, and lecturer. She has been making music videos, documentaries, short films, and commercials for 25 years, having worked with acts such as Tocotronic, Beatsteaks, Marteria, Isolation Berlin, Gudrun Gut, 2raumwohnung, Kreator, Gisbert zu Knyphausen, and Bernadette La Hengst. She gives workshops on shooting music videos and teaches as a senior lecturer in the Screen and Film Faculty at the BIMM University Berlin.

Adam Ryan

Wie man Showcase-Festivals rockt

How to: Showcase Festival

29.08. / 11.00–13.00
Haus für Poesie / en

Hier gibt Adam Ryan, Head of Music bei The Great Escape Music Festival, einen Einblick in die Strukturen und Abläufe eines der wichtigsten Showcase-Festivals der Welt.

*Inspiriert von by:Larm in Norwegen und In The City in Manchester (UK) wird The Great Escape als Europas Antwort auf die US-Version SXSW bezeichnet. Während sich jedes Jahr im März Musiker*innen aus der ganzen Welt dem nordamerikanischen Markt präsentieren, übernimmt das Great Escape Festival diese Rolle für Europa. Jedes Jahr im Mai treten rund fünfhundert Künstler*innen in den Clubs von Brighton auf, in der Hoffnung, die mehr als 4000 Musikdelegiert*innen aus der ganzen Welt für sich zu gewinnen. Adam Ryan wird auch über die besondere Rolle der verschiedenen Musik-Export-Büros sprechen, mit denen das Festival eng zusammenarbeitet.*

Adam Ryan hat den größten Teil seines Erwachsenenlebens damit verbracht, unermüdlich neue Musik auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu entdecken, zu fördern und zu präsentieren.

Adam Ryan, Head of Music at The Great Escape music festival, opens up about the structures and processes of one of the most important showcase festivals in the world. Inspired by by:Larm in Norway and In The City in Manchester, UK, The Great Escape is described as Europe's answer to SXSW. Whereas every year in March musicians from all over the world present themselves to the North American market, the Great Escape Festival takes on this role for Europe. Every May, around 500 artists perform in the clubs of Brighton in the hope of winning over the 4,000 international music delegates. Adam Ryan will talk about the special role of the various country-pop offices with which the festival works closely.

Adam Ryan has spent most of his adult life tirelessly discovering, promoting, and presenting new music locally, nationally, and internationally.

Musikgeschäft

Music Industry

Benjamin Fritzenschaft

Einblicke in die Welt des Bookings

Insights into the World of booking

29.08. / 11.00–13.00
Palais Atelier / de

*Alle Musiker*innen wünschen sich das perfekte Booking. Ein Booking, das sie in ihren künstlerischen Ambitionen versteht und ernst nimmt – und zugleich die bestmöglichen (und honorierten) Auftritte klarmacht.*

*Benjamin Fritzenschaft, nach früheren Tätigkeiten für Sony Music Entertainment, Goodlive GmbH (Melt, Splash!, Lollapalooza Berlin), Live Nation und DreamHaus, arbeitet mittlerweile als selbstständiger Booker/Talent Buyer für internationale Künstler*innen (wie Omah Lay, Feid, Ekkstacy) und deutsche Artists (wie t-low, Musso, WizTheMc, Boondawg).*

*Fritzenschaft erläutert anhand seiner eigenen Biografie und Musikbusiness-Erfahrungen, wie man am besten den Einstieg in die Musikbranche schafft. Er wird euch neben generellen Einblicken ins Festival- und Tourbooking Tipps geben, wie ihr die Aufmerksamkeit von Booker*innen gewinnen könnt, die zu euch passende Booking-Person findet und die gemeinsamen Arbeitsprozesse effizient aufsetzt. Idealtypisch wird er an Beispielen den Prozess vom ersten Song zur ersten Tournee vorstellen.*

Every musician wants the perfect booking agent. A booker who understands their artistic ambitions and takes them seriously – whilst also bringing them the best possible (and best paid) appearances.

Benjamin Fritzenschaft – who has previously worked for Sony Music Entertainment, Goodlive (Melt, Splash!, Lollapalooza Berlin), Live Nation, and DreamHaus – now works as an independent booker and talent buyer for international acts (such as Omah Lay, Feid, and Ekkstacy) and German artists (such as t-low, Musso, WizTheMc, and Boondawg).

Based on his own personal and professional experience, Fritzenschaft will explain how to get started in the music industry. In addition to general insights into festival and tour booking, he will give you tips on how to attract the attention of bookers, find the right booker for you and efficiently set up joint work processes. He will present common examples of the process, from the first song to the first tour.

Christoph Reimann

Wie komme ich mit meiner Musik ins Radio?

How Do I Get My Music on the Radio?

29.08. / 11.00–13.00
Soda Club 2 / de

*Social Media ist wichtig, aber nicht alles. Auch 2024 lohnt es sich noch, die eigene Musik im traditionellen Radio unterzubringen. Die Hörer*innen-Zahlen sind nach wie vor hoch, und vielerorts kommen Community-Radiostationen neu hinzu (wie NTS Radio in London oder Refuge Worldwide in Berlin). Ein Radio-Interview kann nicht nur mehr Bindung zwischen Hörer*innen und Künstler*innen schaffen als ein Song auf einer Streaming-Playliste. Wenn man die Verlagsangaben für die GEMA ordentlich anmeldet (auch das ein Thema des Workshops), ist das Radio zudem eine Einnahmequelle. Aber wie bekommt man die eigene Musik ins Radio? Im Rahmen dieses Workshops werden Wege aufgezeigt, wie man die Musikredaktionen erreicht und erklärt. Wie die Redaktionen entscheiden. Und zu welchen Sendern passt die eigene Musik überhaupt?*

Außerdem wird Christoph Reimann, der als freier Journalist für Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und ByteFM tätig ist, erklären, wie man bei On-air-Interviews mit nervigen Fragen umgeht.

Social media is important, but not everything. In 2024, it can still make sense to try to get your music played on traditional radio. There is still a high number of radio listeners, and newer community radio stations have been appearing (such as NTS in London and Refuge Worldwide in Berlin). A radio interview can create more of a bond between listeners and artists than a song on a streaming playlist. Radio also represents a source of income – if you properly register the publishing details with GEMA (another topic of the workshop).

But how do you get your music airplay? This workshop will show you different ways of reaching music editors and give you an insight into the internal decision-making processes. It will also help understand which stations are right for your brand of music.

In addition, Christoph Reimann – who works as a freelance journalist mainly for Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, and ByteFM – will explain how to deal with annoying questions during on-air interviews.

Niklas Johnen // SONY Music
Musik und Projektmanagement:
wie man Musik als ein Produkt
etabliert
Music and Product Management:
How to Set up Music as a Product
29.08. / 11.00–13.00
Soda Moon unten / en

*Alle Künstler*innen erhoffen sich die bestmögliche Vermarktung ihrer Alben, Touren und Künstler*innenidentität per se. Aber was genau macht ein wirklich gutes Produktmanagement aus? Und was unterscheidet es von den Arbeitsbereichen von Promoter*innen, Marketing-Expert*innen, Influencer*innen, PR-Strateg*innen und dem generellen Künstler*innen-Management? Wie kombiniert man all diese Aspekte perfekt? Und benötigt man ein großes Budget, um erfolgreich zu sein? In diesem Workshop zeigt euch Niklas Johnen die Grundlagen für ein erfolgreiches Produktmanagement. Er arbeitet aktuell in diesem Bereich bei Columbia Records (das zu SONY Music Germany gehört); zuvor war er im International Marketing bei SONY Music Germany und beim Label Vertigo/Capitol bei Universal Music Germany tätig. Vor dem Schritt in die Musikindustrie studierte er Populäre Musik und Medien im B.A. und Film and Audiovisual Media im M.A.*

All artists hope for the best possible marketing of their albums, tours, and artistic identity itself. But what exactly constitutes really good product management? And how does it differ from the work of promoters, marketing experts, influencers, PR strategists, and general artist management? How do you combine all these aspects perfectly? And do you need a big budget to be successful?

In this workshop, product manager Niklas Johnen will teach you the basics of successful product management. He currently works as a product manager at Columbia Records (part of SONY Music Germany), having previously worked in international marketing for SONY Music Germany and for the Vertigo/Capitol label at Universal Music Germany. Before entering the music industry, he received a B.A. in Popular Music and Media and an M.A. in Film and Audiovisual Media.

Juliane Fiedler & Sandy Backhaus
GVL – Das 1×1 für
Kreative und Labels
GVL – A 1×1 for
Creatives and labels
29.08. / 14.30–15.20
Palais Atelier / en

*Wird deine Musik (bald) im Radio gespielt? Dann kommst du als Künstler*innen um die GVL nicht herum. Denn wir sorgen dafür, dass du dafür bezahlt wirst!*

*Die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten kümmert sich um die Leistungsschutzrechte von über 170.000 Künstler*innen und Labels. Erfahre in unserer Session mehr über die GVL, kollektive Rechteverwertung und welche Rechte von uns wahrgenommen werden.*

*Wir erklären dir außerdem in unserer Session, wie du deine Produktionen als Musiker*in oder Label effizient bei der GVL meldest. Denn wer das einmal beherrscht, braucht sich nur ein paar Stunden im Jahr mit der GVL zu beschäftigen.*

*Sandy Backhaus, Leiterin des Berechtigten-Service für Künstler*innen, ist mit ihrem Team für die fundierte und umfassende Beratung zu allen relevanten Themen rund um die GVL verantwortlich – egal ob Vertragsabschluss, Meldeverfahren oder Auszahlung deiner Vergütungen.*

*Juliane Fiedler, Leiterin der Kommunikationsabteilung bei der GVL, sorgt mit ihrem Team dafür, dass Du – egal ob Musiker*in, Schauspieler*in, Tänzer*in, Sprecher*in oder Label – stets über die neuesten Entwicklungen bei der GVL informiert sind.*

Will your music (soon) be played on the radio? Then female artists cannot avoid GVL! In this workshop, participants will find out how the Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) ensures that they are paid for their works. GVL represents the rights of over 170,000 artists and labels.

Participants will gain valuable insights into collective rights management and which rights GVL manages for them. They will also learn how productions can be efficiently registered with GVL so that the effort is reduced to a few hours per year.

Sandy Backhaus, head of the rights holders' service for artists, and her team offer comprehensive advice on topics such as concluding contracts, reporting procedures and payment of remuneration. Juliane Fiedler, head of the communications department, ensures that participants are always informed about the latest developments at GVL.

Philipp Beck
Musikrecht – Was Du als
Künstler*in unbedingt
wissen solltest
Music Law – What You Need
to Know as an Artist

29.08. / 15.30–16.30
Palais Atelier / de

*Dieses Seminar verschafft euch einen Überblick, welche Rechte ihr als Künstler*innen habt und an wen diese Rechte übertragen werden können. Wir beleuchten auch, welche Rollen dabei Label, Vertrieb, Verlag und Verwertungsgesellschaften spielen. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.*

*Philipp Beck arbeitet als Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in Flensburg. Er berät seine Mandant*innen, die vor allem aus der Kreativwirtschaft kommen, in rechtlichen Fragen, erstellt und prüft Verträge. Neben seiner Anwaltstätigkeit ist Beck als Dozent für diverse Bildungseinrichtungen tätig. Sein Ansatz ist, Fachwissen allgemeinverständlich und mit vielen Praxisbeispielen darzustellen.*

This seminar will give you an overview of the rights you have as an artist and to whom these rights can be transferred. We will also look at the roles that labels, distributors, publishers and collecting societies play. Previous knowledge is not necessary.

Philipp Beck works as a specialist lawyer for copyright and media law in Flensburg. His clients are mainly from the creative industries. Beck advises them on legal issues, he draws up and reviews contracts of all kinds. In addition to his work as a lawyer, Beck is also a lecturer for various educational institutions. His approach is to present his expertise in a generally understandable way and with many practical examples.

Touring Artists
Exportförderung –
Förderung für Auftritte im Ausland
Funding for Performances Abroad

29.08. / 15.30–16.30
Soda Restaurant / en

Wie kann ich mir Auslandsauftritte fördern lassen und einen ausländischen Markt erschließen?

*In diesem Workshop bekommt ihr Informationen, wo ihr öffentliche Gelder für Tourneen oder Projekte außerhalb Deutschlands beantragen könnt. Yusuf Sahilli wird euch alle relevanten Förderinstitutionen auf Landes- und Bundesebene vorstellen, bei denen ihr Reisekostenförderung als Musiker*in oder weitere Musikschaffende (für Konferenzen und Tourneen) beantragen, euch für Residenzen bewerben oder Support-Tour-Förderung erhalten könnt.*

*Yusuf Sahilli berät im Rahmen des Projekts »touring artists« Künstler*innen zur internationalen Mobilität.*

Es wird die Gelegenheit geben, eigene Fragen einzubringen.

How can you get funding for performances abroad and tap into foreign markets? In this workshop, you will receive information on where you can obtain public funding for tours or projects outside Germany. Yusuf Sahilli will introduce you to all the relevant funding institutions at state and federal levels where you can apply for travel grants as a musician or other music maker (for conferences and tours), apply for residencies, or receive support tour funding.

Yusuf Sahilli advises artists on international mobility as part of the project »touring artists«.

There will also be an opportunity to ask questions.

Lena Obara

Sync: Musik im Film

Sync: Music in Films

30.08. / 11.00–13.00
Soda Moon unten / en

*In diesem Workshop geht es um die Welt der Musiksynchronisation. In Zeiten sinkender Verkaufszahlen stellen Sync-Deals mit der Werbe- und Filmbranche einen bedeutenden Einnahmefaktor für Musiker*innen dar. Anhand von Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag wird Lena Obara den Job eines Music-Supervisors erklären. Sie geht auf die Musikrechte ein, die in diesem Bereich relevant sind und erläutert die rechtlichen Prozesse, die dem Einsatz eurer Musik in einem Werbespot oder auf dem Soundtrack eines Films vorangehen.*

Lena Obara ist seit mehr als zehn Jahren im Musikbusiness als Musikverlegerin und Music-Supervisor tätig. Zuvor arbeitete sie als Klavierlehrerin an einer privaten Musikschule in Berlin und als Toningenieurin am Staatstheater Kassel. 2009 berief der Verlag Mute Song International Ltd. sie zur Delegierten bei der GEMA.

This workshop is about the world of music synchronisation. In times of declining sales figures, sync deals with the advertising and film industry represent a significant source of income for musicians. Using examples from her day-to-day work, Lena Obara will explain the job of a music supervisor. She will discuss the relevant music rights in this context and explain the legal processes that precede the final use of your music in an advertising spot or in a film soundtrack.

Lena Obara has been working in the music business for more than ten years as a music publisher and music supervisor.

She previously worked as a piano teacher at a private music school in Berlin and as a sound engineer at the Staatstheater Kassel. In 2009, she was appointed as a delegate to GEMA for the publishing house Mute Song International Ltd.

Marcel Barnjak // Budde Music

A&R: Was sich dahinter verbirgt

A&R: What's Behind It

30.08. / 11.00–13.00
Haus für Poesie / de

*Was steckt eigentlich hinter dem Begriff »A&R«? Dieser Workshop wird euch grundlegende Informationen und Wissen über die Verlagswelt sowie die Tätigkeiten eines*r A&R vermitteln. Marcel Barnjak wird auf Basis ihrer eigenen Erfahrungen eine Einführung in den Arbeitsbereich eines*r A&R geben und erläutert unter anderem Themen wie: Was ist der Unterschied zwischen einem*r A&R für Verlage und einem*r A&R für Labels? Ebenso wird sie den Unterschied zwischen sogenannten Independent-Verlagen und den Major-Verlagen darlegen.*

*Marcel Barnjak hat 2020 eine Ausbildung beim größten Independent-Musikverlag Budde Music Publishing absolviert, wo sie seitdem zunächst als Junior A&R und aktuell als A&R Manager tätig ist – wobei sie sich vor allem auf das Scouting neuer Künstler*innen für das Roster und Songwriterinnen-Sessions konzentriert. Sie betreut etablierte Künstler*innen wie Marie Bothmer, Madeline Juno, Djorkaeff, Ali Zuckowski, aber auch Newcomer*innen wie LOSin.*

This workshop is designed to give you the basic info on the publishing industry and its legal framework. Based on his own experience, Marcel Barnjak will give an introduction to A&R (artists & repertoire) work, explaining the difference between A&R for publishers and A&R for labels, as well as the difference between so-called independent publishers and major publishers.

Since completing an apprenticeship there in 2020, Marcel Barnjak has worked at Berlin-based Budde Music Publishing as a Junior A&R person and currently as an A&R Manager – focussing mainly on scouting new artists for the roster and songwriter sessions. He looks after established acts such as Marie Bothmer, Madeline Juno, Djorkaeff, and Ali Zuckowsk, as well as newcomers such as LOSin.

Initiative Musik

Rising Stars: Strategien für dein nächstes Level als Artist

Rising Stars: Strategies For Your Next Level as an Artist

30.08. / 11.00–11.50
Palais Atelier/ de

*Mit Moderation von Birgit Reuther und den Gäst*innen Henrietta Bauer (Bretford Records), Alex Schuster (Corner.Company), Maria Costantino (Power Plush), Robert Schulz (Initiative Musik)*

*Leere Konzerthallen, zu wenig Hörer*innen, Untergang im Netz – Wie kann man als Newcomer-Artist erfolgreich durchstarten? Wie können wir in der Aufmerksamkeitsökonomie bestehen und gleichzeitig den Fokus auf das Musikmachen legen? Wer unterstützt dabei?*

*In diesem Panel erkunden wir die ständig wandelnde Welt der Musikbranche und wie sich Newcomer*innen in diesem Umfeld behaupten können. Welche Schritte sind nötig, um eine Karriere zu starten und voranzutreiben? Ist der Traum einer erfolgreichen Musikkarriere noch greifbar? Wo soll man beginnen und wer sollte mir zur Seite stehen? Und wie, ab welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen habe ich die Möglichkeit, für meine Karriere über eine Förderung Unterstützung zu bekommen?*

*Erhaltet wertvolle Einblicke von Branchenexpert*innen wie dem Label Bretford Records, Corner.Company, der Initiative Musik und einem bereits geförderten Artist, während wir die Strukturen der Musikbranche beleuchten und praktische Tipps für euren Weg geben.*

With host Birgit Reuther and guests Henrietta Bauer (Bretford Records), Alex Schuster (Corner.Company), Maria Costantino (Power Plush), Robert Schulz (Initiative Musik)
Empty concert halls, too few listeners, demise on the net - how can a newcomer artist get off to a successful start? How can we survive in the attention economy and focus on making music at the same time? Who will support?

In this panel, we will explore the ever-changing world of the music industry and how newcomer artists can hold their own in this environment. What steps are necessary to start and advance a career? Is the dream of a successful music career still within reach? Where should you start and who should be at your side? And how, at what point and under what conditions do I have the opportunity to receive support for my career through funding?

Gain valuable insights from industry experts such as the label Bretford Records, Corner.Company, Initiative Musik and an artist who has already received funding, while we shed light on the structures of the music industry and give practical tips for your path.

Henning Scherf

Steuern für Musiker*innen – Wo kommt denn jetzt welche Zahl rein?

Taxes for Musicians – Which Number Goes Where?

30.08. / 12.00–13.00
Palais Atelier / de

*Niemand hat Lust auf Steuererklärungen. Woran liegt das? Ist es zu kompliziert oder bringt es einem einfach niemand bei? Ignorieren kann man sie jedenfalls nicht. Die Selbstständigkeit stellt Künstler*innen vor viele Hürden. Steuererklärungen und die Buchhaltung sollte dabei nicht die größte sein – und selbst wenn man die Arbeit letztlich durch den/die Steuerberater*in erledigen lässt, so sollte man doch die Grundlagen kennen, um so die Steuerlast senken zu können. Schließlich sind Musiker*innen auch Unternehmer*innen – und nicht wenige haben in der Vergangenheit schon mal massiv mit dem Thema Steuerschulden Probleme gehabt. Henning Scherf wird in diesem praxisorientierten Workshop alle wesentlichen Aspekte einer Steuererklärung ansprechen und eine repräsentative Steuererklärung im Schnelldurchlauf mit den Teilnehmer*innen durchgehen.*

Nobody enjoys doing their tax returns. Why is that? Is it too complicated, or is it because nobody taught you? In any case, you can't ignore them. Self-employment presents artists with many hurdles. Tax returns and bookkeeping shouldn't be the biggest - and even if you ultimately have a tax consultant do the work for you, you should still know the basics so that you can reduce your tax burden. After all, musicians are also entrepreneurs – and quite a few have had massive problems with tax debts in the past.

In this practice-orientated workshop, Henning Scherf will address all the key aspects of filing taxes and quickly go through a representative tax return with the participants.

Marit Posch & Steffi von Kannemann

Release-Aktivierung

Release Activation

30.08. / 14.30–16.30
Palais Atelier / de

In diesem Workshop zeigen Marit Posch und Steffi von Kannemann, wie man Release-Strategien anhand des Marktpotentials von verschiedenen Formaten (physisch oder digital) sowie bezogen auf die unterschiedlichen Plattformen (DSPs & Social Media) und Medien (Print, Online, Radio) erstellt und umsetzt. Die beiden Referentinnen geben einen Überblick über diverse Marketing-Maßnahmen (wie DSP-Marketing, Digital-Release-Marketing und PR) und gehen darauf ein, wie man die entsprechenden Timelines, Budgets und Assets plant.

Während des Workshops wird es ausreichend Raum für Fragen und konkrete Hilfestellungen geben.

Marit Posch betreibt das Unternehmen GERMAN BULLDOZER, das sich um die strategischen Belange von Acts wie Catnapp, Kabeaushé, Nukuluk und Hanna Leess kümmert. Steffi von Kannemann ist Mitgründerin der Berliner Musikagentur Better Things, die unter anderen mit Caroline Polachek, Kat Frankie, Fishbach und Shout Out Louds zusammenarbeitet.

In this workshop, Marit Posch and Steffi von Kannemann will show how to create and implement release strategies based on the market potential of different formats (physical, digital) and in relation to the different platforms (DSPs, social media) and media (print, online, radio). To illustrate this, the speakers will give an overview of various marketing measures (such as DSP marketing, digital release marketing, and PR) and go into the relevant planning in terms of timelines, budgets, and assets. During the workshop, there will be plenty of room for questions and individualised support.

Marit Posch runs the company GERMAN BULLDOZER, which takes care of the strategic needs of acts such as Catnapp, Kabeaushé, Nukuluk, and Hanna Leess. Steffi von Kannemann is co-founder of the Berlin music agency Better Things, which works with acts such as Caroline Polachek, Kat Frankie, Fishbach, and Shout Out Louds.

Melike Öztürk

Die Förderprogramme des

Musicboards Berlin

The Funding Programmes

of the Musicboard Berlin

30.08. / 15.30–16.30
Soda Restaurant / en

*Die Musicboard Berlin GmbH unterstützt die popkulturellen Szenen Berlins als landeseigene Fördereinrichtung schon seit 2013 durch zahlreiche Förderprogramme für Musiker*innen, Projektmacher*innen, Veranstalter*innen und Labels; sei es ein Workshop-Projekt, eine Konzertreihe für Nachwuchsmusiker*innen, ein Festival, eine Tour oder Marketingaktivitäten eines Labels für Nachwuchsmusiker*innen.*

*In dieser Info-Session vermittelt Melike Öztürk, die beim Musicboard für Projektförderungen und Künstler*innenförderung zuständig ist, grundlegende Informationen. Ihr erfahrt zum Beispiel, welches Förderprogramm zu welchem Anliegen passt, wie man einen guten Antrag verfasst – und auch, wie man nach erfolgter Zusage die Umsetzung bestmöglich durchführt.*

Zudem wird Melike Öztürk (auf Deutsch und Englisch) eure drängendsten Fragen beantworten – also gerne konkrete Projektideen und Fragen einbringen.

As a state-run funding institution, Musicboard Berlin GmbH has been supporting Berlin's pop culture scenes since 2013 with numerous funding programmes for musicians, project and event organisers, and labels - including workshops, concert series for up-and-coming musicians, festival, tours and marketing campaigns. Melike Öztürk, who is responsible for both project funding and artist funding at Musicboard, will provide you with all the basic information during this session. For example, you will find out which funding programme is suitable for which project, how to write a good application – and also how to best implement your concept once you have been accepted.

Melike Öztürk will also answer your most pressing questions (in German and English) – so feel free to come with specific project ideas and questions.

Killa Schuetze

Intersektionalität verstehen

Understanding Intersectionality

29.08. / 14.30–16.30
Haus für Poesie / de

Der Ansatz der Intersektionalität – die Perspektive auf Mehrfachdiskriminierungen – hilft, die Lebensrealitäten von Menschen besser zu verstehen. Killa Schuetze beleuchtet in diesem Workshop, wie verschiedene Formen von Diskriminierung sich überschneiden, strukturell wirken und wie aus diesen Erkenntnissen wirksame Strategien zur Vorbeugung und Intervention entwickelt werden können.

Die Deutsch-Peruanerin Killa Schuetze ist in Berlin und Frankfurt ansässig. Als kulturelle Brückenbauerin bringt sie umfassendes Verständnis für den Kultursektor, die Kreativwirtschaft und die Industrie mit. Neben Positionen in der Organisationsentwicklung sammelte sie langjährige praktische Erfahrung in den Bereichen Awareness und Security für international renommierte Clubs wie das Robert Johnson in Offenbach oder zuletzt als Head of Awareness & Diversity sowie Head of Security für Tresor Berlin und Tresor West. Sie war unter anderem verantwortlich für den Aufbau von Awareness-Teams und -Strukturen, die Implementierung de-eskalierender Prozesse und die Handhabung von Konflikten.

The approach of intersectionality – the perspective of overlapping identities – helps to gain a better understanding of the realities of people's lives. It sheds light on how different forms of privilege and discrimination intersect and have a structural effect, which can lead to developing effective strategies for prevention and intervention. German-Peruvian Killa Schuetze is based in Berlin and Frankfurt. As a cultural bridge builder, she has a comprehensive understanding of the cultural sector and the creative industries. In addition to positions in organisational development she gained years of practical experience in the areas of awareness and security for internationally renowned clubs such as Robert Johnson in Offenbach and most recently as Head of Awareness & Diversity and Head of Security for Tresor Berlin and Tresor West. Among other things, she has been responsible for setting up awareness teams and structures, implementing de-escalating processes, and handling conflicts.

Anne Runge

Einblicke ins Festival-Booking

Insight into Festival Booking

30.08. / 14.30–16.30
Soda Moon oben / de

Alle wollen auf Festivals spielen – aber wie?

*Anne Runge gibt im Rahmen dieses Workshops Einblicke in den Status Quo eines sich ständig wandelnden Kulturraums. Runge bietet einen Überblick über die grundlegenden Tools, die nötig sind, um das Netzwerk aus Künstler*innen, Veranstalter*innen und Agenturen erfolgreich zu bespielen. Zudem soll der Komplex Festival-Booking aus der Innen- und Außenperspektive betrachtet werden: Gemeinsam erarbeiten die Teilnehmenden, wie ein anspruchsvolles und diverses Festival-Line-up entstehen kann. Welches sind die größten Schwierigkeiten beim Festival-Booking (aktuell) und worauf müssen wir uns in Zukunft einstellen? Welche Möglichkeitsräume bestehen jenseits der großen Musikkonzerte für unabhängige Akteur*innen? Welche Kniffe sind von Vorteil, um ein Projekt/Künstler*innen bestmöglich an ein Festival zu vermitteln? Im Workshop werden vor allem eure spezifischen Fragestellungen aufgegriffen, zudem besteht die Möglichkeit zur Vernetzung und zum Austausch untereinander.*

Everyone wants to play festivals – but how?

In this workshop, Anne Runge will provide insight into the status quo of a constantly changing cultural realm. In addition to an overview of the basic tools needed to successfully navigate the network of artists, promoters, and agencies, there will be a focus on festival booking from an internal and external perspective: Together, we will look at how to create an ambitious and diverse festival line-up. What are (currently) the biggest difficulties in festival booking, and what do we need to prepare for in the future? What opportunities are there for independent acts beyond the big names? What tricks help maximise the potential of getting a project/artist to a festival? This workshop will focus on your specific questions and will also provide an opportunity for networking and conversation.

Selbstmanagement
und Selbstfürsorge

Self-management
and Self-care

Kathleen Kinzel **KI – Dein persönlicher Co-Pilot, Assistent und Berater im Musikprojektmanagement** **AI – Your Personal Co-Pilot, Assistant, and Consultant in Music Project Management**

30.08. / 14.30–16.30
Haus für Poesie / de

Entdecke die Möglichkeiten, die Künstliche Intelligenz für deine Musikprojekte im Musikmarketing und Projektmanagement bietet: In diesem 120-minütigen Workshop lernst du, wie KI und LLMs deine Marketingstrategien unterstützen kann, wie du Produktivitätstools wie ChatGPT richtig nutzt und mit Bildgenerierungstools wie DALL-E und Midjourney kreative Inhalte erstellst. Setze KI als Assistent für Social-Media-Posts, Release-Pläne, sowie die Analyse von Fan-Daten und Musik-Streams ein. Kathleen Kinzel zeigt dir die Grundlagen des Promptings und die Erstellung von CustomGPTs. Mitserviert werden auch rechtliche und ethische Aspekte der KI-Nutzung.

Kathleen Kinzel ist Musik-, Produkt-, Marketing- und Projektmanagerin mit eigener Agentur (hopkinz.Management & Marketing) und eigenem Label (Lime Caviar Music). Ihre Arbeit umfasst Projekte mit Chicks on Speed, Jonah, Nosoyo, Paul Weber, SCHWARZ, Treppenhaus Records und BTA.

Melde dich jetzt an und mache KI zu deinem Co-Piloten im Musikprojektmanagement!

Discover the possibilities that artificial intelligence can offer you in music marketing and project management: In this 120-minute workshop, you will learn how AI and LLMs can support your marketing strategies, how to use productivity tools such as ChatGPT correctly, and how to create content using image generation tools such as DALL-E and Midjourney. You can also use AI as an assistant for social media posts, release plans, and analysing data on fans and streams. Kathleen Kinzel will show you the basics of prompting and the creation of CustomGPTs. She will also cover the legal and ethical aspects of using AI.

Kathleen Kinzel is a music, product, marketing, and project manager with her own agency (hopkinz.management & marketing) and label (Lime Caviar Music). Her work includes projects with Chicks on Speed, Jonah, Nosoyo, Paul Weber, SCHWARZ, Treppenhaus Records, and BTA.

Sign up now and make AI your co-pilot in music project management!

Carla Ortmann
Bewusstsein für psychische
Gesundheit –
Lernen, Sprechen, Handeln
Mental Health Awareness –
Learn, Speak, Act

30.08. / 11.00–13.00
Soda Moon oben / de

Dass die Musikbranche nicht nur positive Kulturräume prägt und Erlebnisse ermöglicht, ist schon länger bekannt. Mentale Herausforderungen und der alltägliche Kampf mit ihnen gehören leider auch zum künstlerischen Alltag. Und doch ist das Thema Mental Health noch immer mit Tabus behaftet.

Carla Ortmann gibt Einblicke in ein Arbeitsumfeld, das für andere als Freizeitort definiert ist und wo dementsprechend das Loslassen und Feiern im Mittelpunkt steht. Sie erklärt, was Resilienz bedeutet, und geht darauf ein, wie Mental Health Awareness aussehen kann – und wie man sie in den kulturellen Alltag implementiert.

*Ortmann ist Mitbegründerin des Mental Rave Network. Sie arbeitet in Berlin als Systemische Beraterin, Therapeutin und Lehrende sowie als Gesundheitspolitische Referentin der DGSF. Ortmann ist aktiv in der Festival- und Clubkultur, sie kuratiert den Workshop-Space Bucht der Träumer*innen. Sie hat es sich gemäß dem Motto »Entstigmatisierung bedeutet learn, speak und act!« zum Ziel gesetzt, psychische Themen in der Club- und Festivalkultur angemessen zu reflektieren.*

By now, it's common knowledge that the cultural spaces and experiences the music industry creates are not all positive. Unfortunately, mental challenges and the daily struggles they entail are also part of everyday life as an artist. And yet mental health is still a taboo subject, something that's particularly noticeable when you yourself are affected.

Carla Ortmann provides insights into a working environment that is defined as a place of leisure for others and where letting go and celebrating take centre stage. She explains what resilience means and shows what mental health awareness can look like – and how it can be implemented in everyday cultural life.

*Ortmann is co-founder of the Mental Rave Network. She works in Berlin as a systemic counsellor, therapist, and teacher and as a health policy advisor for the DGSF. Active in festival and club culture, Ortmann also curates the workshop space Bucht der Träumer*innen. With the ethos of »Destigmatisation means learning, speaking and acting!« she has taken on the task of reflecting on mental health issues in club and festival culture.*

Phillip Staffa
Es gibt kein Musikbusiness,
nur Human Business
There Is No Music Business,
Just Human Business

30.08. / 11.00–13.00
Enter Studio / en

*Aufbau einer nachhaltigen Karriere, gesunde DIY-Arbeitsethik und kreatives Denken für Künstler*innen, die auf eine langfristige Entwicklung abzielen, darum wird es im Workshop von Phillip Staffa gehen.*

*Staffa, der seine Band HOPE seit über 15 Jahren mit seinen Mitmusiker*innen selbst managt und bucht, teilt seine gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse in der Musikbranche mit euch.*

HOPE haben zwei Alben veröffentlicht, ihre Musik läuft auf Radiostationen wie KEXP und BBC. Die größte Aufmerksamkeit bekam die Band über Europa-Support-Auftritte für Depeche Mode auf der »Memento Mori«-Tour im Jahr 2023.

Im Workshop thematisiert Phillip den Aufbau einer Karriere mit minimalen Möglichkeiten, DIY Management-Ideen und Effektivität ebenso wie Aspekte der Work-Life-Balance.

*Die Teilnehmer*innen sind eingeladen, Einblicke in ihre Arbeit zu teilen, drängende Probleme und akute Fragen einzubringen. Der Workshop richtet sich an autonomieliebende, aufstrebende Künstler*innen und Manager*innen.*

Building and maintaining a sustainable career, healthy DIY work ethics, and creative thinking for artists aiming for long-term development form the focus of this workshop. Having managed, booked, played in, composed for, and toured with his band HOPE for over 15 years, Phillip Staffa shares his collected experiences and findings from his path in the music and creative world.

After the release of two albums and airplay on KEXP and the BBC, the band attracted even more attention opening for Depeche Mode on their European »Memento Mori« tour in 2023. In this workshop, Phillip will address building a career with minimal opportunities, DIY management ideas, and effectiveness, as well as aspects of work-life balance. Participants are invited to share insights into their work and to bring up questions and nagging issues. The workshop is dedicated to autonomy-loving, aspiring artists and managers.

Kulturwissenschaftliche
Perspektiven

Perspectives in
Cultural Studies

**Rouzbeh Esfandarmaz &
Patrick Stewart (Esfand)
Metamorphose der
Klangwurzeln: Interpretation
alter Muster und Gestaltung von
Kompositionsperspektiven**
**Metamorphosing Sonic Roots:
Interpreting Folk Samples and
Shaping Composition Perspectives**

29.08. / 11.00–13.00
Enter Studio / en

In diesem Workshop stellen Esfand (bestehend aus Rouzbeh Esfandarmaz und Pat Stewart) ihren einzigartigen Ansatz zur Musikproduktion vor. Die beiden verbinden in ihrer Arbeitsweise moderne Musikproduktionstechniken mit historischen iranischen Volksmusik-Samples und schaffen so eine Klangverschmelzung, die eine Brücke zwischen traditionellen Sounds und modernen Klängen schlägt.

Rouzbeh Esfandarmaz und Pat Stewart kommen aus sehr unterschiedlichen Teilen der Welt. Die kulturelle Vielfalt, die sie so in das Projekt einbringen, hat bis heute einen erheblichen Einfluss auf ihren künstlerisch-kreativen Prozess.

*Die Teilnehmer*innen erhalten in diesem Workshop Einblicke in die Art und Weise, wie Esfand in der Produktion ihrer Musik eine Reihe von modernen Musikinstrumenten, Effekten, Klängen und iranischen Folk-Samples einsetzen. Gemeinsam nehmen wir das dynamische Zusammenspiel zwischen traditionellen Elementen und zeitgenössischen Produktionsmethoden unter die Lupe und zeigen so, wie kulturelle Vielfalt und persönliche Erfahrungen Kompositionen prägen.*

In this workshop, Esfand (consisting of Rouzbeh Esfandarmaz and Pat Stewart) delve into their unique approach to music production. They seamlessly blend modern music production techniques with historic Iranian folk music samples, creating a fusion of sound that bridges the old and the new.

Rouzbeh and Pat come from vastly different parts of the world, each having distinct cultural backgrounds. To this day, this diversity deeply influences their creative process, offering a multifaceted perspective on music-making.

This workshop will offer insights into how Esfand utilise an array of modern tools, effects, sounds, and Iranian folk samples to craft their music. Participants will explore the dynamic interplay between traditional elements and contemporary production methods, showcasing how cultural diversity and personal experiences shape compositions using Esfand as a case study.

Anushka Chkheidze

Field-Recording Workshop

Field Recording Workshop

29.08. / 11.00–13.00
Soda Club 23 / en

Anushka Chkheidze, die in einem kleinen georgischen Dorf aufgewachsen ist, war 2022 Teil des Goethe-Talents-Programms beim Pop-Kultur und ist dieses Jahr auch wieder als Musikerin im Live-Programm präsent.

Für ihr letztes Solo-Projekt »Clean Clear White« hat Anushka Chkheidze ganz alleine einen leerstehenden Komplex der Fakultät für Biologie der Universität Basel klanglich vermessen und mit dem Klavier aktiviert. Das vom Architekturbüro Ilg Santer entworfene Gebäude wurde zu ihrem Dialogpartner, dem sie mit Computer, Stimme, Mikrofonen und eben dem Klavier Impulse sendete.

Aus den Field Recordings und vor Ort eingespielten Aufnahmen generierte Chkheidze, die derzeit an der University of Arts Utrecht einen Master of Music and Technology macht, im Nachgang ein acht Stücke umfassendes Album in ihrem Studio in Tiflis, Georgien, das uns Hörende mitnimmt auf eine Klangexpedition durch Räume, die wir voraussichtlich nie zu sehen bekommen werden.

Im Rahmen des Workshops wird sie euch in die Geheimnisse der Field Recordings einweihen.

Anushka Chkheidze, who grew up in a small Georgian village, was part of the Goethe Talents programme at Pop-Kultur 2022 and is back this year as a musician in the main festival programme. For her latest solo project »Clean Clear White«, Anushka Chkheidze measured the sound of an empty complex at the Faculty of Biology at the University of Basel and activated it with the piano. The building, designed by the architecture firm Ilg Santer, became her partner in dialogue, sending it signals using a computer, voice, microphones, and the piano. Chkheidze, who is currently studying for a Master of Music and Technology at the University of Arts Utrecht, then used the field recordings and on-site recordings to generate an eight-piece album in her studio in Tbilisi, Georgia, which takes listeners on a sonic expedition through spaces that we will probably never get to see. As part of this workshop, she will let you in on the secrets of field recordings.

Penelope Braune //

Mona Lina Agentur

Feministisches Zuhören

Feminist Listening

30.08. / 14.30–16.30
Soda Club 2 / de

Der Workshop führt in die Grundlagen einer alternativen, machtkritischen Praxis des feministischen Hörens und Schreibens über Populäre Musik ein.

Hören scheint etwas so Selbstverständliches, dass wir nur selten über diesen Prozess nachdenken. Noch viel seltener reflektieren wir, wem und wie wir zuhören. Die Musikwissenschaftlerin, -journalistin und -promoterin Penelope Braune setzt sich tagtäglich mit Musik und Hörgewohnheiten auseinander. In diesem Workshop wird es darum gehen, wie man aktiv dafür sorgen kann, dass nicht immer nur den gleichen (oft lauten) Personen zugehört wird, sondern explizit eben auch den anderen, die sonst oft untergehen in der Wahrnehmung.

*Penelope Braune arbeitet seit 2019 als freie Musikjournalistin, seit Anfang 2021 unterstützt sie zudem das Mona-Lina-Team bei der Zusammenarbeit mit einem vielseitigen Roster aus Rap- und Pop-Künstler*innen. Braune lehrt an der Humboldt-Universität Berlin im Bereich Popular Music Studies und forscht zur Weiblichkeitskonstruktion im Rap.*

This workshop offers an introduction to an alternative way of feminist listening and writing about popular music that challenges power asymmetries. Listening seems to be such a matter of course that we rarely think about the process. Even less often do we reflect on whom we listen to and how. Dealing with music on a daily basis, musicologist, journalist, and promoter Penelope Braune analyses listening habits and preferences. Her workshop will focus on how to proactively ensure that you don't always listen to the same people (the ones who often put themselves in the spotlight) but rather to those who are usually overlooked.

Penelope Braune has been working as a freelance music journalist since 2019 and since 2021 has been part of the Mona Lina team, working with a diverse roster of rap and pop artists. She also teaches Popular Music Studies at Humboldt University Berlin and researches the construction of femininity in rap.

Networking

Pop-Kultur Nachwuchs Opening Event

28.08. / 16.00–18.00
Frannz Garten / en

Wir freuen uns sehr, euch alle in der Kulturbrauerei Berlin begrüßen zu dürfen, um die diesjährige Ausgabe von Pop-Kultur Nachwuchs zu eröffnen. Nach ein paar einleitenden Worten durch das Team von Pop-Kultur Nachwuchs werden Kuratorin Yeşim Duman und Musikerin Krista Papista euch vorstellen, wie ihr selbst das Programm am besten nutzen könnt, um nach dem Festival die notwendigen Ableitungen für euren eigenen Weg in die Popkultur zu finden.

Für die passende Musik sorgt zunächst Sorry the Hedgehog, der selbst am Nachwuchsprogramm teilnimmt. Anschließend spielt 505.

Sorry the Hedgehog ist das Lieblingsprojekt des Berliner Songwriters, Produzenten und DJs Eno Thiemann. Inspiriert von einer Palette von Genres wie Neunziger-Jahre-Pop, Funk, Hip-Hop, Breakbeat, Ambient, Soul und Drum 'n' Bass, nehmen die farbenfrohen und organischen Arrangements von Sorry keine Rücksicht auf stilistische Beschränkungen.

*Das Projekt 505 ist ein Duo bestehend aus Daniel Calvi und Mattia Prete, das von der Leidenschaft für die gemeinsame Erforschung unterschiedlicher musikalischer Hintergründe angetrieben wird. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Künstler*innen aus Europa haben sie Jazz, Trip-Hop und Electronica zu ihrem unverwechselbaren Sound verschmolzen.*

We are happy to welcome you all to the Kulturbrauerei Berlin to celebrate the opening of this year's edition of Pop-Kultur Nachwuchs. After a welcome address by the Pop-Kultur Nachwuchs team, Pop-Kultur curator Yeşim Duman and musician Krista Papista will explain how to get the most out of the programme so that you can be well on your way into the world of pop culture after the festival ends.

Setting the musical mood will be Sorry the Hedgehog, a fellow Nachwuchs participant, followed by 505.

Sorry the Hedgehog is the pet project of Berlin-based songwriter, producer, and DJ Eno Thiemann, having emerged as an outlet for his more dancefloor-oriented endeavours. Drawing inspiration from a palette of genres including nineties pop, funk, hip-hop, breakbeat, ambient, soul and drum 'n' bass, Sorry's wildly colourful and organic arrangements have no regard for stylistic constraints.

505 is a duo consisting of Daniel Calvi and Mattia Prete, driven by their common passion for exploring different musical backgrounds. By collaborating with various renowned artists from Europe, they have created a fusion of jazz, trip-hop, and electronica that defines their distinctive sound.

Music Pool Community Event What's Next on Stage? Herausforderungen an die Nachwuchsszenen in der Populärmusik

What's Next on Stage? Challenges for Young Talents in Popular Music

**29.08. / 17.00–18.30
Soda Restaurant / en**

Wie können wir als Musik-Communities Infrastrukturen für upcoming Artists organisieren – gerade angesichts der aktuellen und kommenden Herausforderungen in der Branche. Dazu möchten wir uns mit euch austauschen.

*Steigende Kosten machen es immer schwieriger. Viele Konzertbesucher*innen leisten sich »teure« Tickets nur noch selten. Als Folge davon sind Veranstalter*innen und Clubs weniger experimentierfreudig und buchen weniger Newcomer*innen als sie es vielleicht gern möchten. Experimentellere Veranstaltungen hängen oft an öffentlicher Förderung.*

Gleichzeitig sehen wir kollektive Veranstaltungsreihen, von der Szene betriebene Radiostationen sowie Vereine und Strukturen jenseits des kommerziellen Marktes.

Trotz der genannten Schwierigkeiten findet junge Musikkultur weiterhin statt.

Lasst uns gemeinsam darüber reden, wie ihr euch derzeit organisiert! Wo seht ihr Möglichkeiten, Strukturen für Live-Auftritte zu schaffen? Was benötigt ihr an Unterstützung, auch von Stellen wie Music Pool Berlin?

How can our music communities organise infrastructures for up-and-coming artists - especially in light of the current and upcoming challenges in the industry? We would like to discuss this with you.

Rising costs have made it more difficult to finance live shows. Concertgoers can usually only afford »expensive« tickets for their favourite acts or special events. As a result, organisers and clubs are less willing to experiment and to booking newcomers. Many events more experimental in nature are dependent on public funding.

At the same time, we are currently seeing many collective event series, radio stations run by the scene and associations and structures that work outside of the commercial market. Despite the difficulties mentioned, new cultures of music continue to emerge and even flourish.

Let's talk about how you currently organise yourselves! Where and how do you see opportunities to create infrastructures for live performances? What support do you need, including from organisations like Music Pool Berlin?

Trinken Mit ... Drinks With ...

**30.08. / 17.00–18.00
Soda Restaurant / en/de**

*Pop-Kultur erlebt man am besten mit anderen musikbegeisterten Menschen im Dialog. Also schaut bei »Trinken Mit« vorbei, um bei einem Getränk mit den »Pop-Kultur Nachwuchs«-Dozent*innen und weiteren Expert*innen aus der Musikbranche über die Themen zu sprechen, die euch bewegen. Diese Menschen sind wichtige Akteur*innen der deutschen Musikwirtschaft oder gehören zu der Gruppe internationaler Delegierter, die mit euch zusammen das Festival besuchen. Bereitet euch gut vor, denn die Zeit ist begrenzt.*

Pop-Kultur is best experienced in dialogue with other music enthusiasts. So stop by »Trinken Mit« (»Drinking With«) to have a drink with the »Pop-Kultur Nachwuchs« lecturers and other experts from the music industry and talk about the topics that move you. These people are important players in the German music business or are part of the group of international delegates who will be attending the festival with you. Come prepared, because time is limited.

Pop-Kultur

Nachwuchs

Live

29.08. / ab 18.00
Frantz Garten
Eintritt Frei / Free Admission

Daada

29.08. / 18.00–18.40

Daadas Musik ist eine Brücke zwischen Kontinenten und Kulturen. Die deutsch-kolumbianisch-tansanische Künstlerin macht mehrsprachige Musik, die die Grenzen zwischen Pop, Afro-Pop und Latin verwischt. Freut euch auf schwungvolle Melodien in verschiedenen Sprachen, die ein gutes Gefühl geben und zum Tanzen animieren!

Daada's music bridges continents and cultures. The German-Colombian-Tanzanian artist makes multilingual music that blurs the borders between pop, Afropop and Latin. Expect bouncy, tunes in different languages that will make you feel good and give you the urge to dance!

Goethe Talents – Jam-Up!

29.08. / 19.00–19.40

*Die acht ausgewählten jungen Musiker*innen aus verschiedenen Teilen der Welt bekommen für ihren zwölf-tägigen Aufenthalt in Berlin eine gemeinsame Challenge. Sie haben sich vorher noch nie getroffen, kennen weder die Stadt noch das Festival und sollen ein komplettes Bühnenprogramm für euch aus dem Ärmel schütteln. Es treffen sich neben diversen elektronischen Geräten drei Bassgitarren, ein Saxophon, ein Jazzschlagzeug, ein Akkordeon, eine Rapstimme und vor allem acht starke Charaktere. Das Ergebnis wird einzigartig sein und in der Form nur einmal stattfinden.*

The eight selected young musicians from different parts of the world will be given a joint challenge for their twelve-day stay in Berlin. They have never met each other before, know neither the city nor the festival, and have to come up with a complete stage show for you. With various electronic devices, three bass guitars, a saxophone, a jazz drum kit, an accordion, and a rapper, eight strong characters will come together. The result will be unique, taking place in this form only once.

30.08. / ab 18.00
Frannz Garten
Eintritt Frei / Free Admission

Schnallo

30.08. / 18.00–18.40

Kimi Recor aka SCHNALLO bringt in ihrer Musik Einflüsse aus Darkwave, Neue Deutsche Welle, Postpunk, Dream Pop und Berliner Electroclash der frühen 2000er Jahre zusammen. Die Multiinstrumentalistin, Produzentin und Künstlerin entwickelte ihren Stil – sie verwendet den Begriff »Neue Darke Welle« – während eines zweiwöchigen Aufenthalts in den italienischen Bergen. Die energiegeladenen Tanzrhythmen und melancholische Melodien zeugen von Einflüssen von Miss Kittin + The Hacker, Peaches und DAF. Kimi Recor gelingt es aber mit SCHNALLO, intime, nuancierte Klanglandschaften zu erschaffen, die neues, eigenes Terrain betreten.

In her music, Kimi Recor aka Schnallo brings together influences from darkwave, Neue Deutsche Welle, post-punk, dream pop, and Berlin electroclash of the early noughts. The multi-instrumentalist, producer, and artist developed her style – she uses the term »Neue Darke Welle« – during a two-week stay in the Italian mountains. The energetic dance rhythms and melancholic melodies bear witness to influences from Miss Kittin + The Hacker, Peaches, and DAF. With SCHNALLO, Kimi Recor succeeds in creating intimate, nuanced soundscapes that break new ground

Sloe Noon

30.08. /19.00–19.40

Sloe Noon ist Gitarristin und Sängerin Anna Olivia Böke, die ihre Inspiration aus den beiden Ländern schöpft, in denen sie gelebt hat. Mit Einflüssen aus britischem Alternative Rock und den Krautrock-Beats des Ruhrgebiets schafft Sloe Noon eine einzigartige Mischung aus Gitarren-getriebenem Pop, Grunge und Shoegaze. Mit Unterstützung von Live-Drums, Gitarre und Bass lädt ihre Performance in das verträumte Schlafzimmer ein, in dem die Songs geschrieben wurden – um dann gemeinsam dessen Wände einzureißen.

Sloe Noon is guitarist and singer Anna Olivia Böke, who draws her inspiration from both countries she's lived in. With influences from British alternative rock and the krautrock beats of the Ruhr region, Sloe Noon creates a unique blend of guitar-driven pop, grunge, and shoegaze. Backed by live drums, guitar, and bass, her performance welcomes you into her dreamy bedroom where the songs were written – and to help tear down its walls.

Goethe Talents

Frantz Garten / 29.08. / 19.00–19.40

(Goethe Talents – Jam-Up!)

ACUD MACHT NEU / 31.08. / 19.00–01.00

(Goethe Talents – Go Live!)

*Auch im Jubiläumsjahr des Pop-Kultur Festivals kommen wieder acht junge Musiker*innen für einen zwölf-tägigen Aufenthalt nach Berlin. Einige der Goethe Talents sind zum ersten Mal in Berlin, manche gar zum ersten Mal in Europa; die Klasse von 2024 setzt sich aus Künstler*innen aus Argentinien, China, der Elfenbeinküste, Kasachstan, Madagaskar, Myanmar, Paraguay und der Ukraine zusammen.*

*Das vom Goethe-Institut und Pop-Kultur gemeinsam aufgesetzte Programm bietet den ausgewählten Stipendiat*innen umfangreiche Einblicke in die Berliner Musikszene und reicht von Studiobesuchen und Jam-Sessions über Kurzpraktika in Unternehmen der Berliner Musikszene bis hin zu einem Austauschtreffen mit Stipendiat*innen der Musicboard Berlin GmbH. Zudem werden die acht Goethe Talents auch gemeinsam ins Studio gehen – und ihre Musik zunächst im Rahmen des Festivals auf der Nachwuchs-bühne und am Samstag nach dem Festival im Acud Macht Neu live präsentieren.*

At its anniversary edition, Pop-Kultur continues its tradition of bringing eight young musicians to Berlin for a twelve-day residency. Some of the Goethe Talents are in the German capital for the first time, some even for the first time in Europe; the class of 2024 is made up of artists from Argentina, China, Ivory Coast, Kazakhstan, Madagascar, Myanmar, Paraguay and Ukraine.

Set up jointly by the Goethe-Institut and Pop-Kultur, this programme offers selected participants in-depth insights into the Berlin music scene, ranging from studio visits and jam sessions to short internships at locally based companies and a meetup with scholarship holders from Musicboard Berlin. In addition, the eight Goethe Talents will also go into the studio together – and premiere their collaboration on the Nachwuchs stage as part of the festival programme and then again at Acud Macht Neu on the Saturday after the festival.

Gefördert durch das Goethe-Institut.

Funded by the Goethe-Institut.

Andrii Barmalii (Ukraine)

#bridgingbreakbeatwithemotionalsaxophonesounds

Andrii's Musik bringt unter dem Einfluss von Dschungel, Jazz, Drum'n'Bass, Rock und Hip-Hop die Verflechtung von Maschinen mit menschlichen Schicksalen zum Ausdruck. Seine Performances erforschen Themen wie Realitätsflucht, Kampf mit Ängsten und Begegnungen mit Schmerzpunkten.

Andrii's music, influenced by jungle, jazz, drum 'n' bass, rock, and hip-hop, expresses the intertwining of machines with human destinies. His performances explore themes such as escapism, struggles with fears, and encounters with pain points.

Andy S (Côte D'Ivoire)

#bouncingtheworldwithspokenwordrapart

Andy S begann ihre Rap-Karriere 2017 mit dem Gewinn der Trophäe »Talent Rap Ivoire« nach ihrem ersten Mixtape Pepitrap vol.1. Nachdem sie zwei Mixtapes veröffentlicht hatte, wurde sie auch außerhalb ihres Heimatlandes schnell bekannt und tritt in verschiedenen Teilen der Welt auf.

Andy S began her rap career in 2017, winning the »Talent Rap Ivoire« trophy with her debut mixtape Pepitrap Vol. 1. After releasing two mixtapes, she quickly gained recognition beyond her homeland and is now known as an artist performing around the world.

Antsiva (Madagascar)

#gospeljazzbassvoice

Die junge Bassgitarristin aus Madagaskar hat schon lange mit Musik zu tun. Über ihre Leidenschaft für Gospelgesang wurde sie Gesangslehrerin und Chorleiterin und lernte, den Bass dafür einzusetzen, um ihr Klanguniversum aus verschiedenen Jazz- und Weltmusikrichtungen auszudrücken.

The young bass guitarist from Madagascar has been involved with music for a long time. Through her passion for gospel singing, she became a vocal teacher and choir director, learning to use the bass to express her sound universe, which encompasses various jazz and world music styles.

Bolun Deng aka BlackreDSpirit (China)

#indiebassandvoice

Bolun Deng, besser bekannt unter seinem Künstlernamen BlackreDSpirit, ist ein chinesischer Musiker, der sich vor allem auf den kreativen Umgang mit Streichinstrumenten konzentriert. Als Mitglied verschiedener Bands ist er in vielen Ländern auf Tournee gewesen. Mit seiner Band Lonelsle führt er seit 2014 seine eigenen Kompositionen auf.

Bolun Deng, better known by his stage name BlackreDSpirit, is a Chinese musician who focuses primarily on the creative use of string instruments. As a member of various bands, he has toured many countries. Since 2014, he has been performing his own compositions with his band Lonelsle.

Ella Baiysbayeva **(Kazakhstan)**

#bassguitarsounddesign

Ella singt und spielt verschiedene Instrumente. Als Bassistin spielte sie in verschiedenen Musik- und Bandprojekten wie LUCIDVOX. Zurzeit beschäftigt sie sich mit dem Klang kasachischer Instrumente und der Möglichkeit, diese mit elektronischen Musikproduktionswerkzeugen zu verbinden. Seit 2022 beteiligt sie sich als Schauspielerin und Sounddesignerin an Theaterprojekten.

Ella sings and plays various instruments. As a bassist, she played in different music and band projects like LUCIDVOX. Currently, she is exploring the sound of Kazakh instruments and the possibility of integrating them with electronic music production tools. Since 2022, she has been involved in theater projects as an actress and sound designer.

Emilia Ines Vega **(Argentina)**

#accordionsoundscapespop

Emilia Ines Vega arbeitet als Produzentin für unabhängige Künstlerinnen, als Bühnenbildnerin und Performerin. Mit ihrem Synthpop-Projekt Lara Modena veröffentlicht sie Musik, arbeitet aber auch als Musiklehrerin und Komponistin.

Emilia Ines Vega works as a producer for independent female artists, music live set designer and performer. With her synthpop project Lara Modena she releases music but also works as music teacher and composer.

Julieta Morel **(Paraguay)**

#jazzisfreedrumming

Julieta Morel ist eine 27-jährige Schlagzeugin aus Asunción, Paraguay. Sie stammt aus einer Familie von Schlagzeugern und tourte als Drummerin mit verschiedenen Jazzbands. Zuletzt interessierte sie sich vor allem für die paraguayische und südamerikanische Folklore. Zudem schafft sie audiovisuelle Arbeiten.

Julieta Morel is a 27-year-old drummer from Asunción, Paraguay. She comes from a family of drummers and has toured as a drummer with various jazz bands. Recently, she has been particularly interested in Paraguayan and South American folklore. Additionally, she creates audiovisual works.

Lynn Nandar Htoo **(Myanmar / Cambodia)**

#experimentalelectronicsoundsexcursions

Unter dem Pseudonym LnHD hat Lynn eine Reihe dynamischer, experimenteller Tracks und EPs produziert, die die energiegeladene Essenz ihrer DJ-Auftritte in Yangon und ganz Südostasien einfangen. In ihren unkonventionellen Klanglandschaften verbindet sich ihr birmanisches Kulturerbe mit moderner elektronischer Tanzmusik.

Under the pseudonym LnHD, Lynn has produced a series of dynamic, experimental tracks and EPs that capture the energetic essence of her DJ performances in Yangon and throughout Southeast Asia. In her unconventional soundscapes, her Burmese heritage merges with modern electronic dance music.

Musicboard Berlin GmbH

Joe Chialo

Vorsitzender des Aufsichtsrates / Chairman of the Board

Marie von der Heydt

Geschäftsführung / Managing Director (interim)

Jana Sylvester

Kaufmännische Leitung, Prokuristin / Head of Operations

Maureen Noe

Referentin der Geschäftsführung & Projektmanagement Künstler*innenförderung /

Referent to the Managing Director, Project Manager Artist Funding

Kristina Kuličová

Büromanagement / Office Management

Melike Öztürk

Leitung Förderprogramme / Head of Project Funding

Erica Faria

Administration Förderprogramme / Administration Funding

Zoe Stroebel-Haft

Projektmanagement Förderprogramme / Project Manager Project Funding

Alexandra Südkamp

Unternehmenskommunikation & Presse / Communications & PR

Wolfgang Roese

Projektmanagement Digitalisierungsprojekte / Project Manager Digitisation Projects

Constanze Heymann & Monika Wank

Buchhaltung / Accountants

Pop-Kultur

Marie von der Heydt

Festivaldirektion / Festival Director

Yeşim Duman, Christian Morin, Pamela Owusu-Brenyah

Programmteam / Programme Team

Christian Morin

Festivaldramaturgie / Festival Dramaturgy

Florian Wachinger

Projektleitung / Project Management

Alice Bergander

Produktionsleitung / Head of Production

Mona Schwager

Mitarbeit Produktion, Assistenz Programmteam / Production & Programme Team Assistance

Klara Ronzheimer

Mitarbeit Produktion & Guestmanagement /

Production Team Assistance & Guest Management

Pamela Schlewinski

Leitung Dramaturgie & Produktion Commissioned Works /

Head of Dramaturgy & Production Commissioned Works

Karl Imdahl

Mitarbeit Produktion Commissioned Works / Production Assistance Commissioned Works

Jana Wassong

Set Design Commissioned Works

Frank Grunert

Lichtdesign Commissioned Works / Light Design Commissioned Works

Sonja Lunau

Programm, Projektkoordination & Produktion Pop-Kultur Nachwuchs /

Programme Project Coordination & Production Pop-Kultur Nachwuchs

Bastiaan Felix

Mitarbeit Produktion Pop-Kultur Nachwuchs / Production Assistant Pop-Kultur Nachwuchs

Nadine Moser

Koordination Goethe-Talents-Programm & Pop-Kultur lokal /

Project Coordinator Goethe Talents Programme & Pop-Kultur lokal

Wiebke Ruess

Artist Hospitality

Kay Adams

Technische Leitung / Technical Director

Michael Bennetsen

Technische Leitung Commissioned Works / Technical Director Commissioned Works

Hendrik Hellige, Jasmijn Lodder

Finanzadministration / Finance Administration

Konstantin Heise

Mitarbeit Administration / Administration Assistant

Dalia Soliman

Gästemanagement & Ticketing / Guest Management & Ticketing

Killa Schuetze

Awareness & Konfliktmanagement / Awareness & Conflict Management

Franzi Lammers | Initiative Barrierefrei Feiern

Community Management

Mateusz Schreiber, Kira Graf | Substanz Berlin

Sponsoring / Sponsorship Coordinator

Marie Ketzscher & Ines Weißbach

Pressearbeit, PR, Medienpartnerschaften & Management Marketing Out Of Home Medien /

Press, Public Relations, Media Relations Coordinators & Management Marketing

Out of Home Media

Jenny Reich

Social Media Management & Online Marketing

Thomas Venker & Team

Text & Redaktion / Writer & Editor

Martin Kaluza

Lektorat / Proofreading

Josey Hansom

Übersetzungen / Translator

fertig design GbR

Erscheinungsbild & Art Direktion / Visual Identity & Art Direction

Davide Crivelli

Webmaster

Pop-Kultur wird präsentiert von / Pop-Kultur is brought to you by

Gefördert von / Funded by

»Focus on Africa«

Artist Support

Austauschprojekt »Tokyo-Berlin«

Goethe Talents

Sponsoring

Medienpartnerschaften / Media partnerships

SCHÖN. SCHÖNER.
SCHÖNHAUSER ALLEE ARCADEN.

NACHHALTIGKEITSTAGE

FREITAG
20.09. &
SAMSTAG
21.09.

Mehr Infos unter

SCHÖNHAUSER ALLEE
arcaden

HIER₂O

Hier₂O schützt die Umwelt und die Berliner Clubkultur. Hier₂O gibt es nur regional und nachhaltig. Hier₂O ist ursprünglich und bleibt natürlich.

www.hier2o.de

wherever your path leads,
zapf umzüge will move with you

Jetzt buchen!

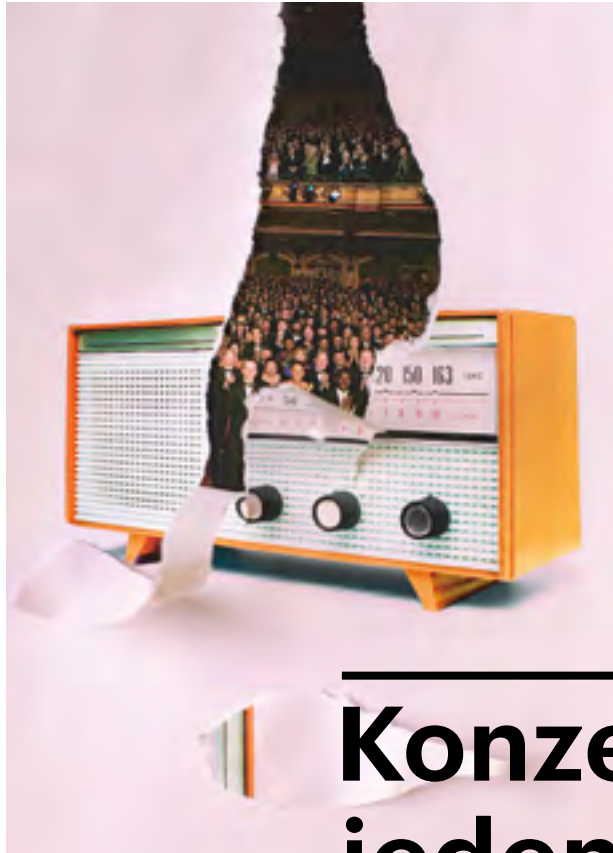
Kultur

(k)leben

Deutschlandfunk Kultur

Aus Opernhäusern,
Philharmonien
und Konzertsälen.

**Konzerte,
jeden Abend.
Jederzeit.**

In der Deutschlandfunk App,
im Radio über DAB+ und UKW
[deutschlandfunkkultur.de/
Musik](https://deutschlandfunkkultur.de/Musik)

detektor.fm
Das Podcast-Radio

POP FILTER

Euer tägliches Musik-Update!

Im detektor.fm-Podcast „Popfilter“ bekommt ihr jeden Tag eine handverlesene Songempfehlung, erfahrt mehr über die Geschichten dahinter und hört, was die Künstler:innen selbst dazu sagen.

In der detektor.fm-App
und überall, wo es Podcasts gibt.

Hört rein!

detektor.fm/popfilter

Das Wetter 034 033 032 031 030 029 028 027 026
025 024 023 022 021 020 019 018 017 016 015 014
013 012 011 010 009 008 007 006 004 003 002 001
Magazin für Text und Musik

DAS
WETTER

Ausgabe Nr. 034 ab Juli 2024 im Handel und Online
@wetteristimmer, wetter-magazin.com

KESSELHAUS

MASCHINENHAUS

KULTURBRAUEREI

15.09.	THE RAZZZONES – URBAN RIVER	10.11.	DIANA EZEREX Identity Tour
17.09.	JANA BERWIG Baby, ich nehm dich mit	10.11.	SKERRYVORE Scottish Celtic Rock
21.09.	X-PERIENCE We travel the World	19.11.	DIVANHANA
28.09.	CHIVAS Emo-Rap mit Metalcore	22.11.	QUEEN – THUNDERBOLT & LIGHTNING
29.09.	ONE VIOLIN ORCHESTRA Live in Concert 2024	28.11.	SCOTTISH MUSIC NIGHTS Fara & The Langan Band
29.09.	THE RAZZZONES & FRIENDS Konzert, Show und Talk	29.11.	DIE ZÖLLNER BIGBAND
03.10.	JONATHAN ZELTER Tour 2024	02.12.	DAN & DOTA De repente Fortaleza
10.10.	COCO MELLORS „Blue Sisters“ – Buchpremiere	05.12.	NITROGODS Support: Bonsai Kitten
13.10.	ANSA SAUERMANN 10 Jahre und Bock!	12.12.	WENZEL & BAND
14.10.	FIDOPLAYSZAPPA FEAT. ROBERT MARTIN	18./ 19.12.	KEIMZEIT Von Singapur bis Feuerland
08.11.	RAMI HATTAB* Wenn ich tanz-Tour	28.12.	A TRIBUTE TO MOTÖRHEAD Motörblast und 667

kesselhaus.net   kesselhausberlin

Feel the beat, beat the heat

Skincare with treasures from the sea

@ salted.beauty
www.saltedbeauty.com

salted.

Die muss man live erleben.

 SOWAS VON BERLINER

Proviant MACHT pflichtlich!

VON DER guten SORTE.

Zionskirche
3 + 4 May

ausland
30 May

Collegium
Hungaricum Berlin
28 + 29 June

MaHalla
30 + 31 August

Spreepark
27 + 28 July

Musikbrauerei
4 + 5 October

Akademie der
Künste
2 November

ZEITGEIST
IRLAND 24

BERLIN
Gemeinschaft
von
Qualitätsflächen
Gemeinschaft

D/B
DIGITAL IN BERLIN

Timetable:

