

ARTIST TRAINING: Refugee Class for Professionals

Das Projekt ARTIST TRAINING: Refugee Class for Professionals ist ein Qualifizierungsangebot zur Integration von Geflüchteten am Berlin Career College der Universität der Künste Berlin, welches sich in seinen berufsbezogenen, fachlichen und überfachlichen Angeboten an Berliner Künstlerinnen, Künstler und Kreative richtet. Von November 2016 bis Dezember 2017 informieren in zwei Durchläufen eine Einführung und fünf vertiefende Module über die folgenden Branchen: Musik, Kulturjournalismus, Bildende Kunst, Darstellende Kunst und Film. Ein weiterer zentraler Baustein ist das Networkingformat MindLab# in der ZUSAMMENKUNFT, einem Modellprojekt für das gemeinschaftliche Zusammenleben. Ziele sind die Vernetzung in die Berliner Kultur- und Kreativwirtschaft durch das Kennenlernen der Institutionen und deren Mitarbeiter, die Etablierung auf dem Berliner Arbeitsmarkt und die strategische Positionierung in der jeweiligen künstlerischen Ausrichtung.

The project ARTIST TRAINING: Refugee Class for Professionals is a qualification program offered by the UdK Berlin Career College aiming to the qualification, counseling and networking of fled artists. During the two editions of the project from November 2016 to March 2018, in addition to an introductory course, five complementary modules provide information and contacts on the following five fields: music, cultural journalism, fine arts, performing arts and film. The networking-format MindLab# facilitates connections within the respective artistic sector, while counseling activities examine in depth individual situations. Goals are the networking with the Berlin cultural and creative industries by getting to know the institutions and their employees, the establishment on the Berlin labor market and the strategic positioning in the respective artistic orientation. This is provided by the wide networking in the Berlin scene built up during the Artist Career Forum, which took place on December 7th 2016.

Volume I

- 21. November 2016:** Auftaktveranstaltung
- 21. – 25. November 2016:** Basic – Working as an artist in Germany
- 9. – 13. Januar 2017:** Music
- 27. Februar – 3. März 2017:** Culture and Media
- 20. – 24. März 2017:** Performing Arts
- 24. – 28. April 2017:** Fine Arts
- 8. – 12. Mai 2017:** Film

Volume II

- 4. – 8. September 2017:** Basic – Working as an artist in Germany
- 25. – 29. September 2017:** Performing Arts
- 23. – 27. Oktober 2017:** Culture and Media
- 6. – 10. November 2017:** Music
- 20. – 24. November 2017:** Fine Arts
- 4. – 8. Dezember 2017:** Film

Modul Basic – Working as an artist in Germany

Volume I: 21.-25.11.2016

Volume II: 04.-08.09.2017

Beruflich Ankommen in einem neuen Land: das ist die große Herausforderung für alle Künstlerinnen, Künstler, Medienschaffende und Kreative. Neben den Sprachkenntnissen mangelt es besonders den Geflüchteten in Berlin an Orientierung und Vernetzung. Die Einführungswoche des Artist Training: Refugee Class for Professionals **Basic** zielt in erster Linie auf eine grundlegende Orientierung zu dem Thema „Working as an artist in Germany“ ab: Arbeitsmarktzugang, Finanzierung durch Anträge und Crowdfunding, Steuern, Recht und Selbstpräsentation. Vorgestellt werden diverse Institutionen wie z.B. Kulturförderpunkt oder Projektfonds Kulturelle Bildung. Zu dem kostenlosen Qualifizierungsangebot des Berlin Career College der UdK Berlin sind alle eingeladen, die sich anknüpfend an ihre künstlerische Ausbildung und berufliche Erfahrungen in ihren Heimatländern auf dem Berliner Arbeitsmarkt etablieren möchten.

To establish yourself professionally in a new country is one of the greatest challenges any creative can face. This can be even more challenging for refugees. The introduction week – Artist Training: Refugee Class for Professionals **Basic** consists of four afternoons where the foundations for working as an artist in Berlin will be discussed. Topics will include: entering the working world, funding through applications or Crowdfunding, taxes, law and self-presentation. A wide range of institutions such as ‘Kulturförderpunkt’ and ‘Projektfond Kulturelle Bildung’ will present themselves, their projects and their experience of working in Berlin. Everyone who wants to establish themselves in the Berlin art creative scene is welcome to participate.

Modulleiterinnen / Supervisors: Dr. Melanie Waldheim, Ewelina Dobrzalski

Modulmoderatorinnen / Moderators: Rula Ali (Volume I), Farah Khalifa (Volume II)

Modul Music

Volume I: 09.-13.01.2017

Volume II: 06.-10.11.2017

Der deutsche Musikmarkt wächst jedes Jahr weiter, besonders Berlin festigt seinen Ruf als Musikhauptstadt. Der Markt zeichnet sich durch seine Kleinteiligkeit und den hohen Anteil an selbstständigen Musikschaffenden aus. Daher ist das Ziel des Moduls Artist Training: Refugee Class **Music**, einen Überblick über die Spezifik der Musikszene zu geben, die Teilnehmenden mit einzelnen Branchenvertretern zu vernetzen und durch Themen wie Social-Media-Strategien und Booking in die Selbstpräsentation und Finanzierung einzuführen. Neben der Modulwoche mit fünf Nachmittagen unterstützen auch Beraterinnen und Berater sowie das Networkingformat MindLab#: Cooperative Networking – Working together? darin, dass jeder mit seiner künstlerischen Ausrichtung sich selbst auf dem Musikmarkt etablieren kann. Die Teilnahme an der Qualifizierung des Berlin Career College der UdK Berlin richtet sich an geflüchtete Musikerinnen und Musiker und ist kostenlos.

The German music industry is growing year upon year and Berlin is at its core. The industry is largely comprised of many small musicians and labels. The aim of the **Music** module from November is to give participants a better understanding of the industry structure and to help them network. This will be accompanied by a look at social media strategies, booking, self-presentation and finance. Alongside the workshop participants will get the chance to get advice on networking and creating a niche for themselves in the music industry. The course is aimed at refugees with musical backgrounds and is free of charge. In addition to the module week of five afternoons, the networking format MindLab#: Cooperative Networking – Working together?, conducted by the director Chang Nai Wen, aims to provide a platform to connect module participants with Berlins interested musicians as well as representatives of the institutions.

Modulleiter / Supervisor: Felix Gebauer

Modulmoderatoren / Moderators: Lian Xalaf (Volume I), Wassim Mukdad (Volume II)

Experte / Expert: Matthias Krebs

16.01.2017, ZUSAMMENKUNFT:

MindLab#: Cooperative Networking – Working together? Music

3.10.2017, Uferstudios – STUDIO 1:

MindLab#: Cooperative Networking – Working together? Performing Arts

Leitung / Head: Chang Nai Wen

Modul Culture and Media

Volume I: 27.02.-03.03.2017

Volume II: 23.-27.10.2017

Exil-Journalist*innen brauchen ein Netzwerk, um über die Berliner Kultur und die Kultur aus ihren Heimatländern zu berichten. Ziel des Moduls Artist Training: Refugee Class for Professionals **Culture and Media** ist es, die Medien in Deutschland (Print, Hörfunk und Film) vorzustellen, Ausbildungs- und Veröffentlichungswege zu zeigen und in praktischen Übungen eigene Exposés, Proposals und Texte zu schreiben. Teilnehmen kann jede/r, der/die als Journalistin oder Journalist gearbeitet bzw. eine journalistische Ausbildung hat. Die Modulwoche bietet Einzelsessions, Exkursionen, praktische Übungen, Beratungen innerhalb der Branche sowie einen dreitägigen Workshop für eine eigene Radiosendung. Die Teilnahme an der Qualifizierung des Berlin Career College der UdK Berlin ist kostenlos.

Exiled journalists need a network in order to report about the culture of Berlin and of their countries of origin. The goal of the module Artist Training: Refugee Class for Professionals **Culture and Media** is to introduce different types of media in Germany (print, radio, and film), to demonstrate modes of education and publication, and to write exposés and proposals as well as other texts. The module is intended for journalists, students of journalism, or people with experience in the industry. The module week offers individual sessions, excursions, practical exercises, and guidance from within the industry as well as a three-day workshop that produces its own radio show. Participation in the qualification of the Berlin Career College at UdK Berlin is free of charge.

Modulleiterin / Supervisor: Christina Tilmann

Modulmoderatoren / Moderators: Hamdi Kassar (Volume I), Abdolrahman Omaren (Volume II)

Experte / Expert: Carsten Großholz

06.03.2017, ZUSAMMENKUNFT:

MindLab#: Cooperative Networking – Working together? Culture and Media

Leitung / Head: Chang Nai Wen

Modul Performing Arts

Volume I: 20.-24.03.2017

Volume II: 25.-29.09.2017

Das Modul Artist Training: Refugee Class for Professionals **Performing Arts** findet in Zusammenarbeit mit der Fakultät Darstellende Kunst der Universität der Künste Berlin statt und richtet sich an geflüchtete Schauspieler, Regisseurinnen, Tänzer und weitere Akteurinnen aus dem Bereich der darstellenden Künste. Ziel ist eine bestmögliche Unterstützung und Orientierung: Wie können professionelle Theaterschaffende, die neu in Deutschland angekommen sind, hier wieder ihre Bühnen finden? Welche Formen der darstellenden Kunst – vor allem in den Bereichen Schauspiel, Tanz, Performance – gibt es besonders in Berlin? In welchen Institutionen und mit welcher Finanzierung kann man wie arbeiten? Wie findet man ein Engagement an einem festen Haus, wird Gast für eine Inszenierung oder erhält eine Förderung für ein selbst entwickeltes Performance-Projekt? Moduleinheiten zu biografischem und transnationalem Theater, zum postmigrantischen Theater, zu Berlin als Tanzhauptstadt oder zur Arbeit der Freien Szene beleuchten institutionelle Strukturen, Arbeitsfelder sowie mögliche berufliche Zugänge der deutschen und hiesigen Theaterlandschaft. Das Maxim Gorki Theater lädt zum Kennenlernen des Hauses sowie seines seit November 2016 bestehenden und bisher einzigartigen Exil Ensemble-Projekts für im Exil lebende Schauspielerinnen und Schauspieler ein. Neben der Modulwoche an fünf Nachmittagen und voraussichtlich mindestens zwei Abenden wird mit dem Networkingformat MindLab#: Cooperative Networking – Working together? Performing Arts unter Leitung der Regisseurin Chang Nai Wen eine Vernetzungsplattform für Modulteilnehmerinnen und Modulteilnehmer sowie interessierte Berliner Theaterschaffende und Institutionsvertreterinnen angeboten.

In cooperation with the Faculty of Performing Arts of the Berlin University of the Arts, the **Performing Arts** module is directed towards refugee actors, directors, dancers, and others in the field of performing arts. The aim is to provide the best possible support and orientation: How can newly arrived professional theatrical artists find stages in Germany? What forms of performing arts are there in Berlin, especially in the areas of acting, dance, and performance art? In which institutions and with what funding can one work? How does one establish a permanent affiliation with an institution, become a guest of a production, or receive funding for a self-developed performance project? Modular units on biographical and transnational theater, the post-migrant theater, Berlin as a dance capital, or the work of the Freie Szene lead to the institutional structures, work fields, and possible professional access to the German and local theater landscape. The Maxim Gorki Theater invites to get to know the institution as well as its unique exile ensemble project for exiled actors. In addition to the module week of five afternoons, the networking format MindLab#: Cooperative Networking – Working together?, conducted by the director Chang Nai Wen, aims to provide a platform to connect module participants with Berlins interested theater professionals as well as representatives of the institutions.

Moduleiterin / Supervisor: Anna Volkland

Modulmoderator / Moderator: Anis Hamdoun

Expertin / Expert: Prof. Dr. Ulrike Hentschel

27.03.2017, ZUsammenKUNFT:

MindLab#: Cooperative Networking – Working together? Performing Arts

3.10.2017, Uferstudios – STUDIO 1:

MindLab#: Cooperative Networking – Working together? Performing Arts

Leitung / Head: Chang Nai Wen

Modul Fine Arts

Volume I: 24. – 28.04.2017

Volume II: 20. – 24.11.2017

Ateliers, Stipendien, Projektförderungen und Kontakte zu Galerien bzw. Ausstellungshäusern sind die Grundlage für das berufliche Ankommen von geflüchteten Bildenden Künstlerinnen und Künstlern. Das Modul Artist Training: Refugee Class for Professionals **Fine Arts** gibt einen Einblick in die Strukturen von und für Bildende Künstlerinnen und Künstler in Berlin. Antragstellungen werden dabei ebenso behandelt wie die Präsentation von Galerien und Ausstellungshäusern. Das Modul zielt auf eine Einführung in die lokale und auch internationale Szene der zeitgenössischen Kunst in Berlin. Akteurinnen und Akteure von Berufsverbänden, Kunstvereinen, kommunalen Ausstellungsräumen und selbstorganisierten Künstlernetzwerken stehen im Gespräch zur Verfügung, einige ihrer Handlungsorte werden im Rahmen von Exkursionen besucht. Weitere Beraterinnen und Berater sowie das Networkingformat MindLab#: Cooperative Networking – Working together? dienen dem weiteren Austausch. Die Teilnahme an der Qualifizierung des Berlin Career College richtet sich an geflüchtete Akteurinnen und Akteure der Bildenden Kunst und ist kostenlos. Bewerbungen werden nur mit Lebenslauf und/oder Portfolio entgegen genommen!

Studios, scholarships, project subsidies and contacts to galleries and exhibition halls are the foundations for fled artists to break into the working world. The module Artist Training: Refugee Class for Professionals **Fine Arts**, looks to home in on Berlin's local and international contemporary art scene. The workshop would like to give an introduction to the local and also international scene of contemporary art in Berlin. Players of professional associations, art associations, communal exhibition spaces, self-organized artist networks and commercial galleries are available for discussion, some of their work places will be visited during excursions. Further consultants as well as the networking format MindLab#: Cooperative Networking – Working together? will promote further exchange. The qualification program of the Berlin Career College is aimed at fled parties involved in the visual arts and is free of charge. Applications will only be accepted with CV and / or portfolio!

Modulleiterin / Supervisor: Khaled Barakeh, Wasim Ghrioui

Modulmoderator / Moderator: Benjamin Glatte (Volume II)

Expertin / Expert: Claudia Hummel (Institute for Art in Context, UdK Berlin)

02.05.2017, ZUSammenKUNFT:

MindLab#: Cooperative Networking – Working together? Fine Arts

23.11.2017, ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik:

MindLab#: Cooperative Networking – Working together? Fine Arts

Leitung / Head: Chang Nai Wen

Modul Film

Volume I: 08.-12. 05.2017

Volume II: 04.-08.12.2017

Von Dokumentarfilmerinnen und -filmern bis zu Drehbuchautorinnen und -autoren reicht die Bandbreite an Berufen der deutschen Filmbranche. Das Modul Artist Training: Refugee Class **Film** zielt auf eine Einführung in die Realisierung von Filmprojekten in Deutschland. Dazu dienen Ausflüge zu bedeutenden Institutionen wie der Deutschen Welle und der ZDF Redaktion „Das Kleine Fernsehspiel“. Gemeinsam mit der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF lädt das Berlin Career College der Universität der Künste Berlin unter der Leitung von Henner Winckler zu kostenlosen Workshops, Exkursionen und Networking-Events ein, bei denen geflüchtete Künstlerinnen und Künstler Themen wie Dokumentarfilm, Film- und Fernsehproduktion, Filmförderung sowie Festivalarbeit in Deutschland näher kennenlernen können. Als Dozentinnen und Dozenten mit dabei sind u.a. Vertreterinnen und Vertreter der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, des Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes, Berlinale Shorts und DAS GUTE WERK. Neben der Modulwoche mit fünf Nachmittagen unterstützen auch Beraterinnen, Berater und das Networkingformat MindLab#: Cooperative Networking – Working together? darin, dass jeder sich mit seiner künstlerischen Ausrichtung in der Filmbranche etablieren kann. Die Teilnahme an der Qualifizierung des Berlin Career College richtet sich an geflüchtete Akteure der Filmbranche und ist kostenlos. Anmeldung mit Lebenslauf erwünscht.

Job opportunities in the German film industry range from documentary filmmakers to screenwriters. The module Artist Training: Refugee Class **Film** provides an introduction to the process of realizing film projects in Germany. In this context, we will visit important institutions such as Deutsche Welle and ZDF's editorial department of "Das Kleine Fernsehspiel". Together with the film university Babelsberg KONRAD WOLF, the Berlin Career College of the University of the Arts offers free workshops, excursions, and networking events during which refugee artists will learn more about topics such as documentary films, film and television production, film promotion, and festival work in Germany. Representatives of the film university Babelsberg KONRAD WOLF, the Kassel Documentary Film and Videofest, Berlinale Shorts and DAS GUTE WERK among others will be present as instructors and lecturers. In addition to the five afternoons of the module week, advisors and the Networkingformat MindLab#: Cooperative Networking – Working together? will help to establish the participants with their specific artistic focus in the film industry. Refugees who have worked in the film industry are invited. Participation in the qualification program of the UdK Berlin Career College is free of charge. Registration with CV required.

Modulleiter / Supervisor: Henner Winckler

Modulmoderator / Moderator: Jalal Maghout

15.05.2017, ZUSAMMENKUNFT:

MindLab#: Cooperative Networking – Working together? Film

9.12.2017, Wolf Kino:

MindLab#: Cooperative Networking – Working together? Film

Leitung / Head: Chang Nai Wen

in practice

Das Praxisangebot des Artist Training mit dem Titel in practice ist ein anwendungsorientiertes und informelles Lernformat zu den Branchen Fine Arts, Culture and Media, Performing Arts und Film. Die Teilnehmenden des Artist Training vertiefen in 48 Stunden ihr Wissen aus den Modulen weiter und sich durch die Reflektion von Handlungsstrategien weiter für die Berliner Kunst- und Kreativwirtschaft professionalisieren, um zukünftig eigenständig erfolgreiche Projekte (Ausstellungen, Theaterprojekte etc.) umsetzen zu können.

The practice offer of the Artist Training entitled in practice is an application-oriented and informal learning format for the fields of Fine Arts, Culture and Media, Performing Arts, and Film. In 48 hours, the participants of the Artist Training deepen their learning from the modules and become professionalized through the reflection of action strategies for the Berlin art and creative industry in order to be able to implement successful projects independently (exhibitions, theater projects etc.).

Artist Training *in practice* – FINE ARTS beim Rundgang 2017

Vom 21.-23. Juli 2017 fand an der Universität der Künste Berlin der Rundgang statt – die Türen der UdK Berlin waren geöffnet! Teilnehmende aus dem Praxisworkshop Fine Arts *in practice* präsentierten eine Ausstellung mit dem Titel „same same but different - Artist Training: Refugee Class for Professionals“. Umrahmt wurde die Ausstellung von Musikerinnen und Musikern des Moduls Musik.

From July 21st to 23rd 2017, the Rundgang took place at the University of the Arts Berlin – the doors of the UdK Berlin were opened! Participants from Fine Arts *in practice* presented an exhibition titled "same same but different - Artist Training: Refugee Class for Professionals". The exhibition was accompanied by musicians of the module Music.

Artist Training *in practice* – CULTURE AND MEDIA

Im Rahmen des medienpraktischen Workshops vom 3. bis 5. November produzierten die Teilnehmenden in Eigenregie einen Radiobeitrag im Studio von ALEX Berlin. Sie übernahmen sämtliche Aufgaben – von der Tonregie bis hin zur Aufnahmeleitung und Moderation. Der dreitägige Workshop wurde von professionellen Medienschaffenden begleitet und von Wolfgang Bauernfeind und Michael Ramm aus der Masterstudiengang Kulturjournalismus geleitet. Nach einer Einführung in die Technik und die Arbeitsweise des Radiojournalisten wurde eine Sendung vor Ort konzipiert und produziert. Die Teilnehmenden erhielten bei ALEX Berlin umfassende Einblicke in eine aktuelle Produktionsumgebung, die dem Standard der Sendeanstalten entspricht. - Der Praxisworkshop war verbindlich an die Teilnahme am Modul CULTURE AND MEDIA angebunden. Eingeladen waren alle Teilnehmenden der CULTURE AND MEDIA-Module vom Februar und Oktober 2017. Das Ergebnis wurde am 13. November um 19 Uhr im Rahmen der Reihe "Kulturjournalistischer Salon" des Masterstudiengangs Kulturjournalismus präsentiert! Der Beitrag wurde auch am 13. Dezember bei Radio ALEX ausgestrahlt.

Within the framework of the workshop Artist Training *in practice* – CULTURE AND MEDIA that took place from November 3rd-5th the participants produced a radio show in the studio of Alex Berlin. All the tasks were assumed by the participants - beginning from the sound direction, the producing to the moderation. The three days workshop was accompanied by professionals from the media and was under the supervision of Wolfgang Bauernfeind, a renowned german radio journalist. After an introduction into the specific technique and workflow of a radio journalist, the show itself was conceived and produced by the participants. The produced radio show was on air November 13th and at the same time presented at the UdK. The participants gained at Alex Berlin an extensive insight into the current production surrounding, the standard of today's broadcasting institutions. The participation at the workshop was compulsory linked to the participation of the module CULTURE AND MEDIA of the "Artist Training: Refugee Class for Professionals". Participants of both modules CULTURE AND MEDIA from February and October 2017 were invited.

[Radiosendung zum Nachhören](#)

Artist Training *in practice* - FILM

Im Rahmen des medienpraktischen Workshops vom 10. bis 17. November produzierten die Teilnehmenden in Eigenregie eine TV Show im Studio des Medieninnovationszentrums Babelsberg (MIZ). Sie übernahmen im Rahmen der Produktion sämtliche Aufgaben – von der Kamera, über den Ton, die Bildregie bis hin zur Aufnahmeleitung und Moderation. Der einwöchige Workshop, der in Kooperation mit dem Berlin Career College und der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF durchgeführt wurde, wurde von professionellen Medienschaaffenden begleitet. Nach einer Einführung in die Technik und die Arbeitsweise am Medieninnovationszentrum wurde die Sendung konzipiert, die individuellen Aufgabenfelder festgelegt und alle Arbeitsschritte geprobt bis zur Live-Sendung am 17.11.2017. Die Teilnehmenden erhielten umfassende Einblicke in eine aktuelle Produktionsumgebung, die dem Standard der Sendeanstalten entspricht. - Der Praxisworkshop war verbindlich an die Teilnahme am Modul FILM angebunden.

As part of the workshop Artist Training *in practice* - FILM (November 10th-17th) the participants produced a TV-Show in the studios of Medieninnovationszentrums Babelsberg (MIZ) including all related tasks – from camera, soundrecording to directing and acting. The weeklong workshop, a project of the „Artist Training: Refugee Class for Professionals“ at the University of the Arts Berlin | Berlin Career College | in cooperation with the Filmuniversity Babelsberg KONRAD WOLF, was supervised by media professionals from both institutions. After an introduction to the technique and workflow at the Medieninnovationszentrum, the script of the show was developed, individual Tasks were distributed and all components were tested and prepared towards the live show on the 17th of November 2017. The 6-day workshop provided its participants with a comprehensive insight into a professional production-environment. To be part of the *in practice* workshop the participation in Film Module in December was obligatory. All participants of the film-module in May and December 2017 were invited.

[Zur TV-Sendung "Die andere Farbe"](#)

Kontakt/Team

Projektkoordination: Dr. Melanie Waldheim

melanie.waldheim@intra.udk-berlin.de

Kommunikation: Kathrin Rusch

kathrin.rusch@intra.udk-berlin.de

Kurskoordination: Manuela Goschy

refugee-class-ziw@udk-berlin.de

www.udk-berlin.de/ziw/artisttraining

www.facebook.com/udk.berlincareercollege

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

QUALIFIZIERUNG
KULTURWIRTSCHAFT

Senatsverwaltung
für Kultur und Europa

FILMUNIVERSITÄT
BABELSBERG
KONRAD WOLF

Freundeskreis der UdK Berlin
Karl Hofer Gesellschaft e.V.

