

DAS Creative Producing- Creative Entrepreneurship in the Arts.

Module november 2016 t/m februari 2017

Artist in Residence: Juha van 't Zelfde

Data:

Blok 1: 19, 20, 21, 22 november 2016

Blok 2: 17, 18, 19, 20, 21 december 2016 (deels in Brighton)

Blok 3: 21, 22, 23, 24 januari 2017

Blok 4: 4,5,6,7 februari 2017, en evaluaties in de week van 13 februari

DAS Graduate School, verbonden aan de Academie voor Theater en Dans, ontwikkelt een nieuwe master opleiding met de focus Creative Producing - Creative Entrepreneurship in the Arts, die na verwachting in 2017-18 voor deelnemers uit alle kunstdisciplines van start zal gaan. Als onderdeel van het traject organiseren wij twee proefmodules met deelnemers uit het werkveld, om de inhoud, de formaten en de doelen van het onderwijs te toetsen en feedback te verzamelen van de professionals.

De eerste module: 'Producing the Future' vindt plaats van november 2016 tot en met februari 2017 en wordt geleid door Juha van 't Zelfde, die als Artist in Residence de opdracht heeft om nieuw onderwijs op het gebied van entrepreneurship te conceptualiseren.

Het beroepsprofiel en de master Creative Producer

Een Creative Producer combineert de taken van een producent, een programmeur en een curator. Hij richt zich vanuit een artistieke visie op de ontwikkeling van de artistieke praktijk van een kunstenaar of gezelschap en creëert daarvoor maatschappelijk, politiek en financieel draagvlak. Hij heeft het vermogen en voelt de verantwoordelijkheid om het werk van een kunstenaar te plaatsen in een maatschappelijke en publieke context. Hij produceert, presenteert, beschouwt. Hij ontwikkelt, inspireert, en versterkt. Hij draagt zorg voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van het (kunst-)werk en een voor het werk specifieke publieksbenadering. De Creative Producer creëert bewustzijn en inzicht bij publiek om een verandering teweeg te brengen en betekenis te genereren.

De master DAS Creative Producing – Creative Entrepreneurship in the Arts is beoogd als een interdisciplinaire, tweejarige parttime opleiding. In deze master ontwikkelt de student een uitgesproken visie en missie op het vakgebied. Dit gebeurt aan de hand van drie centrale deelgebieden:

1. Creatief: onderzoek naar het kunstenveld, waarin en waarvoor je wilt werken (visie, missie, kunstenaars, definiëring van het veld en zicht op de ontwikkeling van de kunstenaars met wie je werkt).
2. Maatschappelijk: onderzoek naar de sociale context en gemeenschappen (context, gemeenschappen/publiek, bemiddeling, uitwisseling, duurzaamheid).
3. Entrepreneurship: onderzoek en ontwikkeling van je eigen ondernemerschap (onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe organisatievormen, verdienmodellen, management en leiderschap).

In verschillende modules komen steeds bovenstaande deelgebieden aan de orde met telkens andere invalshoeken.

In november 2016 start de eerste module van de toekomstige master met een groep van zeven tot tien studenten uit diverse disciplines, geleid door Juha van 't Zelfde, artistiek directeur Lighthouse Brighton. Deze proefmodule valt binnen het deelgebied 'Entrepreneurship' en bespreekt vanuit een economische perspectief alle aspecten van de praktijk van de Creative Producer.

Programma module

1. Artist in Residence: Juha van 't Zelfde, artistiek directeur Lighthouse Brighton

Juha van 't Zelfde is DJ, programmeur en tentoonstellingsmaker. In februari 2014 werd hij artistiek directeur van 'Lighthouse', een productiehuis en presentatie instelling voor hedendaagse cultuur in Brighton. Lighthouse werkt met filmmakers, gamedesigners, componisten en beeldend kunstenaars. De afgelopen jaren maakte hij tentoonstellingen in De Hallen Haarlem, Laboral in Gijon, Marres, Het Nieuwe Instituut en het Stedelijk Museum, met kunstenaars als Metahaven, Hito Steyerl, terminal beach, Roger Hiorns, Haroon Mirza, Lyndsey Housden and Micol Assael.

Als DJ, presentator en programmeur van Viral Radio trad hij op in clubs, op festivals en in musea in St. Petersburg, Novi Sad, Vilnius, Krakow en Rotterdam, met kunstenaars en musici als Aernout Mik, Alicia Framis, Hudson Mohawke, Elysia Crampton en Lafawndah.

Zijn artikelen over de culturele gevolgen van technologische vooruitgang zijn verschenen in VICE, Metropolis M, Volume en De Volkskrant. Zijn boek Dread - The Dizziness of Freedom verscheen bij Valiz in 2013.

2. Werkwijze Juha van 't Zelfde

Lighthouse is een 'arts and culture agency' dat nieuwe ontwikkelingen in de kunst, technologie en de maatschappij met elkaar verbindt. Ze produceren films, tentoonstellingen, opdrachten, evenementen en onderwijs, en ondersteunen daarmee radicale nieuwe hedendaagse kunst, digitale cultuur, muziek, film en veel meer. Lighthouse gaat uit van kunst als antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Ze creëren informele contexten waar belangrijke sociale vragen worden geagendeerd en onderzocht, in samenwerking met kunstenaars en het onderwijs.

Hij gebruikt het principe van de circulaire economie: alles wat hij zijn instituut binnenhaalt of wat hij er ontwikkeld, wordt minimaal drie keer (her)gebruikt: in het onderwijs, in de opdrachtstellingen, in het onderzoek, in de verdieping van de materie.

De jonge kunstenaars waarmee hij werkt geeft hij vaak een rol in onderwijsprogramma's. Dat is met name interessant omdat deze kunstenaars nog midden in hun zoektocht zitten naar hun eigen identiteit en visie.

3. De proefmodule van Van 't Zelfde

In de proefmodule van Van 't Zelfde worden steeds twee 'frames of reference' (paradigma's) naast elkaar gezet: de neoliberale-, kapitalistische benadering die als basis het marktdenken gebruikt, en de opkomende postkapitalistische benadering die vanuit waarden als 'sustainability' denkt.

De deelnemers leren vanuit de twee verschillende optieken vraagstukken van een Creative Producer te beschouwen/definiëren, waarbij ook altijd gekeken wordt naar de consequenties voor de inhoud van de begrippen kapitaal en arbeid.

Van 't Zelfde kiest bewust voor deze invalshoek en geeft als motivatie: "De module komt voort uit de realisatie dat de wereld sinds de komst van het internet enorm is veranderd. We communiceren met elkaar via Instagram, WhatsApp en Facebook, kijken naar televisie en films op YouTube, Netflix en SnapChat, winkelen via Amazon, Zalando en Bol, daten via Tinder, Happen en Grindr, meten onze gezondheid met Runkeeper, Nike+ en Fitbit, en we bankieren met TransferWise, Apple Pay en PayPal.

Sinds de Dotcom boom eind jaren '90, zijn onze manier van werken, onze manier van leren, en onze manier van leven totaal veranderd. We staan aan het begin van wat journalist Paul Mason het post-kapitalisme noemt. Een nieuw tijdperk waarin de alomtegenwoordigheid van autonome systemen de mens in staat zou moeten stellen niet langer te hoeven werken. Waarin iedereen een basisinkomen geniet. Waarin we meer zullen samenwerken, zullen delen, en samen zullen bezitten. En waarin we allen, overal

en altijd online kunnen zijn, en toegang kunnen hebben tot dezelfde producten en diensten. Of zoals de economen Nick Srnicek en Alex Williams het noemen, een tijdperk van fully-automated luxury communism.

Wat betekent deze mogelijke utopische omwenteling voor de professionele praktijk van de kunsten? Hoe ontstaan nieuwe ideeën? Hoe produceer je voor nieuwe platformen? Welke rol speelt het publiek? En hoe financier je nieuw werk?"

Tijdens de module werkt Juha onder andere aan het project 'The Progress Bar'. 'The Progress Bar' is een samenwerking tussen Lighthouse, Tolhuistuin, Sonic Acts en Viral Radio en is deels talkshow en deels clubnacht. Dit project wordt een soort slijpsteen voor de deelnemer doordat het de inhoud van het onderwijs van een (vrij onvoorspelbare) dimensie in de praktijk voorziet. De begrippen 'kapitaal' en 'arbeid' worden heel concreet gekoppeld aan de begroting, de boekhouding, financiering, budgettering, financiële verslaglegging en de praktijk van het project 'The Progress Bar'. Het begrip arbeid wordt gekoppeld aan de verschillende organisatievormen.

Tijdens de module reflecteren de studenten op de aangeboden stof, spiegelen deze aan hun eigen beroepspraktijk en aan de praktijk van de andere deelnemers doormiddel van een gezamenlijk gebruikt analysemodel (Canvas Business Model). Zij schrijven per blok een kort essay over hun bevindingen en maken en beheren een eigen online dossier dat zij met elkaar delen. Als eindopdracht kiezen de deelnemers één of twee onderdelen uit (zie 5: Indeling module) waarop zij verder reflecteren, verdiepen en toepassen op hun eigen praktijk. De eindopdracht van blok vier wordt zowel mondeling als met visuele/ schriftelijke middelen gepresenteerd aan een commissie bestaande uit Van 't Zelfde, coaches en door de studenten gekozen professionals. De inhoud van het vierde blok wordt door de studenten vormgegeven en geproduceerd.

4. Indeling Module

De deelnemers komen één maal per maand, drie a vier dagen bijeen, in totaal vier blokken te weten in november, december 2016 en januari en februari 2017. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gereflecteerd op het aangeboden materiaal, vinden er ontmoetingen plaats met gasten, zijn er openbare evenementen, en wordt de nieuwe kennis gespiegeld aan de eigen beroepspraktijk.

De module volgt het productiemodel dat ontwikkeld is door Van 't Zelfde en dat bestaat uit zes onderdelen: de context, het idee, ontwikkelen, produceren, presenteren, platforms. In ieder blok komen twee onderdelen uit dit productiemodel aan de orde. Van 't Zelfde gebruikt in zijn module vier werkwijzen, die in ieder blok terug te vinden zijn:

*CREATING SPACE: Groepsgesprek - het bundelen van bronnen en energie: het gezamenlijk beschouwen, kijken, bevragen en ontdekken van een onderwerp.

*WORLD: Lezingen – het verbinden van de variabelen.

*CONTEXT: Groepsessies - reflectie op theorie en praktijk.

*IDENTITY: Één op één gesprekken - het ontwikkelen van de persoonlijke missie en visie.

BLOK 1: 'Context & idee': 19, 20, 21, 22 november 2016

BLOK 2. 'Ontwikkeling & realisatie': 17, 18, 19, 20, 21 december 2016 (vindt grotendeels in Brighton plaats)

BLOK 3 'Presenteren & platforms': 21, 22, 23, 24 januari 2017

BLOK 4: Afronding: 5, 6, 7 februari 2017

Studenten presenteren en krijgen feedback van een commissie. bestaande uit Van 't Zelfde, de coaches en door de studenten gekozen gasten. Dit vierde blok wordt door de studenten vormgegeven en geproduceerd. Evaluaties studenten en team: week van 13 februari 2017

In ieder blok zullen internationale gasten spreken zoals Izabella Kaminska, het Britse muziek- en filmduo patten, Emily Kyriakides en Bart van der Heijden (Stedelijk Museum).

Elk blok wordt theoretisch onderbouwd door verschillende artikelen, video's en literatuur - in blok 1 is dit o.a.:

<https://www.youtube.com/watch?v=qBT9JoZtxzk>

<https://www.theguardian.com/books/2015/jul/17/postcapitalism-end-of-capitalism-begun>

<https://www.versobooks.com/books/1989-inventing-the-future>

5. Formele informatie

Aanmelding

Aanmelden kan tot 12 oktober 2016, door een korte motivatie en een cv te sturen aan Sanne Kersten. Selectie gebeurt op basis van schriftelijke motivatie, praktijkervaring en groepsstelling.

Deelnemers: minimaal 5, maximaal 10, vanuit verschillende disciplines. Waar mogelijk in het programma toehoorders vanuit de DAS / AHK gemeenschap.

Profiel deelnemer:

- Nieuwsgierig, creatief, ondernemend, in staat tot verbeelding
- Gemotiveerd tot verdiepend onderzoek en reflectie
- Aantoonbare affiniteit voor kunst én (of) relevante werkervaring in de kunsten
- HBO/ Universitaire Bachelor
- Engels en Nederlandse taal machtig, zowel schriftelijk als mondeling
- Werkend in de praktijk van de kunst (lieft met eigen project of organisatie)
- In bezit van paspoort/ ID in verband met reis naar Brighton

Voertaal: Nederlands en Engels.

Selectie: Selectie gebeurt op basis van schriftelijke motivatie, praktijkervaring, en groepssamenstelling. Aanmeldingen worden beoordeeld door een commissie met o.a. Marijke Hoogenboom, Gwenoële Trapman, Juha van 't Zelfde. Uiterlijk 24 oktober wordt de selectie bekend gemaakt.

Aanwezigheid tijdens alle onderwijsdagen verplicht. De module 'Producing the Future' is een eerste module ter ontwikkeling van de nieuwe masteropleiding. Daarom is evaluatie van de module door de deelnemers van essentieel belang en eveneens verplicht.

Afronding: Wie de module met goed gevolg heeft afgerond ontvangt na afloop een certificaat.

Kosten: 500,- euro, excl. reiskosten bezoek Brighton (Amsterdam – Brighton) en aan te schaffen literatuur.

Voor meer informatie: Sanne Kersten, sanne.kersten@ahk.nl