

Pop-Kultur

Nachwuchs

15—17 August 2018

Kulturbrauerei Berlin

Inhalt

Contents

- 2 Vorwort**
Preface
- 4 Orte**
Venues
- 6 Zeiten**
Times
- 10 Kick-Off**
- 14 Musikpraxis**
Practical Music Skills
- 28 Musik, Medien, Marketing**
Music, Media, Marketing
- 38 Musikgeschäft**
The Music Industry
- 50 Club- und Festivalkultur**
Club and Festival Culture
- 54 Kulturwissenschaftliche Perspektiven**
Perspectives in Cultural Studies
- 62 Pop-Kultur Nachwuchs: Live**
- 63 Kooperationsveranstaltung**
Partner Event
- 64 Netzwerken**
Networking
- 68 Impressum**
Imprint

Lieber Pop-Kultur-Nachwuchs,

viele Hundert Bewerbungen aus fast allen Ecken und Enden der Welt haben uns auch dieses Jahr erreicht, und es war wahrlich schwer, daraus nur 250 auszuwählen. Nicht alle mitzunehmen ist ein Wermutstropfen, der doch den Gesamteindruck nicht trüben kann: Ihr seid immer noch, schon wieder oder zum ersten Mal dabei. Ihr wollt mitmachen, gestalten, vielleicht sogar die Welt verändern. Wir hingegen sind glücklich, Euch die Möglichkeit zum Nachfragen, zum Lernen und zum Austausch zu geben. Dem Nachwuchs, heißt es allenthalben, gehöre die Zukunft. Wir bei Pop-Kultur aber meinen: Das stimmt so nicht. Denn dem Nachwuchs, meinen wir, gehört die Gegenwart. Doch kaum etwas scheint derzeit unverständlicher als die Gegenwart. Unser Nachwuchs-Programm soll Euch einen Kompass in die Hand geben, mit dem Ihr Euch durchs Dickicht des Pop-Business schlagen könnt. Dazu gehören künstlerische Strategien wie in Lydia Lunchs Spoken-Word- oder in Ilgen-Nurs DIY-Workshop

ebenso wie Fragerunden mit den Produzenten Moses Schneider und Henrik Schwarz, eine Analyse der Kunstfigur Beyoncé oder eine Einführung, wie sich Eure Musik bei Spotify platzieren lässt. Und noch mehr, versteht sich. Einige von Euch werden sogar, darauf freuen wir uns besonders, bei Pop-Kultur auch auf der Bühne im Soda Salon stehen. Es gibt viel zu lernen, zu verstehen und zu realisieren. Vor allem aber möchten wir, dass Ihr das gemeinsam tut — weit über die arbeitsintensiven Tage bei Pop-Kultur hinaus. Denn dann können wir auch über Zukunft sprechen: Wenn das Nachwuchs-Programm bei unserem Festival für Euch nur der Anfang ist.

Unser besonderer Dank gilt den Förder*innen und natürlich all den Stätten, in denen wir nun gemeinsam mit Euch und den Mentor*innen diese Tage verbringen dürfen.

Wir wünschen allen eine aufregende Zeit!

Eure Amos, Anika, Annie, Arne, Benjamin, Cagia, Charlotte, Christian, Christoph, David, Davide, Elnaz, Florian, Jana, Jonas, Jules, Julia, Kai, Katha, Kathrin, Katja, Kiki, Kristoffer, Lisa, Lisa, Martin, Matthieu, Maureen, Melike, Milena, Nele, Norman, Raphael, Stella und Theresa

Dear Pop-Kultur Nachwuchs,

Several hundred applications from almost every corner of the world have reached us again this year, and it was really hard to choose only 250 of them. The fact that we can't take you all is a downer, but we can't let it tarnish the basic gist of things: you're still here, you're here again, or you're here for the first time. You want to take part, get involved, and maybe even change the world. In return, we're happy to give you an opportunity to ask questions, to learn, and to exchange.

It is often said that the future belongs to the Nachwuchs, or young talent. At Pop-Kultur, though, we don't think that's true—we'd say the present belongs to the Nachwuchs. But hardly anything seems less understandable than that present. Our Nachwuchs programme will give you a compass with which to navigate the thicket of the pop industry. This compass is made up of artistic strategies like those introduced in Lydia Lunch's spoken-word or Ilgen-Nur's DIY workshops, or

it's made up of insight given by producers Moses Schneider and Henrik Schwarz, or of an analysis of Beyoncé as art figure, or of knowledge about how to put your music on Spotify. And it's made up of more, of course. Some of you will even appear live on the Pop-Kultur stage at the Soda Salon, and we especially look forward to that.

There's a lot to learn, to understand, and to carry out. Above all, we want you to do these things together, far beyond the labor-intensive days of Pop-Kultur. And that's when we can start talking about the future: when the Nachwuchs programme at our festival is just the beginning for you.

Our special thanks go to our partners and of course to all the venues in which we will be spending these days together with you and your mentors.

We wish you all an exciting time!

Yours Amos, Anika, Annie, Arne, Benjamin, Cagia, Charlotte, Christian, Christoph, David, Davide, Elnaz, Florian, Jana, Jonas, Jules, Julia, Kai, Katha, Kathrin, Katja, Kiki, Kristoffer, Lisa, Lisa, Martin, Matthieu, Maureen, Melike, Milena, Nele, Norman, Raphael, Stella and Theresa

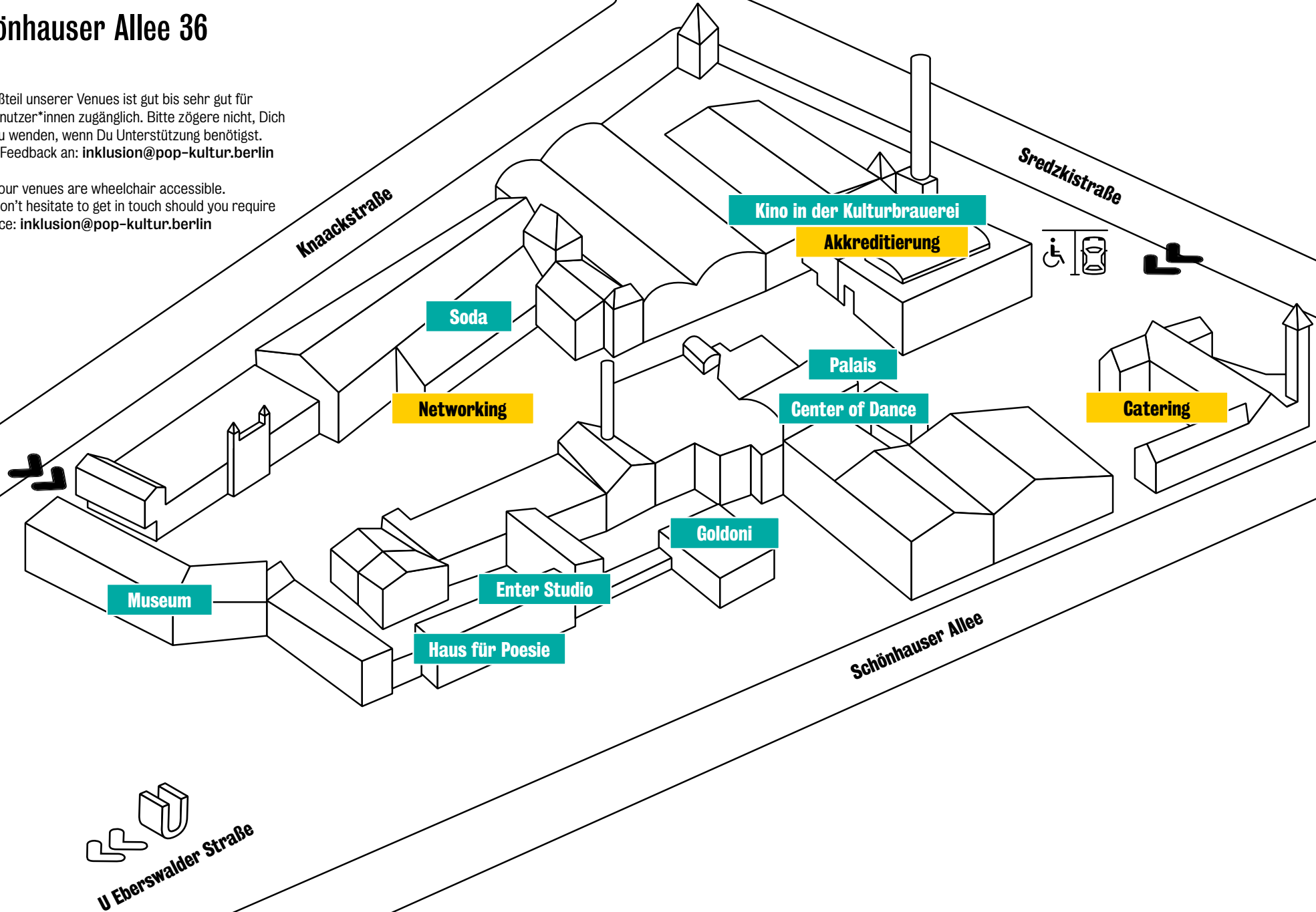
Lageplan / Location Map

Kulturbrauerei

Schönhauser Allee 36

Der Großteil unserer Venues ist gut bis sehr gut für Rollstuhlnutzer*innen zugänglich. Bitte zögere nicht, Dich an uns zu wenden, wenn Du Unterstützung benötigst. Info und Feedback an: inklusion@pop-kultur.berlin

Most of our venues are wheelchair accessible. Please don't hesitate to get in touch should you require assistance: inklusion@pop-kultur.berlin

Mittwoch Wednesday 15.08.

	Kino (Saal 4)	Kino (Saal 8)	Palais (Atelier)	Haus für Poesie	Goldoni	Center of Dance	Museum (Bibliothek)	Enter Studio	Soda (Moon)	Soda (Club)	
10.00	Kick-Off Irmin Schmidt en										10.00
.10											.10
.20											.20
.30											.30
.40											.40
.50											.50
11.00		Collecting Society GVL: How to Monetise Your Neighbouring Rights Dirk Löwenberg (GVL) en /)	Formats Torben Hodan (DIFFUS) de /)	Management Tammo Kasper, Benito Pflüger (Euphorie) de /)	Live Music Media and PR – an Introduction Sabine Kindel (Barbican) en /)	The Bureaucracy of Touring Sebastian Hoffmann de /))	»Shoot It Yourself« Stephanie von Beauvais en /)	Branding & Virtuosity Nikko Weidemann en /)))	Music: Text and Sculpture Christine Börsch-Supan, Phillip Staffa (Hope) en /))	Electronic Music Production: Technology and Me Isolée de /)))	11.00
.10											.10
.20											.20
.30											.30
.40											.40
.50											.50
12.00		DIY Ilgen-Nur Borali en /)	Timing, Chords, and First Steps Swutscher de /)								12.00
.10											.10
.20											.20
.30											.30
.40											.40
.50											.50
13.00											13.00
.10											.10
.20											.20
.30											.30
.40											.40
.50											.50
14.00	Lunch Break @ Frannz Biergarten										14.00
.10											.10
.20											.20
.30											.30
.40											.40
.50											.50
15.00	Career Mapping Jovanka von Wilsdorf en /)	The Sense and Nonsense of a Music Studio Moses Schneider en /))	By:larm Joakim Haugland en /)	Music Publishing: A&R and Synchronisation Lisa Humann, Florian Schrödter (BMG Rights Management) de /)	How Much »Me« Does the Mainstream Allow? 1/2 ANDRRA, Balbina de /)	Against Weaponised Live Sound Chad Matheny en /)	Storytelling Christoph Farkas (ZEIT Campus) de /)	Klit-Rap-Hayat: A Feminist Look at German Rap Lady Bitch Ray de /))	From the Page to the Stage 1/2 Lydia Lunch en /)))		15.00
.10											.10
.20											.20
.30											.30
.40											.40
.50											.50
16.00	Spotify for Artists and How to Get into Spotify Playlists Selma Chachia, Catherine Elsaesser (iMusician) en /)										16.00
.10											.10
.20											.20
.30											.30
.40											.40
.50											.50
17.00											17.00

-) Beginner
-)) Intermediate
-))) Advanced

Donnerstag Thursday 16.08.

Kino (Saal 5)	Kino (Saal 8)	Palais (Atelier)	Haus für Poesie	Goldoni	Center of Dance	Museum (Bibliothek)	Enter Studio	Soda (Moon)	Soda (Club)
<p>10.00</p> <p>Kick-Off Vivien Goldmann en</p>									
	<p>The Agent Lukas Föhres (Powerline) de / 🍷</p>	<p>The Independent Label Severin Most (City Slang) en / 🍷</p>	<p>»DIY Music Video: Editing« Stephanie von Beauvais en / 🍷🍷🍷</p>	<p>From Subcultures to the Music Documentary Stuart Swezey en / 🍷</p>	<p>How Much »Me« Does the Mainstream Allow? 2/2 ANDRRA, Balbina de / 🍷</p>	<p>Singles, Streams & Stories Salwa Hounsi de / 🍷🍷</p>	<p>What's the Point? Monika Müller-Kroll (KGRW) en / 🍷🍷</p>	<p>Improvising Weasel Walter en / 🍷</p>	<p>Microphones Sennheiser de / 🍷🍷</p>
	<p>The »Status Quo Vadis« of Music Journalism Thomas Venker (Kaput) de / 🍷</p>	<p>Beyoncé, Race, and Gender Erik Steinskog en / 🍷</p>							
<p>12.00</p> <p>Lunch Break @ Frannz Biergarten </p>									
	<p>Career Strides Perel de / 🍷</p>	<p>An Insider's View Henrik Schwarz en / 🍷🍷🍷</p>	<p>»Die Besten Jahre« International Music de / 🍷🍷</p>	<p>Booking of Primavera Festival Pau Christoful en / 🍷</p>	<p>37 % in Germany – What is My Net Daily Income? Hanna Bächer de / 🍷</p>	<p>»A Workshop About ~feminist memes™~ Or Something lol« Caren Miesenberger de / 🍷</p>	<p>Instigating Activism Paul Williams (Burning Bridges) en / 🍷</p>	<p>A Song Ilgen-Nur Boralı en / 🍷</p>	<p>From the Page to the Stage 2/2 Lydia Lunch en / 🍷🍷🍷</p>
	<p>The Return of Afro-futurism – On the New Topicality of an Old Term Klaus Walter de / 🍷</p>								
								<p>Community Evening @ Soda (Salon)</p>	

Irmin Schmidt

15.08. / 10.00—10.50

Kino (Saal 4) / en

Moderation: Christian Morin

Als Mitglied der Gruppe Can, als Solo-Künstler und als Soundtrack-Komponist hat Irmin Schmidt in über einem halben Jahrhundert die Musikgeschichte einmal kräftig umgekrempelt, nachdem er bereits mit 16 seinem ersten (Schul-) Orchester vorstand und später bei György Ligeti und Karlheinz Stockhausen in die Lehre ging. Seitdem schlägt er mit Werken für die Bühne und zahlreichen Auftragsarbeiten für Film und Fernsehen Brücken zwischen den verschiedenen Kunstformen und musikalischen Milieus, ohne sich selbst untreu zu werden. So viel Schmidt der Welt allerdings allein durch sein Schaffen schon gegeben hat... es geht immer noch mehr: Gemeinsam mit Pop-Kultur-Kurator Christian Morin ergründet er im Eröffnungstalk zum Pop-Kultur-Nachwuchsprogramm, was ihn antrieb und wo er aneckte, welche Ratschläge er aufstrebenden Musiker*innen geben würde und vielleicht sogar, welches Blatt in der Musikgeschichte bisher noch unbeschrieben ist.

As a member of the band Can, as a solo artist, and as a composer of soundtracks, Irmin Schmidt has been powerfully transforming the history of music for more than half a century after having led his first (school) orchestra at age 16 and going on to study with György Ligeti and Karlheinz Stockhausen. Over the years, Schmidt has used works for the stage and commissions for film and television to build bridges between disparate art forms and musical milieus, all the while remaining faithful to himself. And as much as Schmidt has already given the world via his work alone, he still has more generosity in him: in the Opening Talk of the Pop-Kultur Nachwuchs Programme, he will speak with curator Christian Morin about things that have propelled him and things that have challenged him. He'll offer advice for aspiring musicians and maybe even hint at which pages in the history of music are still waiting to be written.

Vivien Goldman

16.08. / 10.00—10.50

Kino (Saal 5) / en

Moderation: Martin Hossbach

Vivien Goldman hat in ihrem Leben genug erlebt, um ein weiteres Leben mit Erzählungen davon zu füllen. In den siebziger Jahren machte sie sich erst einen Namen als Musikjournalistin, übernahm unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit für die Labels Atlantic und Island sowie für Bob Marley und trieb in den frühen achtziger Jahren gemeinsam mit Robert Wyatt, Adrian Sherwood oder John Lydon auf Singles wie »Launderette« oder »Dirty Washing« die Vereinigung von Punk und Dub voran. Als Zeitzeugin und Chronistin zugleich hat sie über das Erbe des Reggae ebenso Bücher geschrieben wie über den Sound des Afrobeats und ein Kochbuch mit jamaikanischen Rezepten veröffentlicht. Wie die Punk-Professorin, die zeitweise als Mitglied bei den Flying Lizards aktiv war und an Massive Attacks Song »Sly« mitgeschrieben hat, darüber noch Zeit für ein musikalisches Comeback findet, kann vermutlich nur sie selbst erklären – im Kick-Off zum zweiten Tag des Pop-Kultur-Nachwuchsprogramms mit Pop-Kultur-Kurator Martin Hossbach.

Vivien Goldman has experienced enough in her lifetime to fill another entire lifetime with stories. She first made a name for herself in the seventies as a music journalist before taking over public relations for the labels Atlantic and Island as well as for Bob Marley. In the early eighties, she worked with Robert Wyatt, Adrian Sherwood, and John Lydon towards the unification of punk and dub via singles like »Launderette« or »Dirty Washing«. As both an eyewitness and a chronicler, she has also written books on the legacy of reggae and the sound of Afrobeat and published a cookbook of Jamaican recipes. It remains a mystery how this professor of punk, who was also active as a member of the Flying Lizards and co-wrote Massive Attack's song »Sly«, finds the time for a musical comeback. In fact, she can probably only explain it herself—and will do so in the Kick Off event to Pop-Kultur's Nachwuchs programme, in discussion with curator Martin Hossbach.

MUSIKPRAXIS

PRACTICAL MUSIC SKILLS

**Christine Börsch-Supan,
Phillip Staffa (Hope)**
Musik: Text und Skulptur /
Music: Text and Sculpture
15.08. / 11.00—13.30
Soda (Moon) / en / 🎧

Wenn man die Worte, die man geschrieben hat, ernst nimmt – was brauchen sie dann für Musik? Wie kann man Klang in Beziehung zu diesen Worten formen, sie kontrastieren, sie verstärken? Was sind Qualitäten und Prinzipien von Klang, die über ein Gitarrenriff, eine Bassline oder einen Beat hinausgehen? Kann eine Skulptur um den Text herum gesetzt werden? Was bedeutet dies im Rahmen von Popmusik, wie entsteht am Ende ein Lied?

In zehn Jahren gemeinsamer Komposition und Bandarbeit haben Hope, Sängerin Börsch-Supan und Gitarrist Staffa, eine Arbeitsweise entwickelt, in der die Beziehung zwischen Text und Musik Impulsgeber und Richtschnur ist. Im Workshop wird hands-on erkundet, wie Sänger*innen, Instrumentalist*innen oder Produzent*innen durch eine klare Botschaft, einen definierten Rahmen und inhaltliche Stringenz einen Kompass für das Songwriting finden, und im musikalischen Schaffen eine eigene Stimme entwickeln.

If you've written lyrics and you take them seriously, what kind of music do you need? How can sound be shaped in relation to words? How can it intensify or provide contrast to those words? What are qualities and principles of sound that go beyond a guitar riff, a bassline, or a beat? Is it possible to create a sculpture around text? What would this mean in the context of pop music, and how do songs actually evolve? Over ten years of collaborative composition and band work, Hope, singer Börsch-Supan and guitarist Staffa, have developed a working method in which the relationship between text and music acts as both a catalyst and a guiding principle. This workshop will use hands-on methods to explore ways for singers, instrumentalists, or producers to find a compass for songwriting and develop a unique voice in musical creation through a clear message, a defined framework, and rigour in content.

Isolée

Elektronische Musikproduktion: die Technik und Ich / Electronic Music Production: Technology and Me

15.08. / 11.00—13.30
Soda (Club) / de / 🎧🎧🎧

Moderation: Alexis Waltz

Als Isolée produziert Rajko Müller seit vielen Jahren avancierte, elektronische Musik, die er in Clubs und auf Festivals live aufführt. Er benutzt dazu unter anderem Software von Ableton. Müller spielt weder ein Instrument noch beherrscht er seine Hard- und Software mit all den Möglichkeiten, die sie bieten. Der Produzent passt stattdessen die Technik seinen Bedürfnissen an. Herauszufinden, wie das funktionieren kann, wenn man sich Technik zu eigen macht, ist eines der Ziele des Workshops. Müller bringt außerdem seine offenen Ohren und das über Jahre angesammelte Wissen mit, hört sich mit Euch eure Tracks oder Skizzen an und beantwortet gerne jene Fragen, die Musiker*innen oft um den Verstand bringen: »Wie mache ich mit dem Stück weiter?« »Ist das Stück fertig?« »Der Spannungsbogen stimmt nicht, oder?« »Das Klangbild ist unausgewogen, finde ich, und außerdem könnte es eigener klingen – aber wie mache ich das?«

For many years, Rajko Müller aka Isolée has been producing forward-thinking electronic music and performing it live in clubs and festivals. One of the tools he uses is software from Ableton. Müller neither plays an instrument nor does he master all of the functions offered by his hardware and software—instead, he adapts this technology to his own needs. One of the goals of this workshop is to find out how to make technology your own. Müller will bring along his open ears and his years of accumulated knowledge. He will listen to your tracks or sketches with you and will be happy to answer any of the questions that often drive musicians crazy: »How do I continue with this piece?« »Is my piece finished?« »The trajectory isn't right, is it?« »The timbre seems unbalanced, and it could also sound more individual—but how do I achieve this?«

Ilgen-Nur Borali

DIY

15.08. / 12.20—13.30
Kino (Saal 8) / en / 🎧

Dass DIY, das Mach-es-selber, als künstlerischer Leitfaden noch immer ein sinnvolles Mittel sein kann, um Musik zu schreiben, aufzuführen und zu veröffentlichen, hat die aus Schwaben stammende und mittlerweile in Hamburg lebende Ilgen-Nur Borali in den letzten fünfzehn Monaten eindrucksvoll gezeigt. Sie spielt auf Festivals, tourt mit ihrer Band durch Deutschland und war im Vorprogramm der letzten Tournee von Tocotronic zu sehen – und das nur mit einer EP, die als Kasette, Download und Stream auf den kleinen Labels Euphorie und Sunny Tapes ko-veröffentlicht wurde, im Gepäck. In ihrem Vortrag berichtet Borali von dem Aufwachsen in der Provinz, ihren US-amerikanischen Vorbildern aus der Riot-Grrrl-Bewegung, die sie ermächtigt, »auf alle Regeln zu scheißen und Musik zu machen, ohne Gitarre spielen zu können«, der Verbindung von Pop, Punk und DIY und dem Leben auf Tour.

Over the last fifteen months, Swabia native and Hamburg transplant Ilgen-Nur Borali has been an impressive testament to the hypothesis that DIY (Do-It-Yourself) is still a useful artistic guide and means of writing, performing, and publishing music. Borali plays at festivals, tours with her band through Germany, and supported Tocotronic as an opening act on their last tour—and all of that with only a single EP (co-released by the small labels Euphorie and Sunny Tapes on cassette and for download and streaming) under her belt. In this talk, Borali will speak about growing up in the provinces and discuss her American role models from the Riot Grrrl movement, who empowered her to »shit on the rules and make music without being able to play the guitar«. She will speak about the connections between pop, punk, and DIY, and about life on tour.

Swutscher

Erste Schritte, Timing und Akkorde / Timing, Chords, and First Steps

15.08. / 12.20—13.30

Palais (Atelier) / de / 🎧

Velvet Bein ist Gitarrist bei der norddeutschen Rockband Swutscher, Sebastian Genzink spielt dort das Keyboard. Mit der Gruppe sind die beiden Teil der Feierlichkeiten zum 15-jährigen Bestehen des Labels Staatsakt und präsentieren im Rahmen von Pop-Kultur ihr fulminantes Debütalbum. In ihrem kompakten Workshop, den beide Musiker brüderlich in jeweils 35 Minuten aufteilen, wird es einerseits (Bein) um die Organisation und das richtige Timing in Bezug auf das Aufnehmen eines Albums und die darauf folgende Tournee gehen, und andererseits (Genzink) um das Heraushören von Akkorden – (k)eine Wissenschaft für sich und, wenn man sie beherrscht, extrem hilfreich, wenn man mit anderen Menschen zusammen musizieren oder seinen eigenen Ohrwurm analysieren möchte.

Velvet Bein is a guitarist and Sebastian Genzink plays the keyboards. As members of the North-German rock band Swutscher, they are part of Pop-Kultur's 15th-anniversary celebration of the label Staatsakt and will also present their brilliant debut album at the festival. The two musicians have fraternally split this compact workshop into two sections of 35 minutes. Bein will focus on the roles of organisation and timing in recording an album and going on tour afterwards, while Genzink will focus on recognising chords—a science in its own right and, when mastered, extremely helpful if you want to play music with other people or analyse your own earworm.

Lydia Lunch

From the Page to the Stage

15.+16.08. / 14.30—17.00

Soda (Club) / en / 🎧🎧🎧

17.08. / 22.00—22.40

Panda Theater / Concert

»From the Page to the Stage« ist ein Workshop, der von der Autorin, Performerin und Provokateurin Lydia Lunch geleitet wird. Als Künstlerin, die mit Dutzenden von Musiker*innen, Schriftsteller*innen, Künstler*innen und Filmemacher*innen zusammengearbeitet hat, verschafft uns Lydia einen Einblick in ihre Vision und arbeitet einen Prozess heraus, der dazu ausgelegt ist, Kreativität und Zusammenarbeit als zentrale Mittel des künstlerischen Ausdrucks und persönlichen Wachstums zu fördern. Bei »From the Page to the Stage« dreht sich alles um künstlerische Selbstermächtigung und Antriebe. Den Teilnehmer*innen werden Werkzeuge in die Hand gegeben, mit denen sie die Kraft ihrer eigenen Stimmen austesten und deren Energie auf die Bühne übertragen können. Lydia wird eine Vielzahl von verschiedenen Texttypen vorführen und andere dazu ermutigen, mit ihrem eigenen Material zu arbeiten und so andere Kreative dazu anregen, selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu lesen und zu performen, ob mit Lyrik, Romanen, Kurzgeschichten oder Essays. Die Resultate des Workshops werden Lunch und die Teilnehmer*innen am Freitagabend bei einer öffentlichen Vorführung mit dem Titel »Verbal Burlesque« im Panda Theater auf die Bühne bringen.

»From the Page to the Stage« is a workshop led by writer, performer, and provocateur Lydia Lunch. An artist who has collaborated with dozens of musicians, writers, artists, and filmmakers, Lydia shares her vision and frames a process designed to encourage creativity and collaboration as an important means of artistic expression and personal growth. »From the Page to the Stage« is about artistic empowerment and motivation. Participants are given tools with which to explore the power of their own voices and translate that energy to the stage. Lydia will perform a variety of different types of texts and embolden others to experiment with their own material – encouraging creators to feel confident to read and perform in public, whether their expression is poetry, novels, stories, or essays. The results of the workshop will be shown on Friday evening at a public event entitled »Verbal Burlesque« at Panda Theater.

Moses Schneider Sinn und Unsinn eines Musikstudios / The Sense and Nonsense of a Music Studio

15.08. / 14.30—17.00

Palais (Atelier) / en / 🎧🎧

Moses Schneider ist Musikproduzent und Studiobetreiber, also sieht er natürlich einen großen Sinn darin, mit einer Band in ein Studio zu gehen, um dort Aufnahmen zu machen – zumal er dafür bekannt ist, den Live-Sound einer Band wie kein Zweiter auf Tonband oder Festplatte zu bannen. Aber was genau sind die Vorteile eines Studios im Vergleich zu (kostengünstigeren?) Aufnahmen zu Hause oder im Proberaum? Kann sich jede*r ein Studio leisten, und hat Schneider vielleicht auch schonmal erlebt, dass im Studio alles nur noch schlimmer geworden ist? Schneider nimmt seit vielen Jahren Musik auf und hat so illustre wie erfolgreiche Bands wie Tocotronic und Beatsteaks produziert.

Moses Schneider is a music producer and studio operator, so he obviously sees great value in going to a studio with a band to make recordings – especially considering he's one of the very best at his job. But what exactly are the advantages of using a studio instead of making (more cost-effective) recordings at home or at a rehearsal space? Can everybody afford a studio? Can a studio also make things sound worse? Schneider has been recording music for many years. He has produced for many illustrious and successful bands, including Tocotronic and Beatsteaks.

Sennheiser Mikrofone / Microphones

16.08. / 11.00—13.30

Soda (Club) / de / 🎧🎧

Natürlich, eure Songs könnt ihr einfach mit dem Telefon aufnehmen. Steve Lacy, Mitglied der Gruppe The Internet, hat im letzten Jahr ein ganzes Album mit dem iPhone aufgenommen – und es lässt sich hören! Welche Unterschiede sich aber ergeben, wenn man ein 300-Euro-Mikrofon der Firma Sennheiser benutzt, die diesen Workshop ausrichtet... wir wollen hier nichts vorwegnehmen, aber dass es einen Unterschied macht, ist eine Tatsache. Und wie anders klingt dann wohl das legendäre »U-67«, der zu Sennheiser gehörenden Firma Neumann, die das Röhrenmikrofon gerade wieder zum Preis eines gebrauchten Kleinwagens aufgelegt hat? Wer ein Studio betritt, ist immer gut beraten, sich ein wenig mit Mikrofonen auszukennen, und dies soll auch Ziel des Workshops sein. Zum Abschluss gibt Sennheiser einen Ausblick in die Zukunft und stellt sein neues »Ambeo«-3D-Audiosystem vor, das die berühmte Kunstkopf-Aufnahme- und Wiedergabetechnik für iPhone und iPad bietet.

Sure, why not just use your phone to record your songs? Steve Lacy, a member of the group The Internet, recorded an entire album with his iPhone last year and it sounds great! Well, we don't want to rain on your parade, but the fact is that it does make a slight difference to use a EUR 300 microphone by the company Sennheiser, whose representatives will lead this workshop. And what about the legendary »U-67« by the Sennheiser subsidiary company Neumann, which just put tube microphones back at the price of a small used car—what does it sound like? Anyone who enters a studio is always well-advised to know a bit about microphones, and this workshop aims to provide a small introduction. Last but not least, Sennheiser will give a glimpse into the future and introduce its new 3D audio system »Ambeo«, which offers the celebrated dummy head recording- and playback technology for the iPhone and iPad.

Weasel Walter Improvisieren / Improvising

16.08. / 11.00—13.30

Soda (Moon) / en / 🎧

Seit Anbeginn der Musikgeschichte hat Improvisieren eine große Rolle gespielt. Im 20. Jahrhundert entwickelte sich aus der Disziplin der Improvisation eine weltweite Kultur von freien Klängen, die das traditionelle Verständnis von Rhythmus, Harmonik, Melodik und Klangfarbe infrage stellte. Seitdem haben tausende von Musiker*innen versucht, die Möglichkeiten ihres Mediums durch erweiterte instrumentelle Techniken und strukturelle Freiheiten zu erweitern. Dieser Workshop wird die Geschichte der frei improvisierten Musik erörtern und einige Taktiken aus dem Spektrum der Improvisation erfahrbar machen. Von Anfänger*innen hin zu Fortgeschrittenen sind all jene willkommen, die sich für die Abstraktion von Musik interessieren. Ein unkomplizierter Zugang zur Musik (bitte kleine Instrumente mitbringen, die eigene Stimme soll auch verwendet werden) erlaubt den Teilnehmer*innen, an der gemeinsamen Improvisation teilzuhaben.

Since the beginning of music, improvisation has played a major role. During the 20th century, the discipline of improvising resulted in a worldwide culture of freely-created sound that defied traditional notions of rhythm, harmony, melody, and timbre. Since then, legions of musicians have sought to expand the possibilities of music through extended instrumental techniques and structural freedom. This workshop will discuss the history of modern free-improvised music and explore the range of tactics used in the idiom. From beginners to advanced musicians, anyone and everyone interested in the use of abstraction in music is welcome. Some compact way to make sounds (bring small instruments, voice included) will allow the participants to engage in music-making.

Henrik Schwarz Schulterblick / An Insider's View

16.08. / 14.30—17.00

Palais (Atelier) / en / 🎧🎧🎧

Moderation: Alexis Waltz

Der in Berlin ansässige Produzent und international erfolgreiche DJ Henrik Schwarz, der am ersten Tag von Pop-Kultur zusammen mit dem Amsterdamer Alma Quartet das Commissioned Work »Plunderphonia« zur Uraufführung bringt, lässt sich in diesem von Musikjournalist Alexis Waltz moderierten Workshop über die Schulter gucken und gibt einen Einblick in sein elektronisches Live-Set-up, die Drum Machines, die er benutzt, die Synthies, die er spielt. Tritt er live auf, im Falle von Pop-Kultur zusammen mit »echten« Musiker*innen, Menschen, nicht Maschinen, kommen andere Geräte zum Einsatz, zum Beispiel Mikrocontroller, Halbleiterchips, die einen Prozessor und zugleich auch Funktionen wie USB- und Ethernet-Schnittstellen oder LCD-Controller und -Treiber enthalten – kleine, schwarze Plastik-Wundermaschinen, die umstandslos in die künstlerische Arbeit integriert werden können und im Falle von »Plunderphonia« dabei helfen, einen virtuellen Dirigenten zu erschaffen, der Mensch und Maschine synchronisiert, sie miteinander spielen lässt.

In this workshop moderated by music journalist Alexis Waltz, the Berlin-based producer Henrik Schwarz, who will premiere the commissioned work »Plunderphonia« on the first day of Pop-Kultur together with the Amsterdam-based Alma Quartet, will let us look over his shoulder at his live electronic set-up, the drum machines he uses, and the synths he plays. When playing live together with »real« musicians, i.e. people and not machines, he also uses other devices—for example, microcontrollers or semiconductor chips that have both processors and functions such as USB and Ethernet interfaces or LCD controllers and drivers. These are small, black, plastic miracle machines that can be easily integrated into artistic work, and which, in the case of »Plunderphonia«, help to create a virtual director that synchronises man and machine and lets them play with each other.

Ilgen-Nur Borali

Ein Song /

A Song

16.08. / 14.30—17.00

Soda (Moon) / en / 🎸

Ilgen-Nur Borali's US-amerikanische Vorbilder aus der Riot-Grrrl-Bewegung ermächtigten sie, »auf alle Regeln zu scheißen und Musik zu machen, ohne Gitarre spielen zu können«, erzählte sie uns. Die Teilnehmer*innen dieses Workshops werden mit der Musikerin jeweils einen Song schreiben und sollen dazu möglichst keine bis wenig Vorkenntnisse, wohl aber Texte, Ideen und sich selber mitbringen!

Ilgen-Nur Borali's American role models from the Riot-Grrrl movement empowered her to »shit on the rules and make music without being able to play the guitar«, as she told us. In this workshop, participants will each write a song together with the musician. They should bring along as little previous knowledge as possible but come with lyrics, ideas, and their own hearts and brains.

International Music

»Die Besten Jahre«

16.08. / 14.30—17.00

Haus für Poesie / de / 🎸

»Wir haben mit International Music gerade unser Debütalbum »Die Besten Jahre« veröffentlicht. In unserem Workshop werden wir die Entstehung und Entwicklung der Band und der Platte thematisieren. Dabei wird es neben den Fragen der Teilnehmer*innen auch um die noch frische Zusammenarbeit mit dem Label Staatsakt, unserem Produzenten Olaf O.P.A.L. sowie um unsere Erfahrungen mit Management und Booking-Agentur gehen. Natürlich wird ein anderer Schwerpunkt die Entwicklung der Platte sein – von ersten Demoaufnahmen über die Auswahl der Aufnahmetechnik, ersten, zweiten und alternativen Mixen bis hin zum 20-Minuten-Song auf der D-Seite. Wir freuen uns auf Euch!«

»With International Music, we've just released our debut album, »The Best Years«. In our workshop we will discuss the evolution and development of our band and record. We will answer questions by the participants and also discuss our fresh collaboration with the label Staatsakt, our producer Olaf O.P.A.L., and our experience with management and booking agencies. Another focus will of course also be the evolution of our album, from the first demo recordings, the selection of a recording technique, and the first, second, and alternative mixes to the 20-minute song on the D-side. We look forward to seeing you there!«

Chad Matheny

– präsentiert von BIMM Berlin

Gegen die Live-Kampftontechnik / Against Weaponised Live Sound

15.08. / 14.30—17.00

Museum (Bibliothek) / en / 🎧

Bum, bum, poch, poch, Vocal-Reverb auf 10...
autsch! Unser Publikum wird betäubt und dröge
dank der markerschütternden, kopfschmerz-
erregenden Art und Weise, mit der für einen
angeblich spektakulären Live-Sound gesorgt
wird. Dieser Workshop für Live-Tontechniker*in-
nen, Performer*innen und Clubbetreiber*innen
präsentiert ein paar neue, spaßige und einfache
Techniken, die sich in jeder Örtlichkeit auspro-
bieren lassen und das Publikum aufwecken,
beleben und besänftigen anstatt ihre Ohren
anzugreifen, weil sie sich aus der akustischen
Schönheit eines jeden Raums beziehen.

Oomph oomph, thud thud, vocal reverb set to
10... ouch! Our audiences are becoming bored
and numb from the ear-splitting, headache-in-
ducing practice of so-called »spectacular« live
sound. This workshop for live sound technicians,
performers, and venue owners will introduce
a few fun and easy techniques to try in any
venue. They will help wake up the audience
by invigorating and soothing them rather than
assaulting their ears. They will also draw out
the inherent acoustic beauty of any room.

MUSIK, MEDIEN, MARKETING
MUSIC, MEDIA, MARKETING

Torben Hodan (DIFFUS)

Formate /
Formats

15.08. / 11.00—12.10

Palais (Atelier) / de / 🇩🇪

Torben Hodan ist Gründer des im Jahr 2014 gestarteten, digitalen Musikmagazins DIFFUS. In seinem Workshop wird Hodan, übrigens auch Teilnehmer an Pop-Kultur Nachwuchs im ersten Festivaljahr 2015, verschiedene multimediale Formate vorstellen, mit denen ein*e Journalist*in arbeiten kann, die aber auch für Künstler*innen, Manager*innen, Veranstalter*innen und Labelbetreiber*innen von Interesse sein können. Was sind Vor- und Nachteile von Videointerviews, Dokumentationen, Talkshows, Features und Podcasts? Auf welchem Kanal benutzt man welches Format zu welchem Zeitpunkt, um sich selbst oder andere darzustellen? Und wie sieht Deutschland im internationalen Vergleich aus?

Torben Hodan is the founder of the 2014-established digital music magazine DIFFUS. In his workshop, Hodan, who was a Pop-Kultur Nachwuchs participant in 2015, will introduce various multimedia formats for journalists to work with but that may also be of interest for artists, managers, event organisers, and label operators. What are the pros and cons of video interviews, documentaries, talk shows, features, and podcasts? In representing yourself or others, which channels should you use for which format, and at which time? And how does Germany compare to other countries?

Sabine Kindel (Barbican)

Livemusik-Medien und PR – eine Einführung /

Live Music Media and PR – an Introduction

15.08. / 11.00—13.30

Goldoni / en / 🍷

Die Workshop-Leiterin Sabine Kindel arbeitet derzeit als Kommunikationsmanagerin für Musik im Londoner Barbican. Dieser Workshop zielt darauf ab, den Teilnehmer*innen eine Übersicht über die Planung, Umsetzung und Koordination von Medienstrategien für Live-Musik-Veranstaltungen zu verschaffen und dabei das Beste aus einer Kampagne und Künstler*innen-Promotion herauszuholen. Er umfasst die folgenden Themenpunkte: traditionelle vs. neue Musikmedien inklusive Print, Radio und Online; eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entwicklung und Umsetzung einer Medienkampagne; Medien-Monitoring; Risikoeinschätzung und -management sowie die zentralen Dos and Don'ts. Der Workshop wird einige praktische Elemente enthalten, sich auf echte Beispiele aus jüngeren Medienkampagnen stützen und ebenso Raum für eine Publikumsdiskussion bieten.

Workshop leader Sabine Kindel is currently working as Communications Manager (Music) at the Barbican in London. This workshop aims to give participants an overview of how to plan, implement, and manage media strategies for live music events and how to get the best out of a campaign and promoting an artist. The following areas will be covered: traditional vs. new music media including print, broadcast, and online; step-by-step guidance on how to devise and implement a media campaign; media monitoring, risk assessment, and management as well as some key do's and don'ts. The workshop will include some practical elements and will feature original examples from recent media campaigns. There will also be time to answer questions from the audience.

Stephanie von Beauvais

»Shoot It Yourself«

15.08. / 11.00—13.30

Museum (Bibliothek) / en / 🍷

Die Musikindustrie verkauft nicht einfach nur Musik – sie verkauft ebenso Bilder, insbesondere bewegte Bilder. Seitdem digitales Filmen günstig geworden und einfach zu handhaben ist, benötigen junge und aufstrebende Künstler*innen eigentlich nur noch die Fähigkeiten eine*r Filmemacher*in. Stephanie von Beauvais dreht seit mehr als zwanzig Jahren Musikvideos in allen Preiskategorien. Ihre Erfahrungen hat sie auf zehn Prinzipien reduziert, welche sie nun in diesem Workshop präsentieren wird.

The music industry doesn't just sell music – it also sells images, especially moving images. Now that digital filming has become very affordable and easy to handle, the only thing young and upcoming artists are lacking is filmmaking skills. Stephanie von Beauvais has been shooting music videos in all budget ranges for 20 years. She has refined her experiences to 10 different principles, which she will present during this workshop.

Monika Müller-Kroll (KCRW)

Worum geht's hier eigentlich? /

What's the Point?

16.08. / 11.00—13.00

Enter Studio / en / 🎧🎧

Worum geht's hier eigentlich? Monika Müller-Kroll vom englischsprachigen Radiosender KCRW in Berlin reduziert die Dinge auf ihr Wesentliches. In diesem Workshop werdet Ihr Euch mit einer Gruppe Kreativer Originaltexte anschauen – ob Songtexte, Biografien oder Pressemitteilungen – und die Frage stellen: Was wollen wir eigentlich zum Ausdruck bringen? Was ist für einen Text wichtig, und was kann raus? Ziel des Workshops ist es, die Originaltexte auf ihre Schlüsselemente zu reduzieren, das Ergebnis aufzunehmen und daraus gemeinsam mit den anderen Teilnehmer*innen eine Klangcollage für's Radio anzufertigen.

What's the point? Monika Müller-Kroll of KCRW, Berlin's public, English-language radio station, strips it down to the essentials. In this workshop, you'll review original texts – whether song texts, bios, or press releases – with a small group of creatives and ask the question: what do we actually want to express? What's important in a text, and what can be omitted? The goal of the workshop is to reduce the original text to key elements, record the outcome, and produce a sound collage with all the participants.

Salwa Houmsi

Singles, Streams & Storys /

Singles, Streams & Stories

16.08. / 11.00—13.30

Museum (Bibliothek) / de / 🎧🎧

Singles, Streams & Storys statt Alben, CDs und Interviews. Bald ist nix mehr wie vorher – und das ist überhaupt kein Grund zur Panik. Salwa Houmsi zeigt Euch ihre Perspektive auf die Medien- und Musikwelt 2018. Ladet Eure Akkus: Es geht auf Story-Safari! Die 22-jährige Salwa Houmsi moderiert für Radio Fritz und für die investigative Online-Sendung »Jäger & Sammler«, vom ZDF/funk. Auf ihrem Instagram-Account schauen ihr 15.000 Menschen dabei zu, wie sie sich mit Rapper*innen zum Instagram-Interview trifft, mit ihnen im Park spazieren geht, sie zu ihren Konzerten oder ins Studio begleitet. Auf Spotify wiederum kuratiert sie eine eigene Playlist mit knapp 5.000 Followern, die sie wöchentlich mit den Tracks aktualisiert, die sie gerade hört, im Radio gespielt oder neu entdeckt hat. In diesem Workshop gibt sie einen Einblick in ihren Arbeitsalltag, in ihre Instagram-Storys und ihre Playlist – und schickt Euch selbst los zum Snappen und Streamen.

»Singles, Streams, & Stories« instead of albums, CDs, and interviews. Pretty soon, nothing will be the same as before—but that's absolutely no reason to panic. This is Salwa Houmsi's perspective on the world of media and music in 2018. Charge up your batteries: we're off on a story safari! The 22-year-old Houmsi is a moderator for Radio Fritz and for the investigative internet broadcast »Jäger & Sammler« on ZDF/funk. On her Instagram account, 15,000 people watch her interviewing rappers, walking with them in the park, or accompanying them to their concerts or to the studio. On Spotify she curates her own playlist and has almost 5,000 followers. She updates it weekly with tracks she's been listening to, has played on the radio, or has just discovered. In this workshop, she provides a glimpse into her daily working life, her Instagram stories, and her playlist—and sends you off to film and stream on your own.

Stephanie von Beauvais

»DIY-Musikvideo: Schnitt« /

»DIY Music Video: Editing«

16.08. / 11.00—13.30

Haus für Poesie / en / 🍷🍷

Acht Teilnehmer*innen erhalten die Möglichkeit, mit eigens dafür zur Verfügung gestellten iPhones ihren eigenen Videoclip zu drehen. Nach Erhalt des Smartphones stehen 28 Stunden für einen Dreh zur Verfügung, den die Teilnehmer*innen selbst gestalten und verantworten müssen. Mit dem fertigen Material geht es dann in den Schnitt-Workshop: In 150 intensiven Minuten zeigt Stephanie von Beauvais, wie aus dem aufgenommenen Material ein Musikvideo entstehen kann. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine vorherige Bewerbung mit einem selbst gedrehten Musikvideo inklusive eigener Einschätzung, was an dem Video gut ist bzw. wo Möglichkeiten zur Verbesserung liegen, sowie einem fertigen, eigenen Song bzw. einem Treatment mit Song-Breakdown, in dem aufgelistet wird, was an welcher Stelle im Song im Bild passieren soll. Die Teilnehmer*innen sollten Basiswissen in der Bedienung von Smartphones, Schnittprogrammen und Film-Know-How mitbringen. Außerdem sollten sie bereit sein, im Vorfeld Tipps der Workshopgeberin anzunehmen und gegebenenfalls in ihr Treatment einzuarbeiten. Am 15.08. treffen sich die acht Teilnehmer*innen mit von Beauvais um 13.30 Uhr im Museum in der Kulturbrauerei (Bibliothek) zur Lagebesprechung.

Eight participants will have the opportunity to shoot their own video clip with iPhones that are specially adapted for the purpose. After receiving the smartphones, the participants will be given 28 hours and must design and take responsibility for the shoot themselves. They will then come to the editing workshop with the finished material, and in 150 intensive minutes Stephanie von Beauvais will show how this material can be used to create a music video. The prerequisite for participation is an application with a self-filmed music video and an individual assessment of the video's strengths and weaknesses. Also required is a finished song and a treatment with a listed breakdown of which points in the song should line up with which points in the video. Participants should have basic knowledge in operating smartphones as well as familiarity with editing programmes and film. They should also be prepared in advance to accept von Beauvais's tips and, if necessary, to incorporate them into their treatments. On August 15th, the eight participants will meet with Beauvais at 1:30 p.m. at the Museum in der Kulturbrauerei (Bibliothek) for a briefing.

Stuart Swezey

Von der Subkultur zur Musik-Doku /

From Subcultures to the Music Documentary

16.08. / 11.00—13.30

Goldoni / en / 🍷

Stuart Swezey begann seine kreative Karriere Mitte der achtziger Jahre als Organisator der legendären Guerilla-Konzerte Desolation Center. Sein neuer Feature-Dokumentarfilm »Desolation Center« wird bei Pop-Kultur Deutschlandpremiere feiern. Musik-Dokumentationen erfordern ein Verständnis von nicht-fiktionalen Erzählweisen und Film-Produktion sowie ein Bewusstsein für den kreativen Prozess, der zu wichtigen musikalischen Durchbrüchen führt, die einer Feature-Doku würdig sind. Eben jene wichtigen musikalischen Bewegungen der Subkultur zu erkennen und in der Lage zu sein, sie einem internationalen Publikum auf authentische Art und Weise näherzubringen, ist oftmals das Kennzeichen von Wegbereiter*innen aus der Musik- und Filmwelt. In diesem Workshop werden wir erarbeiten, wie Teilnehmer*innen Konzepte erarbeiten, sie ordnen und in marktfähige Projekte weiterentwickeln können, darunter Musikvideos, Festivals, Albumkonzepte, Bühnenpräsentationen, webisodische Serien, Feature-Filme und Dokumentationen. Die Teilnehmer*innen werden dazu ermutigt, dokumentarische Stichproben wie beispielsweise Video-Clips oder Audio-Mitschnitte mitzubringen, um eine gemeinsame Diskussion über potenzielle Projekte anzuregen.

Stuart Swezey began his creative career organising the legendary, mid-80s guerrilla music Desolation Center concerts in the Mojave Desert. His new feature documentary »Desolation Center« will be making its German premiere at Pop-Kultur. The creation of a music documentary requires an understanding of non-fiction storytelling and film production as well as an appreciation of significant musical breakthroughs worthy of a feature doc. Identifying these significant subcultural movements and being able to present them to an international public in an authentic way is often the mark of a true innovator in the music and film field. In this workshop, we will explore how to take workshop participants' concepts, break them down, and develop them into marketable projects such as music videos, festivals, album concepts, stage presentations, webisodic series, feature films, and documentaries. Participants are encouraged to bring sample documentation of a potential project such as video clips, photos, or audio tracks to stimulate group discussion.

Thomas Venker (Kaput)

»Status Quo Vadis« Musikjournalismus /

The »Status Quo Vadis« of Music

Journalism

16.08. / 12.20—13.30

Kino (Saal 8) / de / 🎧

Wer über den Stand des Musikjournalismus heute und dessen Zukunft nachdenkt, stellt schnell fest, dass sich sowohl Verlage und Journalist*innen als auch Künstler*innen und Leser*innen im Spannungsfeld aus traditioneller Verhaftung, neuen Möglichkeitsräumen und nicht zu negierendem Anpassungs- und Innovationszwang befinden. Der Workshop von Dozent, Kaput-Magazin-Gründer und ehemaligem INTRO-Chefredakteur Thomas Venker beleuchtet außerdem das neue Musikjournalismus-Paradigma »Autorschaft versus Leser*innenbedürfnisse«, die neue Macht der Künstler*innen, nimmt neue Arten von Verlagen unter die Lupe und verhandelt den Widerstreit von Ambition und Ökonomie. Ein Vortrag für angehende Musikjournalist*innen, Musiker*innen und andere, an den Prozessen und Strukturen der Musikindustrie Interessierte.

Anyone who reflects on the current state and future of music journalism will quickly realise that both publishers and journalists as well as artists and readers find themselves in a tension field between old limitations, new spaces of possibility, and undeniable pressure to adjust and innovate. This workshop by lecturer, Kaput magazine founder, and former INTRO Editor-in-Chief Thomas Venker will shed light on »authorship versus reader needs«, the new paradigm of music journalism, as well as on the newfound power of artists. Venker will examine new types of publishing and negotiate the antagonism between ambition and money. This is a lecture for budding music journalists, musicians, and others interested in the processes and structures of the music industry.

Dirk Löwenberg (GVL)
**GVL: Wir Ihr Eure Leistungsschutzrechte
verwerten könnt /
Collecting Society GVL: How to Monetise
Your Neighbouring Rights**
15.08. / 11.00—12.10
Kino (Saal 8) / en / 🇯

Als eine der größten Verwertungsgesellschaften der Welt sammelt die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL) seit 1959 Lizenzgebühren. Als Vertreterin von z.B. Labels oder Musiker*innen, in Deutschland und im Rest der Welt, sorgt die GVL dafür, dass ihre Mitglieder eine gerechte Vergütung für ihre künstlerische Darbietungen erhalten, zum Beispiel dann, wenn ihre künstlerischen Produktionen im Radio oder im Fernsehen gesendet werden. Ihr könnt lernen, wie die GVL Euch unkompliziert dabei helfen kann, die Vergütung Eurer Leistungsschutzrechte in Deutschland und anderswo zu vereinnahmen und erfahrt von den verschiedenen Einnahmequellen, von denen aus die Vergütung mehrmals pro Jahr an sowohl Künstler*innen wie Labels verteilt wird.

As one of the world's largest collecting societies, GVL has been collecting royalties since 1959. Representing the rights of labels, musicians, and others both in Germany and internationally, GVL makes sure that its members get a fair payment for their artistic performances when those performances are played on TV or the radio. Since its founding, GVL has represented artists, producers, and event organisers and managed their neighbouring rights reliably and passionately. Learn how GVL can help you collect royalties for your neighbouring rights in Germany and abroad, and find out about the different revenue streams from which royalties are distributed several times per year to both artists and labels.

Tammo Kasper, Benit Pflüger (Euphorie)

Management

15.08. / 11.00—13.30

Haus für Poesie / de / 🎧

Mit dem Label und Management Euphorie aus Hamburg hatten die Kuratoren von Pop-Kultur zum ersten Mal Kontakt als uns bei einem Konzert der von Euphorie betreuten Gruppe Trümmer in der Kantine am Berghain ein junger Mann von der Seite ansprach und uns zuraunte, dass der Support Act, eine gewisse Ilgen-Nur, besondere Aufmerksamkeit verdiene. Dass Ilgen-Nur nun zu den vielversprechendsten deutschen Indie-Acts zählt, im letzten Jahr bei Pop-Kultur auftrat und in diesem Jahr auch als Dozentin mit an Bord ist, steht auf einem anderen Blatt, aber wie das eigentlich funktioniert, eine*n Künstler*in aufzubauen, sie*ihn an die Hand zu nehmen und geschickt hier und dort zu platzieren – all das wird Euch das Euphorie-Management-Duo in diesem Workshop erklären.

The curators of Pop-Kultur first came into contact with the Hamburg label and management company Euphorie at a concert by the Euphorie-managed group Trümmer. A young man approached us from the sidelines in the Kantine at the Berghain and whispered that the supporting act, a certain Ilgen-Nur, deserved special attention. The fact that Ilgen-Nur is now one of the most promising German indie acts, performed at Pop-Kultur last year, and is on board as a mentor this year is another matter. In this workshop, the Euphorie management duo will focus on how to build up an artist, i.e. to take them under your wing and carefully lead them to the right places at the right times.

Nikko Weidemann

Branding & Virtuosität /

Branding & Virtuosity

15.08. / 11.00—13.30

Enter Studio / en / 🎧🎧🎧

Es gab wohl keinen Moment in der Geschichte der Popmusik, in dem Künstler*innen mehr Kontrolle über sich als »Brand« hatten als heute. Wie man sich darstellt, bleibt einem, zumindest zum Anfang der Karriere, in großem Maße selbst überlassen. »Virtuosität« soll hier nicht unbedingt bedeuten, dass man besonders gut Gitarre oder Keyboard spielen muss, eine Karriere kann auch auf dem virtuosen Bedienen eines Turntables gründen. Nikko Weidemann gehört zu den umtriebigen in Berlin ansässigen Musikern seiner Generation, zuletzt feierte er einen großen Erfolg mit seiner filmmusikalischen Arbeit für die Tom-Tykwere-Serie »Babylon Berlin« für die er den Grimme-Preis erhielt. Bei Pop-Kultur tritt er als Teil des Teams von »Ein Hit ist ein Hit« auf. Teilnehmer*innen des Workshop sind aufgefordert, Aufnahmen eigener Musik mitzubringen oder live zu performen und sie im Anschluss offen mit der Gruppe und Weidemann zu besprechen.

There has never been a moment in the history of pop music when artists have had more control over their own »brand« than they do today. How you present yourself, at least at the beginning of your career, is largely up to you. And »virtuosity« does not necessarily mean playing the guitar or keyboard particularly well—a career can also be based on virtuoso turntable skills. Nikko Weidemann is one of the busiest Berlin-based musicians of his generation. Most recently, he's had great success in his musical contribution to the Tom Tykwer series »Babylon Berlin«, for which he won the Grimme Prize. At Pop-Kultur he will appear as part of the »Ein Hit ist ein Hit« team. Participants of this workshop are encouraged to bring recordings of their own music or to perform live and then discuss openly with Weidemann and the rest of the group.

Sebastian Hoffmann

Tournee-Bürokratie / The Bureaucracy of Touring

15.08. / 11.00—13.30
Center of Dance / de / ♪♪

Sebastian Hoffmann füllt viele Rollen in der unabhängigen Berliner Musikwirtschaft aus. Unter anderem arbeitet er als Berater bei SMartDe – Netzwerk für Kreative e.V. und betreut den kostenlosen Help-Desk-Service der Plattform touring artists. Im Rahmen seines Workshops erläutert Hoffmann administrative und bürokratische Prozesse für internationale Tourneen und Auftritte. Es wird um Umsatzsteuer und um Einkommenssteuer bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten (die sogenannte Ausländersteuer, die Quellensteuer usw.), Versicherungen, Visa und Arbeitserlaubnisse, Zoll, die Sozialversicherung sowie die Förderung für internationale Tourneen gehen. Klingt trocken? Wird es nicht sein, keine Sorge! Und drumherum kommt Ihr auch nicht... Der Workshop richtet sich neben Musiker*innen auch an Manager*innen, Agent*innen sowie Veranstalter*innen.

Sebastian Hoffmann plays many different roles in Berlin's independent music industry. Among other things, he works as a consultant for SMartDe - Network for Creatives e.V. and offers guidance at the platform's free help desk service at touring artists. As part of his workshop, Hoffmann will outline the administrative and bureaucratic processes involved in international tours and performances. Topics will include VAT and income tax for work abroad (so-called foreigner's tax, withholding tax, etc.), insurance, visas and work permits, customs, social security, and funding for international tours. Sound dry? No worries—it won't be! Either way, there's no getting around these issues. The workshop is designed for musicians as well as managers, agents, and event organisers.

Jovanka von Wilsdorf

– präsentiert von Music Pool Berlin

Career Mapping

15.08. / 14.30—15.40
Kino (Saal 8) / en / ♪

Die Karriere im Musikgeschäft ohne Unterstützung und Strategie auf das nächste Level zu bringen, ist nicht leicht. Wir alle kennen das Gefühl, sich im Kreis zu drehen, weil der nächste Schritt nicht klar ist oder wir in alten Verhaltensmustern feststecken. Jovanka von Wilsdorf gibt in diesem Kurs einen Einblick in verschiedene Strategien, um einen effizienten Workflow zu schaffen und macht auf Werkzeuge aufmerksam, mit denen das eigene Potential ausgeschöpft werden kann. Von Wilsdorf wird sich dabei auf Methoden beziehen, mit denen sie auch als Artist Coach für Music Pool Berlin arbeitet, und Einblick in ihre langjährige Karriere in der Musikindustrie geben. Sie ist u.a. Songwriterin für BMG Rights Management mit eigener Verlagsedition (Joka Song). 2016 und 2017 gewann sie einen German Songwriting Award. Mit ihrer Band Quarks veröffentlichte sie bei Sony Music und Monika Enterprise vier Alben.

It's not easy to bring a career in the music business to the next level without support and strategy. We all know the feeling of going around in circles because we don't know which step to take next or because we are stuck in old behaviour patterns. In this course, Jovanka from Wilsdorf will provide insight into different strategies for creating efficient workflow and will draw attention to tools that can be used to maximise one's own potential. Von Wilsdorf will refer to methods she uses as an artist coach for Music Pool Berlin and give a glimpse into her long-standing career in the music industry. Among other things, von Wilsdorf is a songwriter for BMG Rights Management and has her own publishing house, Joka Song. She won a German Songwriting Award in both 2016 and 2017. Her band Quarks has released four albums on Sony Music and Monika Enterprise.

Lisa Humann, Florian Schrödter
(BMG Rights Management)

**Der Musikverlag: A&R und Synchronisation /
Music Publishing: A&R and Synchronisation**

15.08. / 14.30—17.00

Goldoni / de / 🎧

Nach einem kurzen Überblick darüber, was einen Musikverlag eigentlich ausmacht, gibt Florian Schrödter, Senior A&R Manager und somit bei BMG verantwortlich für das Signing und die Betreuung von Autor*innen, Künstler*innen und Partnerschaften sowie das Repertoire-Management, einen Einblick in seinen Arbeitsalltag. Wie und wo werden heute Künstler*innen und Songschreiber*innen entdeckt? Was sind die entscheidenden Faktoren, jemanden unter Vertrag zu nehmen? Wie sieht die kreative Zusammenarbeit aus? Wie läuft ein Songwriting-Camp ab? Lisa Humann, Senior Manager Synch & Licensing, kümmert sich in erster Linie um den Bereich Film & Serie. Was sind eigentlich Synchronisationsrechte? Wer entscheidet, welche Musik in den Film kommt? Wie läuft die Zusammenarbeit mit Werbeagenturen, Filmproduktionsfirmen und dem hauseigenen A&R ab? Nach welchen Kriterien werden Songs ausgewählt? Wie wird Musik an Music Supervisor gepitched? Alle Teilnehmer*innen sollen bitte einen max. 60-sekündigen Ausschnitt aus einem eigenen Song mitbringen.

After a brief overview of the activities of a music publisher, Florian Schrödter, Senior A&R Manager responsible for the signing and mentoring of writers, artists, and partnerships as well as for repertoire management, will provide insight into his everyday work life. How and where are artists and songwriters discovered today? What are the deciding factors in signing someone? What is involved in creative collaboration? How do songwriting camps work? Lisa Humann, Senior Manager of Synch & Licensing, is primarily responsible for the Film & Series sector. What are synchronisation rights, exactly? Who decides on the music for a film? How does cooperation with advertising agencies, film production companies, and in-house A&R work? Which criteria are used to select songs? How is music pitched to a music supervisor? All participants should bring along an excerpt (max. 60 seconds) of one of their own songs.

Selma Chachia, Catherine Elsaesser (iMusician)

**Spotify für Künstler*innen und wie ich
in Playlisten komme /**

**Spotify for Artists and How to Get
into Spotify Playlists**

15.08. / 15.50—17.00

Kino (Saal 8) / en / 🎧

Bereits seit über zehn Jahren unterstützt iMusician unabhängige Künstler und Labels bei der Veröffentlichung ihrer Musik auf Streaming- und Download-Plattformen wie Spotify, AppleMusic, Deezer oder Beatport. Das internationale Team mit Sitz in Zürich und Berlin nimmt seine Künstler*innen weltweit an die Hand und unterstützt sie bei digitalen Release-Strategien. In den letzten Jahren ist insbesondere das Interesse an Spotifys Playlist-System gestiegen. Deshalb präsentieren Selma Chachia und Catherine Elsaesser, die bei iMusician für das Künstler*innenmanagement in Frankreich und Deutschland zuständig sind, die diversen Spotify-Tools in einer Präsentation. Dabei geht es unter anderem darum, wie man seine Songs am besten in kuratierten und einflussreichen Playlists platziert.

For over a decade, iMusician has been helping independent artists and labels publish their music on streaming and download platforms such as Spotify, AppleMusic, Deezer, and Beatport. The international team, which has offices in Zurich and Berlin, takes its artists by the hand worldwide and supports them in digital release strategies. In recent years, there has been a particular increase in interest about Spotify's playlist system. For this reason, Selma Chachia and Catherine Elsaesser, who are responsible for iMusician's artist management in France and Germany, will introduce the various Spotify tools in a special presentation. One of the focuses will be on how best to place your songs in curated and influential playlists.

Lukas Föhres (Powerline)

Der Agent /

The Agent

16.08. / 11.00—12.10

Kino (Saal 8) / de / 🎧

Mit Lukas Föhres hatten die beiden Kuratoren von Pop-Kultur im Vorfeld des Festivals des Öfteren zu tun. Föhres ist nämlich Agent, manche sagen auch »Booker«, bei Powerline – einer in Berlin ansässige Firma, die Künstler*innen Konzerte vermittelt und deswegen natürlich auch mit einem Festival wie Pop-Kultur in regelmäßigem Austausch steht. Agar Agar oder Better Person, beide Acts wurden Pop-Kultur von Powerline vermittelt. Wie genau funktioniert dieses »Vermitteln«? Bedeutet »vermitteln« auch »veranstalten«? Wie findet Föhres eine Band? Und was muss diese Band ausmachen, damit Föhres sie vertritt? Wie verhält es sich überhaupt mit den großen, zumeist englischen Agenturen, die sich Föhres als »Vertreter« in Deutschland aussuchen? Warum machen die Engländer*innen das nicht alles selbst?

The two Pop-Kultur curators had a lot of contact with Lukas Föhres in the time leading up to the festival. Föhres is an agent, or »booker«, at Powerline, a Berlin-based company that finds concerts for artists and is naturally in regular exchange with a festival like Pop-Kultur. Both Agar Agar and Better Person were introduced to Pop-Kultur by Powerline. How exactly does this »booking« work? Does »booking« also mean »organising«? How does Föhres find bands, and what do these bands have to do for Föhres to represent them? How does Föhres interact with the larger, mostly British agencies that select him as a »representative« or »agent« in Germany? Why don't the English do it all themselves?

Severin Most (City Slang)

Das Independent-Label /

The Independent Label

16.08. / 11.00—12.10

Palais (Atelier) / en / 🎧

»It's not a job!« Severin Most, seit 20 Jahren bei dem Berliner Label City Slang tätig, reflektiert über die Geschichte des Labels und Bands wie Caribou, The Notwist und Lambchop und stellt die Frage, was es heutzutage heißt »independent« zu sein. Was sind die Vorteile für Musiker*innen gegenüber einem Major-Label? Gibt es ein Leben jenseits von Skip Rates, Algorithmen, Playlists, und Branded Marketing? Ist eine klare Definition des Begriffs überhaupt zeitgemäß, und welche Herausforderungen und Chancen bietet die Zukunft für »unabhängige« Labels?

Severin Most, who has been with the Berlin label City Slang for 20 years, says »it's not a job!«. Most will reflect on the history of the label and on bands like Caribou, The Notwist and Lambchop, asking what it means to be »independent« today. Is a clear definition of the term even possible anymore? What are the advantages, for musicians, of a small label compared to a major label? Is there life beyond skip rates, algorithms, playlists, and branded marketing? Which challenges and opportunities does the future offer for »independent« labels?

Hanna Bächer

37 % in Deutschland – wie hoch ist mein Netto-Tageshonorar? / 37 % in Germany – What is My Net Daily Income? 16.08. / 14.30—17.00 Center of Dance / de / 🎧

Auf den ersten Blick sieht der Beginn eines Freiberufler-Lebens oft rosig aus: die Summen auf den Rechnungen wirken groß, und vielleicht kommt sogar noch Mehrwertsteuer oben drauf! Aber wie sieht es eigentlich aus, wenn ich ähnlich viel Urlaub machen möchte wie meine festangestellten Kolleg*innen oder sogar mal frei haben will, an Feiertagen und Wochenenden? Wie viel Geld sollte ich zurücklegen, um durchschnittlich viel krank sein zu dürfen? Was ist, wenn ich nicht in die KSK komme, wenn ich wirklich in die Rentenversicherung einzahle, statt das Thema aufzuschieben, bis ich 100 bin, von Steuern ganz abgesehen? Anhand eines Beispiel-Satzes von 250 EUR für zwei Tage Arbeit versuchen wir uns rechnerisch, und ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit, mit Kreide auf Tafel, wenn man so will, der Antwort auf die Frage zu nähern: Wieviel bleibt mir eigentlich zum leben? Hanna Bächer arbeitet als freiberufliche Radiomacherin, Tontechnikerin und Musikwissenschaftlerin. Sie lebt in London und Köln.

At first glance, the life of a freelancer can look pretty rosy: the invoices seem generous—and then there's maybe even VAT on top! But what if I want to take as many vacation days as colleagues who are on salary, or what if I want to have public holidays and weekends free? How much money should I set aside for an average number of sick days? What if I don't get into the KSK [Künstler Sozial Kasse]? Should I really begin to pay into pension instead of waiting until I'm 100? And what about taxes? Based on the example of a theoretical EUR 250 for two days of work, we will mathematically (and without any claim to general validity) approach an answer to the question: how much money is left to live off of? Hanna Bächer works as a freelance radio producer, sound engineer, and musicologist. She lives in London and Cologne.

Perel

Karrieresprünge / Career Strides 16.08. / 14.30—17.00 Kino (Saal 8) / de / 🎧

Moderation: Julian Weber

Auf dem Cover ihres Debütalbums »Hermetica« leuchtet nur der fluoreszierend lackierte Fingernagel des Zeigefingers einer rechten Hand. Außenrum ist es zappenduster. Der Zeigefinger weist den Weg: Er deutet nach oben ins Weltall, wo das Sphärisch-Verspielte im elektronischen Dancefloorsound der jungen Berliner Produzentin Perel herzukommen scheint. Die Outerspace-Musik von »Hermetica« spielt ganz selbstverständlich mit den klanglichen Zukunftsversprechen von Analogsynthesizern und alten Weltraumtropen des Pop, zapft Loops ab, formt daraus minimalistische Hooklines, erdet diese mit straighten Bassdrums und sacht rollenden Bongos. Ein Ufo setzt inmitten der Tanzfläche auf. Heraus steigen aber keine Marsmenschen, sondern eine selbstbewusste Künstlerin: Annegret Fiedler, die, obwohl jung, eine enorme Entwicklung von der Punkbassistin in Halle zum DJ-Pult als Annek in Berlin hingelegt hat und jetzt noch als Produzentin und Sängerin Perel eine neue Stufe ihrer Rakete namens Karriere zündet. In einem Interview mit taz-Redakteur Julian Weber gibt sie Auskunft über ihr Faible für Italo-Disco, den Weg zum New Yorker Label DFA und die Feinheiten ihres Solina-Keyboards.

On the cover of her debut album »Hermetica«, the nail of a right-hand index finger glows with fluorescent nail polish. All around the hand it's pitch black. The index finger points the way upwards into space, into what seems like the source of the celestial, playful electronic dancefloor sound of the young Berlin producer Perel. The otherworldly music of »Hermetica« plays quite explicitly with the sonic future-gazing of analogue synthesizers and the classic outer-space tropes of pop music, forming loops and minimalist hooks and grounding them with straight bass drums and gently rolling bongos. A UFO lands in the middle of the dance floor. Out of it walks not martians but rather a self-assured artist: Annegret Fiedler, who, though young, has made a tremendous transformation from punk bassist in Halle to Berlin DJ (under the name Annek) to producer and singer. As Perel, she has launched a new stage of the rocket that is her career. In an interview with taz editor Julian Weber, Fiedler will report on her weakness for Italo disco, her path to the New York label DFA, and the intricacies of her Solina keyboard.

CLUB- UND FESTIVALKULTUR
CLUB AND FESTIVAL CULTURE

Joakim Haugland

By:larm

15.08. / 14.30—17.00

Haus für Poesie / en / 🍷

Joakim Haugland ist Gründer des in Oslo beheimateten Labels Smalltown Supersound, das mit Veröffentlichungen von avancierter elektronischer und Ambient-Musik von norwegischen Künstlern wie Supersilent, Kim Hiøρθoy oder Deathprod sowie Disco-Tracks von Prins Thomas, Lindstrøm und Bjørn Toske zum sicherlich stilprägendsten Label des Landes gehört. Gleichzeitig veröffentlicht Haugland aber auch die neue Musik von Neneh Cherry, die in diesem Jahr schon zum zweiten Mal bei Pop-Kultur auftreten wird. Eingeladen haben wir den Norweger aber eigentlich, weil er das sehr interessante Festival By:larm kuratiert. Aber ob er wirklich nur davon berichten wird? Lasst Euch überraschen.

Joakim Haugland is the founder of the Oslo-based label Smalltown Supersound, which with releases of forward-thinking electronic and ambient music by Norwegian artists like Supersilent, Kim Hiøρθoy, and Deathprod as well as disco tracks by Prins Thomas, Lindstrøm, and Bjørn Toske certainly counts as one of the most style-defining labels in the country. Haugland will also be releasing new music by Neneh Cherry, who will appear at Pop-Kultur for the second time this year. But we actually invited this prolific Norwegian because he curates the very interesting festival By:larm. Will he really only talk about that? Come let yourself be surprised.

Pau Cristòful

Booking des Primavera Festival /

Booking of Primavera Festival

16.08. / 14.30—17.00

Goldoni / en / 🇮🇹

Primavera Sound ist ein Musikfestival, das zwischen Ende Mai und Anfang Juni in Barcelona mit mehr als 200.000 Besucher*innen stattfindet. Die erste Ausgabe wurde 2001 veranstaltet. Das Line-Up bietet interessante Mainstream-Acts sowie Indie-Künstler aus allen Genres, einschließlich elektronischer und Dance-Musik. Pau Cristòful arbeitet für das Festival als Booker und achtet darauf, das richtige Gleichgewicht zwischen bekannten und unbekanntem Künstler*innen zu finden. Wie groß ist die Chance einer unbekanntem und ungesignten Band auf eine der Primavera-Bühnen zu kommen? Welchen Rat kann er aufstrebenden Produzenten und Bands geben?

Primavera Sound is a music festival that takes place between the end of May and beginning of June in Barcelona with more than 200,000 people attending. The first edition took place in 2001. Its line-up features interesting mainstream acts as well as indie artists from all genres including electronic and dance music. Pau Cristòful works for the festival as a booker, making sure to get the right balance between very-well known and unknown artists. What are the chances of an unknown and unsigned band making it on to one of Primavera's stages? What advice could he give for up and coming producers and bands?

ANDRRA, Balbina
Wie viel Ich erlaubt der Mainstream? /
How Much ›Me‹ Does the Mainstream Allow?

15.08. / 14.30—17.00

16.08. / 11.00—13.00

Center of Dance / de / 🍷

Jede*r Künstler*in wird, nicht nur am Anfang ihrer*seiner Karriere mit Kritik konfrontiert und mit Ratschlägen überhäuft. Was könnte mich verändern, was könnte mir helfen? Wie schaffe ich es als Künstler*in einerseits kritikfähig zu bleiben und wohl gemeinte Ratschläge von außen und innen (!) anzunehmen und umzusetzen, und wie schaffe ich es andererseits zumeist marktwirtschaftlich motivierte Eingriffe in die eigene künstlerische Identität abzuwehren und mich nicht zu verbiegen, nur um dem Mainstream zu gefallen? Die Künstlerinnen ANDRRA und Balbina – erstere vor einiger Zeit selbst noch Teilnehmerin von Pop-Kultur Nachwuchs und nun parallel auch im Live-Programm zu sehen, letztere schon zwei Mal bei Pop-Kultur aufgetreten, im Jahr 2017 sogar mit einem Commissioned Work – haben im Laufe ihrer Karrieren bereits einschlägige Erfahrungen in der deutschen Musikindustrie sammeln können. Der zweite Teil des auf zwei Tage angelegten Workshops, der obligatorisch als Einheit belegt werden muss, thematisiert explizit die Rolle der Künstlerin in der (deutschen) Musikindustrie, männliche Teilnehmer sind aber unbedingt willkommen! Ziel des Workshops ist es, das Individuelle zu erforschen und zu akzeptieren, und die Zwänge der Industrie zu entlarven.

Every artist is confronted with criticism and overwhelmed with advice, and not just at the beginning of her or his career. What can change me, what can help me? As an artist, how can I on the one hand be open to criticism and be able to accept and integrate well-intentioned advice from outside and inside (!)? On the other hand, how can I ward off what are often market-driven interventions into my own artistic identity and not bend to please the mainstream? The artists Andrra and Balbina, the former once a participant in Pop-Kultur Nachwuchs and now a performer in the live programme, the latter an artist who has already appeared at Pop-Kultur twice, in 2017 even with a commissioned work, have already gained relevant experience with the German music industry during their careers. The second part of this two-day workshop, which must be attended as a unit, explicitly addresses the role of the female artist in the (German) music industry, but male participants are also absolutely welcome! The aim of the workshop is to explore and accept the individual and to expose the constraints of the industry.

Lady Bitch Ray
**Klit-Rap-Hayat: Wirf'n feministisches
Auge auf Deutsch-Rap /
Klit-Rap-Hayat: A Feminist Look
at German Rap**
15.08. / 14.30—17.00
Soda (Moon) / de / 🍸🍸

»Emanzipation und Feminismus im Deutsch-Rap – geht das? Wie das?! Was sagen deutsche Rap-Texte eigentlich im Kern aus? Und wie könnte man diese aus feministischer, intersektionaler Perspektive ANALysieren? Was sollte frau am hiesigen Deutsch-Rap generell klitisieren? Diesen und weiteren Fragen geht Frau Dr. Bitch Ray in ihrem interaktiven Workshop nach. Seid dabei, wenn Frau Doktor die Deutsch-Rap-Szene cunnilinguistisch-semiotisch auseinander nimmt.«

»Emancipation and feminism in German rap—is that possible? How?! What are German rap lyrics actually fundamentally saying? And how can one ANALyse them from a feminist, intersectional perspective? How should women generally cliticise colloquial German rap? Dr. Bitch Ray will consider these and other questions in her interactive workshop. Don't miss this Frau Doktor's cunnilinguistic-semiotic breakdown of the German rap scene.«

This workshop is part of »Pop-Hayat«.

Ein Workshop im Rahmen von »Pop-Hayat«.

Christoph Farkas (ZEIT Campus)
Storytelling
15.08. / 14.30—17.00
Enter Studio / de / 🍸

Täglich stehen wir in einem Gewitter aus Geschichten. News, Songs, Insta-Stories und Werbung prasseln auf uns ein. Das meiste perlt ab oder rauscht unbeachtet vorbei. Doch manches berührt uns. Welche Geschichten bleiben im Kopf? Und was ist ihr Geheimnis? Daran rätseln Influencer, Song- oder Werbetexte*rinnen – und Journalist*innen wie Christoph Farkas, Redakteur bei ZEIT Campus. Was können die Geschichtenerzähler*innen voneinander lernen?

Every day we find ourselves amidst a storm of stories—news, songs, Instagram stories, and advertisements bombard us. Most of it drips off or rushes by unnoticed, but some of it touches us. Which stories stay in your head? And what is their secret? This is an eternal puzzle for influencers, text writers for songs or advertising, and journalists such as Christoph Farkas, editor at ZEIT Campus. What can storytellers learn from each other?

Erik Steinskog
Beyoncé, Race und Gender /
Beyoncé, Race, and Gender
16.08. / 12.20—13.30
Palais (Atelier) / en / 🇩🇪

Beyoncé ist wohl der größte Pop-Star unserer Zeit. Zugleich ist sie ebenso eine wichtige Figur, an der sich Diskussionen über Gender, Sexualität und Race sowie eine Vielzahl anderer Debatten um identitäre Kategorien in Bezug auf Pop-Performer*innen wie auch Fans entzünden. Ausgehend von einem Seminar an der Universität Kopenhagen im Herbstsemester 2017 wird dieser Vortrag zeigen, wie die Impulse von feministischen schwarzen Denker*innen genutzt werden können, um Beyoncé's Einfluss, ihre Wichtigkeit und ihre Bedeutung für Diskussionen über zeitgenössische Fragen zu Race und Gender zu erörtern – und somit im selben Zug die Verflechtung von populärer Musik und Politik beleuchten.

Arguably the greatest star in popular music today, Beyoncé is also an important figure for discussions about gender, sexuality, race, and several other categories related to identity—both the identities of popular music performers and of fans. Taking as a point of departure a course at the University of Copenhagen from the fall of 2017, this presentation will show how inspiration from black feminist thinkers can be used to discuss Beyoncé's influence, importance, and impact within the framework of current political questions on race and gender, thereby also showing how popular music and politics are intertwined.

Caren Miesenberger
»Ein Workshop über ~feministische
memes™~ oder sowas lol« /
»A Workshop About ~feminist memes™~
Or Something lol«
16.08. / 14.30—17.00
Museum (Bibliothek) / de / 🇩🇪

Memes in der Popkultur fungieren als Form des niedrigschwelligen, sozialen oder politischen visuellen Kommentars. Darum geht es in dem Workshop, in dem feministisches Meme-Making mit Popkultur Kontext vorgestellt wird. Im ersten Teil des Workshops wird über feministische Meme-Landschaft von Instagram erzählt, Accounts und User*innen werden vorgestellt und vermitteln den Teilnehmenden so ein Gefühl für Geschichte(n), Themen und Kontexte. Im zweiten Teil werden gemeinsam Memes erstellt. Dazu benötigen die Teilnehmenden ihre eigenen Laptops, die Freeware GIMP (bitte vorher runterladen) sowie ihre Smartphones. Gerne können eigene Bilder und Ideen mitgebracht werden. Caren Miesenberger schreibt als freie Journalistin, u.a. für MISSY Magazine und taz, über queerfeministische Themen. Seit 2016 erstellt sie Memes auf ihrem Instagram-Account @cccaarrreeennn. Achtung: Miesenberger ist keine professionelle Grafikdesignerin und wird in dem Workshop nicht die Anfertigung ästhetisch lupenreiner Bilder vermitteln.

In pop culture, memes act as a form of low-threshold social or political visual commentary. This workshop will introduce the practice of feminist meme making in the context of pop culture. The first part of the workshop will focus on Instagram's feminist meme landscape. It will introduce accounts and users, giving participants a sense of story(s), themes, and contexts. In the second part of the workshop, we will create our own memes collaboratively. For this, participants will need their own laptops, the freeware GIMP (please download beforehand), and their smartphones. Participants are also encouraged to bring along their own pictures and ideas. As a freelance journalist, Caren Miesenberger writes about queer feminist topics for MISSY magazines, taz, and others. Since 2016, she has been making Memes on her Instagram account @cccaarrreeennn. Please note: Miesenberger is not a professional graphic designer and this workshop will not teach participants how to create aesthetically flawless images.

This workshop is part of »Pop-Hayat«.

Ein Workshop im Rahmen von »Pop-Hayat«.

Klaus Walter

Die Rückkehr des Afrofuturismus – über die neue Aktualität eines alten Begriffs / The Return of Afrofuturism – On the New Topicality of an Old Term

16.08. / 15.50—17.00

Kino in der Kulturbrauerei (Saal 8) / de / 🍷

Dank des sensationellen Erfolgs des Superheldenfilms »Black Panther« ist der Afrofuturismus wieder in aller Munde. Dabei dient das ominöse A-Wort als Container für alles Mögliche, das irgendwie mit Zukunft, Science Fiction, Blackness und Afrika zu tun hat. Geprägt wurde der Begriff 1993 von Mark Dery. In seinem Essay »Black to the Future« charakterisiert der US-amerikanische Autor Afrofuturismus als künstlerische, musikalische und literarische Strömung, die Elemente aus Science Fiction, magischem Realismus und afrikanischer Geschichte verbindet. Als musikalische Protagonisten – oder besser: Propheten – des Afrofuturismus gelten der Jazz-Befreier Sun Ra und sein Arkestra, Lee Scratch Perry, der in seinem Black Ark Studio den modernen Dub erfand, und Funk-Pionier George Clinton, der mit einem Mothership ferne Galaxien ansteuerte, wo die Nachfahren der verschleppten Sklaven ein besseres Leben finden sollten als auf der Erde. Die Sehnsucht nach utopischen Orten ist ein Leitmotiv des Afrofuturismus, das auch in aktuellen Neuformulierungen in der bildenden Kunst zum Ausdruck kommt. Und in der Musik des heutigen Black America: Bei z.B. Janelle Monáe, Solange oder Kendrick Lamar, der, so schließt sich der Kreis, den Soundtrack zu »Black Panther« produziert hat.

Thanks to the sensational success of the superhero film »Black Panther«, Afrofuturism is back on everyone's minds. The ominous »A word« serves as a container for anything and everything that has something to do with the future, science fiction, blackness, and Africa. The term was coined in 1993 by Mark Dery. In his essay »Black to the Future,« the American author characterises Afrofuturism as an artistic, musical, and literary movement combining elements of science fiction, magical realism, and African history. The musical protagonists—or rather, the prophets—of Afrofuturism are the jazz liberator Sun Ra and his arkestra; Lee Scratch Perry, who invented modern dub in his Black Ark Studio; and funk pioneer George Clinton, who traveled in a mothership to distant galaxies where the descendants of the displaced slaves might find a better life than on Earth. The longing for utopian places is one of the leitmotifs of Afrofuturism. It is also expressed in contemporary reformulations within fine art and in the music of those who represent today's black America, i.e. Janelle Monáe, Solange, or Kendrick Lamar, who, to close the circle, produced the soundtrack for »Black Panther«.

Paul Williams (Burning Bridges)

Aufbruch stiften / Instigating Activism

16.08. / 14.30—17.00

Enter Studio / en / 🍷

Burning Bridges ist ein Spezialist unter den Filmproduktionsfirmen, der sich auf Musik- und Kunstdokumentationen konzentriert und sich mit Figuren auseinandersetzt, die auf jede mögliche Art und Weise gegen das Mittelmaß, Konformität und Ignoranz vorgehen. Der vom Firmengründer Paul Williams geleitete Workshop erkundet, wie der Idee einer Kunstform aktivistische Haltungen, Protestprozesse, ethische Forderungen und disruptive Tendenzen sowie natürlich der zum (Über-)Leben notwendige Humor injiziert werden können. Als Fallbeispiele dienen unter anderem »Tony Conrad: Completely in the Present« und »The Ballad of Shirley Collins«. »Tony Conrad« wurde von Paul produziert und war Anfang des Jahres in deutschen Kinos zu sehen, nachdem er in der Tate Modern in Großbritannien erstaufgeführt wurde. Der Film erzählt die Geschichte eines Künstlers, Musikers und Lehrers, der für seine anti-autoritären Aktionen bekannt wurde. »The Ballad...«, ebenfalls von Williams konzipiert und produziert, berichtet von der englischen Folk-Sängerin und ihrem Verlangen, die »giftige Seite der Englishness anzugreifen«. Der Workshop richtet sich an all diejenigen, die am allerliebsten Unruhe stiften und Schabernack treiben.

Burning Bridges is a specialist film production company making music and art documentaries that examine subjects who push in every possible way against mediocrity, conformity, and ignorance. This workshop, which is led by Paul Williams, the company's founder, will explore how to take an idea for any art form and inject it with activist attitudes, protest process, ethical demands, disruptive tendencies... and the inevitable humour you will need in order to survive. Case studies will include »Tony Conrad: Completely in the Present« and »The Ballad of Shirley Collins«. »Tony Conrad« was produced by Paul, and was distributed theatrically in Germany earlier this year and premiered at Tate Modern in the UK. It tells the story of an artist, musician, and teacher for whom anti-authoritarian actions became typical. »The Ballad...«, also conceived and produced by Williams, is an account of the English folk singer and her desire to »attack the toxic side of Englishness«. This workshop will appeal to everyone for whom trouble-making and mischievousness is of primary concern.

Pop-Kultur Nachwuchs: Live

15.+16.08. / 21.00—00.00

Soda (Salon) / Concerts + DJ-Sets /

Die Popkultur lebt nicht nur von ihren großen Namen, sondern vor allem von neuen Talenten. Gleiches gilt für Pop-Kultur. Mit Pop-Kultur Nachwuchs bietet Euch das Festival ein umfassendes Workshop- und Fortbildungsprogramm an. Am Festivalmittwoch und -donnerstag habt Ihr dann auch sogleich die Möglichkeit, Euer Können auf die Bühne zu bringen. An beiden Tagen präsentieren, ausgewählt von den Organisator*innen von Pop-Kultur Nachwuchs, insgesamt acht Musiker*innen und Bands sowie sechs DJs aus dem Pool der Talente ihre Musik auf der Bühne. Der Eintritt ist frei, auch ohne Festivalticket. Warum auf die Zukunft warten, wenn sie sich doch heute schon Gehör verschafft!

Diese Veranstaltung ist auch ohne Festivalpass oder Tagesticket frei zugänglich.

Pop culture lives not only off of its biggest names, but also off of its new talents. The same is true for Pop-Kultur. With »Pop-Kultur Nachwuchs«, the festival provides an extensive programme of workshops and advanced training for 250 selected participants. On Wednesday and Thursday, the younger generation is given the chance to take its skills to the stage. On both days, eight musicians and six DJs selected by the organisers and the other participants from the pool of talents will present their music to the festival audience. There is no entrance fee, even for guests without a festival ticket. Why wait for the future when it's already striving to be heard today?

This event is free, even for guests without a festival pass or a day ticket.

KOOPERATIONSVERANSTALTUNG
PARTNER EVENT

Perspectives on contemporary music cultures in Southeast Asia // Music Pool Berlin Community Evening

16.08. / 18:00—19:30

Soda (Salon) / en

Der Music-Pool-Community-Abend bietet Einblicke in die Musikszene Indonesiens, Singapurs und der Philippinen – von musikalischen Stilen bis hin zu organisatorischen Aspekten. Mögliche Wege der Zusammenarbeit für Berliner Künstler mit den Musikszene in Südostasien werden ebenfalls thematisiert. Der Abend wird anlässlich eines Berlin- und Pop-Kultur-Festival-Besuchs einer Gruppe von Künstlerinnen und Kulturschaffenden aus Südostasien, Australien und Neuseeland vom Goethe-Institut in Kooperation mit dem Missy Magazine organisiert. Music Pool Berlin ist der zentrale Anlaufpunkt für Musiker*innen und Musikschaffende, die in Berlin leben und arbeiten. Die Beratungen und Trainings von Experten und Key Playern der Musikszene bieten Musiker*innen Informationen und Erfahrungsaustausch, berufliche Weiterentwicklung sowie Netzwerkmöglichkeiten direkt in und aus der Szene. Ziel ist es, jeder*jedem Musiker*in mit Werkzeugen und Informationen zu helfen, im heutigen Musikgeschäft besser seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

The Music Pool community evening will provide insights into the music scenes in Indonesia, Singapore and the Philippines – from musical styles to organizational aspects. Potential ways of collaboration for Berlin based artists with the music scenes in Southeast Asia will also be a topic. The evening is organized on the occasion of a group of female artists and cultural producers from the Southeast Asian region visiting Berlin and the Pop-Kultur festival, organized by Goethe Institute in cooperation with Missy Magazine. Music Pool Berlin is the central place to go for musicians and people working in the music business, living and working in Berlin. The consultations and training offered by expert professionals and key players in the music scene will supply musicians with information and experience, professional development, as well as network opportunities direct from within the scene. The goal is to help each musician with tools and information to be better equipped to make a living in the current music business.

NETZWERKEN
NETWORKING

»Trinken mit...« /
»Drinks with...«
17.08. / 16.30—17.30
Soda Terrassen / de/en

Trinkt mit uns! Wasser, Saft, Bier oder Wein!
Und spricht mit uns und den Menschen, die wir eingeladen haben, damit Ihr ihnen Löcher in den Bauch fragen könnt. Diese Menschen sind wichtige Akteur*innen in der Berliner bzw. 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. Prost!

Mit: Melina Gerstemann & Tobias Losekandt (Kulturförderpunkt Berlin), Ricarda Haehn (House of Haehn), Dennis Krause (Selective Artists), Katja Lucker (Musicboard Berlin, Pop-Kultur), James Minor (SXSW), Nadine Moser (DJ resom, ://about:blank), Chrissie Niestroj (Domino Records Germany), Gideon Rathenow (Dystopian, Hemisphere), Grinni Stangner (Exit Group, Zentralheizung of Death des Todes, Eine Welt aus Hack), Hengame Yaghobifarra (Missy Magazine)

Come drink with us! Water, juice, beer, wine!
Speak with us and with the other people we've invited. Ask all of the questions your heart desires. Our guests are all important figures in the Berlin German music industry or belong to a group of international delegates who are visiting the festival together with you. Prepare well, because time will be limited. Cheers!

Featuring: Melina Gerstemann & Tobias Losekandt (Kulturförderpunkt Berlin), Ricarda Haehn (House of Haehn), Dennis Krause (Selective Artists), Katja Lucker (Musicboard Berlin, Pop-Kultur), James Minor (SXSW), Nadine Moser (DJ resom, ://about:blank), Chrissie Niestroj (Domino Records Germany), Gideon Rathenow (Dystopian, Hemisphere), Grinni Stangner (Exit Group, Zentralheizung of Death des Todes, Eine Welt aus Hack), Hengame Yaghobifarra (Missy Magazine)

**BERLIN, DU BIST
SO WUNDERBAR**

Musical score for four voices: TENOR 1, TENOR 2, TENOR 3, and BASS. The lyrics are: "Zapf um zü ge".

**NUR MUSIK IM KOPF, ABER
KEIN PLATZ FÜR INSTRUMENTE?**

UMZUG LAGERN MATERIALVERKAUF

 61 0 61

Impressum

Imprint

MUSICBOARD BERLIN GMBH

Dr. Klaus Lederer

Vorsitzender des Aufsichtsrates /
Chairman of the Board

Katja Lucker

Geschäftsführung / Managing Director

Maureen Noe

Büroleitung / Office Management

Melike Öztürk

Projektmanagement / Project management

Theresa Bachmann

Kommunikation & Projektmanagement Assistenz /
Communication & Assistant Project Management

Jana Sylvester

Finanzadministration / Finance Administration

Constanze Heymann & Monika Wank

Buchhaltung / Accounting

POP-KULTUR UND

POP-KULTUR NACHWUCHS (P-K N)

Martin Hossbach & Christian Morin

Kuration / Curation

Florian Wachinger

Projektmanagement / Project Management

Matthieu Jimenez

Mitarbeit Kuration & Projekt Management /
Assistant Curation & Project Management

Charlotte Bartels

Mitarbeit Administration / Assistant Administration

Kathrin Müller

Festivaldramaturgie Commissioned
Works / Festival Dramaturgy

Lisa Reuter

Projektdramaturgie Commissioned Works Ramba-
Zamba Theater + Gewölbekeller / Project Dram-
aturgy RambaZamba Theater & Gewölbekeller

Arne Buss

Produktionsmanagement / Production Management

Raphael Börger, Amos Schöler, Katharina Seeger

Mitarbeit Produktion / Assistants

Production Management

Lisa Herzog, Maureen Noe, Katharina Seeger

Gäste-Management & Ticketing /

Guest Management & Ticketing

Stella Roeber

Talente-Management & Produktion P-K N /

Talent Management & Production P-K N

Julia Gajewski

Management Goethe Talents Programm / P-K N /

Management Goethe Talents Program / P-K N

Julia Kretschmer

Mitarbeit P-K N & Goethe Talents /

Assistant P-K N & Goethe Talents

Milena Kistenmacher

Studentische Mitarbeiterin P-K N /

Student Assistant P-K N

Christoph Andrich & Jonas Hinz

Technische Leitung /

Technical Management

Cagla Atar

Mitarbeit Technische Leitung /

Assistant Technical Management

Scott King

Kampagne Pop-Kultur 2018 /

Campaign Pop-Kultur 2018

fertig design GbR

Visuelle Kommunikation / Visual Communication

Nele Follin

Marketing & Sponsoring

Raphael Börger, Benjamin Hecke

Mitarbeit Marketing & Sponsoring /

Assistants Marketing & Sponsoring

Elnaz Amiraslani

Diversity Management / Diversity Management

Anika Väth

Pressearbeit / Press relations

Kristina Jovanovic

Pressearbeit Commissioned Works /

Press relations Commissioned Works

Kai Herrmann

Pressedokumentation / Press Clippings

Martin Hossbach

Redaktion, Social-Media-Management &

Commissioned Works Online / Editor, Social-Me-
dia-Management & Commissioned Works Online

Kristoffer Patrick Cornils

Texte & Redaktion / Texts & Editing

Annie Garlid

Übersetzungen / Translations

Davide Crivelli

Webmaster / Webmaster

Pop-Kultur ist ein Projekt der Musicboard Berlin GmbH, gefördert durch die Senatsverwaltung für Kultur und Europa des Landes Berlin aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) im Programm „Stärkung des Innovationspotentials in der Kultur II (INP II)“.

Pop-Kultur Live / Commissioned Works wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).

Pop-Kultur is a project of Musicboard Berlin GmbH, supported by the Senate Department for Culture and Europe of Berlin and with funds of the European Regional Development Fund (ERDF)

Pop-Kultur Live / Commissioned Works is supported by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

Für ihr Engagement, ihr Interesse und ihren Enthusiasmus danken wir allen Freund*innen, Sponsor*innen und Helfer*innen!

We thank all friends, sponsors and helpers for their commitment, their interest and their enthusiasm!

Pop-Kultur is brought to you by

Gefördert von / Funded by

Partner Partners

Artist & Travel Support

Medienpartner Media Partners

Sponsoren Sponsors

Cleptomanicx

WE SUPPORT ARTISTS, PROJECTS, FESTIVALS AND CLUB CULTURE IN BERLIN.

We Love Pop Culture. www.musicboard-berlin.de

**RADIO FÜR
ENTDECKER**

100.6 Einschalten!

FLUX **FM**

#wasistdasfuer1radio

fluxfm.de

detektor.fm

**RADIO.
PODCAST.
POPKULTUR.**

detektor.fm / pop-kultur

