

**IMprove International Music Association
Business for Creators**

IL MUSICISTA PROFESSIONISTA OGGI

Elementi di Business musicale

Essere un **musicista oggi** non è più, o non è solamente, una questione di abilità e conoscenze musicali. Lo studio e gli aspetti performativi sono importanti, ma lo è altrettanto sviluppare ulteriori competenze che esulano dal suonare stesso. Avere un obiettivo progettuale chiaro, programmare tempi e step di un percorso artistico, creare e rafforzare il Network, cercare concerti, gestire la leadership di una band, la sfera emotiva e un palco, comunicare la propria immagine. Sono solo alcune delle soft e hard skills, competenze formali e non formali, che è necessario sviluppare, ma a cui purtroppo l'attuale formazione classica didattica non lascia spazio.

Mentre in Italia l'approfondimento e la discussione di tali aspetti restano secondari, all'estero iniziano a delinearsi dei percorsi professionali di business musicale con questo tipo di orientamento.

Il presente percorso vuole, quindi, evidenziare elementi e competenze, dare suggerimenti, indicazioni e testimonianze dirette, anche internazionali, per orientare ed accompagnare un processo, personale, emotivo e professionale di chi vuole avvicinarsi alla carriera musicale o dargli un'ulteriore spinta.

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto a chiunque voglia approfondire gli elementi di business musicale. Il musicista intraprendente, motivato ed interessato ad ottenere il massimo dalla propria

professione ha il dovere verso sé stesso di approfondire tutti gli aspetti trattati nel corso e sviluppare tecniche di marketing che gli permettano di affrontare con professionalità, sicurezza ed efficacia qualsiasi occasione lavorativa si presenti. La presenza di docenti nazionali ed internazionali offre una opportunità irripetibile per imparare aspetti spesso sconosciuti o poco trattati in ambito locale. Aspetti come la costruzione ed il lancio di un progetto musicale, le strategie, le connessioni e reti, la promozione e la distribuzione verranno argomentate sotto ogni angolazione possibile.

Durata corso:

Il corso è diviso in Base e Avanzato.

Il **corso Base** è strutturato in **4** incontri di **3** ore ciascuna.

Il **corso Avanzato** è strutturato in **5** incontri di **3** ore ciascuna.

Per entrambi i corsi è richiesta la partecipazione di almeno 4 allievi e la conoscenza della lingua inglese, per la presenza di docenti anche internazionali e, seppur sia consigliato seguire il corso in presenza, diamo la possibilità di seguire il corso anche in streaming.

È possibile aderire a tutto il percorso, ad uno dei due corsi (base o avanzato) o a singole sessioni individuali. Si consiglia, comunque, la frequenza completa. In base alle necessità è possibile anche ridurre gli incontri in sessioni più lunghe.

Al termine del workshop ogni partecipante potrà decidere di iniziare un percorso individuale e personalizzato, accompagnato da un mentor, musicista professionista.

CORSO BASE

Obiettivi specifici:

Approfondire le conoscenze su:

- Cosa voglia dire essere un musicista oggi, costruzione della carriera, contesto attuale e attori coinvolti;
- Quali passi siano necessari per avviare, costruire e migliorare la propria carriera di musicista;
- Quali siano le soft skills e le competenze non musicali fondamentali e come costruirle;

- Quali siano gli aspetti importanti nella costruzione e nel lancio di un progetto musicale, strategie, repertori, connessioni e reti, promozione, distribuzione.

Accrescere:

- La propria autoconsapevolezza sul "dove sono" e "la strada da percorrere", il possesso di soft skills e quali sviluppare ulteriormente.

Conoscere

- Artisti e mentor internazionali, rafforzando il Network

I INCONTRO – Introduzione alla professione

Cosa significa essere oggi un musicista professionista o volerlo essere in futuro.
Quali competenze è necessario sviluppare, oltre l'applicazione sullo strumento e perché.
La definizione degli obiettivi e la valutazione delle risorse.
Quali strade percorrere e alternative possibili.
Il panorama italiano e internazionale.

INCONTRO – Un progetto musicale, creazione e lancio

Come si costruisce un progetto musicale.
Possibili percorsi e strategie per il lancio
Il repertorio e l'ensemble.
Errori da non commettere.

III incontro – La gestione del progetto

La comunicazione e promozione.
La rete e il network.
Il fund raising

IV INCONTRO - La costruzione del proprio apprendimento musicale in modo personalizzato

Determinare il "periodo" di studio in modo efficiente, cioè, focalizzato e limitato nel tempo(per pacchetti).
Capire le modalità di autoapprendimento e lo sfruttamento delle nuove potenzialità digitali.
Il rapporto con le tradizioni musicali.
L'apprendimento musicale personalizzato.
Essere fedeli a sé stessi musicalmente.
Il concetto di "Pace".

Alla fine del percorso sarà possibile attivare una riunione finale di presentazione dei propri progetti, Ad ogni partecipante verrà chiesto di presentare, in base alle proprie prospettive, un primo percorso di sviluppo professionale o progetto musicali che si intende lanciare. Il docente analizzerà e si confronterà in gruppo su tale percorso, dando indicazioni concrete.

CORSO AVANZATO

Tale corso mira ad approfondire alcuni aspetti specifici della carriera del musicista, orientando e dando strumenti concreti e utili al percorso professionale di ciascun partecipante, ma anche personale ed emotivo. Dal definire un obiettivo e un progetto, al costruirlo, programmarlo, utilizzando proprie risorse e talenti, alla leadership, la gestione emotiva e la comunicazione sul palco, la promozione.

I INCONTRO – Il percorso di crescita personale per lanciare un progetto

Le proprie risorse, talenti e potenzialità, identificarli e usarli.

La fiducia in sé stessi e il fattore rischio.

Come definire un obiettivo, chiarirlo a sé stessi per poter partire.

Come raggiungere un obiettivo, modalità, tempi, risorse.

II INCONTRO – La performance e il palco

La gestione del palco da un punto di vista emotivo e di comunicazione.

La gestione dell'errore sul palco

Come preparare una performance e un repertorio.

III INCONTRO – La leadership e la gestione di una band

Come gestire una buona leadership, farsi rispettare restando parte del gruppo.

Strategie di leading e team building.

IV INCONTRO – Diritti musicali, distribuzione

Etichette e distribuzione digitale, cosa sono.

Cosa scegliere per la propria distribuzione e promozione.

Il copyright.

Le società di collecting.

V INCONTRO – IL FUND RAISING

Come supportare i propri progetti musicali

Il fund raising individuale

Le fonti di finanziamento statali, i bandi, saperli trovare e compilare

VI INCONTRO – La comunicazione e promozione

Come comunicare in modo efficace i propri progetti e il proprio percorso.

La gestione dei social media e dei mezzi di comunicazione.

L'importanza dell'ufficio stampa.