

DIPLOMUDDANNELSEN I CREATIVE PRODUCING

Ansøgning om prækvalifikation af videregående
uddannelse under Kulturministeriet

INDHOLD

Grundoplysninger om uddannelsen	3
Ansøgende institution	3
Ansøgningstype	3
Udbudssted	3
Er institutionen institutionsakkrediteret?	3
Er der tidligere søgt om godkendelse af uddannelsen eller udbuddet?	3
Uddannelsestype	3
Den uddannedes titel på dansk	3
Den uddannedes titel på engelsk	3
ECTS-omfang	3
Sprog	3
Forventet optag	3
Adgangskrav	3
Er det et internationalt uddannelsessamarbejde og i givet fald hvilken type?	3
Beskrivelse af uddannelsen	4
Uddannelsens konstituerende faglige elementer	4
Dokumentation af efterspørgsel på uddannelsesprofil	5
Kort redegørelse for behovet for den nye uddannelse	7
Underbygget skøn over det samlede behov for dimittender	7
Hvilke aftagere/aftagerorganisationer har været inddraget i behovsundersøgelsen?	7
Hvordan er det sikret, at den nye uddannelse matcher det påviste behov?	7
Sammenhæng med eksisterende uddannelser	8
Rekrutteringsgrundlag	8
Hvis relevant: forventede praktikaftaler	8
Bilagsoversigt	9

GRUNDOPLYSNINGER OM UDDANNELSEN

ANSØGENDE INSTITUTION
Den Danske Scenekunsthøjskole (DDSKS)

ANSØGNINGSTYPE
Ny uddannelse

UDBUDSSTED
DDSKS Efter- og videreuddannelse (EVU) (Nykøbing Sj.)

ER INSTITUTIONEN INSTITUTIONSAKKREDITERET?
Nej

ER DER TIDLIGERE SØGT OM GODKENDELSE AF UDDANNELSEN ELLER UDBUDET?
Nej

UDDANNELSESTYPE
Diplomuddannelse

DEN UDDANNEDES TITEL PÅ DANSK
Diplom i creative producing

DEN UDDANNEDES TITEL PÅ ENGELSK
Diploma in Creative Producing

ECTS-OMFANG
60 ECTS-point

SPROG
Uddannelsen udbydes på dansk. Der forekommer desuden undervisning på engelsk.

FORVENTET OPTAG
12 studerende om året.

ADGANGSKRAV
Adgang til diplomuddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført mindst en relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse gennemført som et reguleret forløb.

Ansøgere til diplomuddannelsen skal have mindst to års relevant erhvervs erfaring fra det scenekunstneriske felt efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder ovenstående adgangskrav, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

ER DET ET INTERNATIONALT UDDANNELSESSAMARBEJDE OG I GIVET FALD HVILKEN TYPE?
Der vil som udgangspunkt ikke være tale om et internationalt uddannelsessamarbejde, men vi inviterer naturligvis de vigtigste kapaciteter fra udlandet som gæsteundervisere.

BESKRIVELSE AF UDDANNELSEN

Funktionen som scenekunstproducent udvikler sig i disse år. Producenten varetager potentielt opgaver inden for et bredt udsnit af fagområder som fx netværksledelse, udvikling, internationalisering og administration. Samtidig arbejder producenten afhængigt af og tæt på skabende kunstnere og spiller ofte en aktiv rolle i kunstnerens eller kompagniets centrale strategiske virke. Der ligeledes en tendens til, at mange scenekunstnere i stigende grad bliver selvproducerende.

DDSKS EVU og Udviklingsplatformen for Scenekunst (UP) har fra foråret 2018 udbudt kurser for danske producenter af scenekunst, som har udviklet sig til at blive en platform for kompetenceudvikling og netværksdannelse for selvproducerende kunstnere og for administrerende producenter, der ønsker at udvikle producentfunktionen.

Det er med udgangspunkt i et udtalt behov i branchen, erfaringerne fra kursusvirksomheden og erfaringer fra en etårig forsøgsuddannelse som sceneproducent i 2008-2010, at DDSKS EVU nu søger om prækvalificering af en samlet diplomuddannelse på området.

Diplomuddannelsen har til formål at forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence til at varetage højt kvalificerede arbejdsfunktioner som producent på det scenekunstneriske område samt at give forudsætninger for videreuddannelse.

UDDANNELSENS KONSTITUERENDE FAGLIGE ELEMENTER

Følgende modulbeskrivelser er en videreudvikling af DDSKS EVUs aktuelle kursusudbud på området. Studieordningen vil blive udviklet løbende med inddragelse af aftagerpanelet, studienævn og skolerådet frem mod en evt. akkrediteringsansøgning.

Modul 1: Producentrollen (10 ECTS-point)

Producentens rolle bliver mere og mere central og kompleks, mere kunstnerisk og mere international. På modulet arbejdes der med deltagerens egen praksis som udgangspunkt, med fokus på personligt lederskab, entreprenørskab, kunstnerisk udvikling og internationalisering og med kommunikation som færdighed.

Modulets indhold organiseres under temaerne:

- Producentens ansvar og praksis
- Politiske og strukturelle rammer
- Egen praksis og det personlige lederskab
- Entreprenørskab
- Den kreative producent: Kunstneren og producenten, roller og samarbejde
- Evaluering - metoder og redskaber

Modul 2: Formater og formidling (10 ECTS-point)

De kunstneriske formater og organisationsformer er ikke længere faste størrelser. Nye roller til publikum og sociale medier stiller nye krav til kunstneren og forandrer den kunstneriske proces og produktion. Vi arbejder på modulet med sammenhængen mellem kunstnerisk vision, sociale medier, produktionens proces og publikums forventning og mulige inddragelse.

Modulets indhold organiseres under temaerne:

- Publikumsudvikling og målgrupper
- Formater og formidling
- Kommunikation og sociale medier
- Kunst og samfund
- Dramaturgi
- Scenekunstens historie

Modul 3: Bæredygtighed, økonomi og forretningsmodeller (5 ECTS-point)

En god økonomistyring er grundlaget for opretholdelsen af en bæredygtig scenekunstnerisk produktion. På modulet introduceres til strategiske forståelser og basale værktøjer til økonomisk ledelse og økonomistyring.

Modulets indhold organiseres under temaerne:

- Kontrakter og aftaler
- Budgetter og økonomistyring
- Samarbejde og co-produktioner

Modul 4: Projektledelse (10 ECTS-point)

Scenekunstneriske produktioner skal finde nye veje til finansiering. Det kræver særlig bevidsthed om projektledelse og etableringen af bæredygtige forretningsmodeller. Vi arbejder på modulet med strategisk projektledelse på tværs af fag og sektorer.

Modulets indhold organiseres under temaerne:

- Strategi og ledelse af kreative og innovative processer
- Organisation og kompleksitet
- Arbejdsvilkår
- Bæredygtige forretningsmodeller
- Fundraising

Modul 5: Det internationale arbejde (10 ECTS-point)

Internationalisering og udsyn er en grundlæggende præmis for alle modulerne. Men i dette modul sættes særligt fokus på kuratering og nye netværk til inspiration, udveksling og samarbejde i mødet med det fremmede. Modulet fokuserer på internationalisering som en vej til at forædle og udvide det scenekunstneriske potentiale. Vi arbejder med konkret at udvikle mulighederne for internationalt samarbejde yderligere og med præmisserne for globalt udsyn og international forankring.

Modulets indhold organiseres under temaerne:

- Internationalt samarbejde
- Netværk
- Co-produktion
- Kuratering og festivaler
- Turné og gæstespil

Modul 6: Afgangspjækt (15 ECTS-point)

På afgangspjæktet undersøger og analyserer den studerende egen scenekunstneriske produktion, baseret på uddannelsens samlede indhold og tilrettelæggelse. Afgangspjæktet skal dokumentere den studerendes kompetence til at udvikle, lede og styre scenekunstprojekter i praksis og skal reflektere aktuelle samfundsforhold og kulturpolitiske tendenser.

DOKUMENTATION AF EFTERSPØRGSEL PÅ UDDANNELSESPROFIL

Erfaringer fra forsøgsuddannelse og kursusvirksomhed

Evalueringen af forsøgsuddannelsen til sceneproducent (Bilag 2, særligt s. 15-22 og Bilag 6.2 og 6.3) viser, at uddannelsen havde været en stor succes for såvel dimittender som aftagere. Evalueringen peger dog også på, at uddannelsen bør bygge på en højere grad af fordybelse og fokus på den studerendes faglige tyngde og personlige kvalifikationer. På trods af de positive erfaringer blev uddannelsen af ressourcemæssige årsager ikke videreført.

Med etableringen af UP i 2016 fik DDSKS EVU en vigtig samarbejdspartner i forhold til målgruppen. Et af UP's hovedformål er at bidrage til udviklingen af producentniveauet: "Udviklingsplatformen ønsker at opkvalificere producentniveauet i dansk scenekunst med det for øje, at der bliver flere og dygtigere kreative producenter, som indgår i et mere symbiotisk samarbejde med kunstprojekter og

kunstnere. [...] Producenter kan typisk arbejde freelance, som selvstændig kreativ operatør eller være tilknyttet en scenekunstner, et kompagni eller et projektfinansieret teater og kan også være ansat ved en mere etableret institution. Endelig er der en anden udbredt producenttype, nemlig den "selvproducerende kunstner", som har brug for at blive opkvalificeret, eller som med fordel arbejde tættere sammen med selvstændige producenter om forskellige dele af produktionen af scenekunst" (Bilag 3, s. 2-3).

I foråret 2018 udbød DDSKS EVU og UP det første kursus i creative producing, hvor der var der 41 ansøgere til de 24 pladser, og det er bl.a. denne store efterspørgsel, der har aktualiseret behovet for en diplomuddannelse på området. UP's støttetilkendegivelse til diplomuddannelsen fremgår af Bilag 4.

Spørgeskemaundersøgelse

Som et input til udviklingen af kurserne og af diplomuddannelsen gennemførte DDSKS EVU og UP i august 2016 en åben spørgeskemaundersøgelse på nyhedsportalen Proscenium. Spørgeskemaet fokuserede på sceneproducenters behov for efteruddannelse, og alle med erfaring som sceneproducent blev opfordret til at svare. Skemaet var på engelsk og indeholdt ni kvalitative spørgsmål om respondenternes baggrund, arbejde og behov for efteruddannelse. 19 sceneproducenter udfyldte spørgeskemaet. Bilag 5 giver et overblik over tilbagemeldingerne i relation til behovet for en diplomuddannelse på området. Ud over konkrete input til uddannelsens indhold, gav respondenterne udtryk for, at de havde behov for at samle op og blive udfordret på deres praksiserfaring, og at de med en større værktøjskasse vil kunne tænke mere ud af boksen og navigere blandt de mange forskellige typer producent-roller, de varetager, og afsøge nye fagområder, som de ikke får kendskab til gennem deres daglige arbejde. Enkelte respondenter understregede ligeledes, at fordelene ved en kompetencegivende uddannelse er, at der er et velbeskrevet læringsudbytte, som gør det muligt at dokumentere deres niveau og hjælpe dem til bedre at sætte ord på, hvad de kan og dermed gøre dem mere selvsikre i forhold til deres kompetencer. Flere respondenterne peger ydermere på, at en kompetencegivende uddannelse vil kunne udgøre et fagligt mødested for ligesindede, der derigennem kan oprette netværk, samarbejde, erfaringsudveksle og sparre med hinanden. Det er dog i sidste ende afgørende, at uddannelsens niveau og relevans anerkendes i branchen.

Behovstilkendegivelser fra aftagere

I forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation har vi kontaktet udvalgte aftagere med henblik på at få en vurdering af, om der er behov for en diplomuddannelse i creative producing, og hvilket indhold der er i så fald efterspørges. Aftagernes tilbagemeldinger fremgår af Bilag 6. Alle tilbagemeldinger viser, at uddannelsen imødekommer et aktuelt behov hos de adspurgte, og der er ligeledes bred enighed om de overordnede producentkompetencer, som uddannelsen skal kunne tilbyde.

Dialog med DDSKS' Aftagerpanel

Aftagerpanelet har siden 2015 opfordret DDSKS til at igangsætte udviklingen af en videreuddannelsesmulighed for producenter (jf. Bilag 7, 8 og 9), og aftagerpanelet vil blive involveret løbende i den fortsatte udvikling af studieordningen, hvis uddannelsesforslaget prækvalificeres. Aftagerpanelet har pr. mail forholdt sig til en beskrivelse af diplomuddannelsen og modulerne. De vurderer på den baggrund, at der er et klart behov for uddannelsen - og at modulernes indhold overordnet set afspejler dette behov. Aftagerpanelet bemærker, at det er afgørende, at de studerende, der optages, er aktive i det scenekunstneriske felt, og at uddannelsen beskrives på en måde, der sikrer, at indholdet er relevant for såvel selvproducerende kunstnere som producenter. I den forbindelse kan det overvejes, om uddannelsens titel i højere grad signalerer selvproducerende kunstner end producent. Det er også vigtigt for aftagerpanelet, at uddannelsen har fokus på kunstforståelse, dramaturgi og scenekunstens historie, da det kan være med til at kvalificere samarbejdet mellem producenter og kunstnere. Aftagerpanelet nævner desuden, at det er godt, at uddannelsen har fokus på producentens arbejde på tværs af landegrænser - men at det også er vigtigt at kunne gå på tværs af "kulturgrænser" i forhold til fx "outreach" og publikumsudvikling.

Aftagerpanelets kommentarer er indarbejdet i den beskrivelse af modulerne, som fremgår af denne ansøgning - og panelet vil blive involveret i den specifikke formulering af læringsmålene i studie-

ordningen. Titlen "creative producing" har fungeret som arbejdstitel i udviklingsprocessen og afspejler de kurser, DDSKS' udbyder i samarbejde med UP. For at imødekomme aftagerpanelets kommentarer (og behovet for en dansk titel) vil vi - i dialog med aftagerpanelet - arbejde videre med titlen frem mod en evt. akkrediteringsansøgning.

KORT REDEGØRELSE FOR BEHOVET FOR DEN NYE UDDANNELSE

Behovet for en diplomuddannelse i creative producing har været udtalt i branchen i over 10 år, og DDSKS EVU har gode erfaringer med at udbyde undervisning på området både fra forsøgsuddannelsen i 2008-2010 og fra det aktuelle kursusudbud i samarbejde med UP. Udbuddet har dog ikke været tilstrækkeligt omfattende og sammenhængende til at imødekomme efterspørgslen, og siden 2015 har DDSKS' aftagerpanel løbende givet udtryk for, at DDSKS bør udvikle en uddannelse for sceneproducenter for selvproducerende kunstnere og producenter. DDSKS EVUs dialog med UP, aftagerpanelet, aktive producenter og udvalgte aftagere har givet et ret entydigt billede af behovet for en uddannelse, som kan give målgruppen et tiltrængt kompetenceløft og styrke professionen til gavn for udviklingen af scenekunsten i Danmark.

UNDERBYGGET SKØN OVER DET SAMLEDE BEHOV FOR DIMITTENDER

DDSKS vurderer, at der vil være behov for minimum 12 dimittender om året. Vurderingen bygger særligt på den aktuelle interesse for de kurser, der udbydes i samarbejde med UP og på den aktuelle dialog med potentielle aftagere.

HVILKE AFTAGERE/AFTAGERORGANISATIONER HAR VÆRET INDDRAGET I BEHOVSUNDER-SØGELSEN?

Aftagerpanelet for DDSKS

- Søren Normann Hansen, administrationschef for Den Kongelige Ballet (formand)
- Jens August Wille, teaterchef for Odense Teater
- Tina Tarpgaard, danser og koreograf, Recoil Performance Group
- Pernille Plantener Holst, teaterchef for Det Lille Turnéteater

Udviklingsplatformen for Scenekunst

- Egil Bjørnsen, daglig leder

Behovstilkendegivelser fra:

- Efva Lilja, leder af Dansehallerne
- Morten Kirskov, skuespilchef for Det Kongelige Teater
- Mette Wolf, teaterdirektør for Nørrebro Teater
- Jesper de Neergaard, kunstnerisk leder for Bora Bora

HVORDAN ER DET SIKRET, AT DEN NYE UDDANNELSE MATCHER DET PÅVISTE BEHOV?

Med de foreslåede modulbeskrivelser har vi søgt at udvikle et uddannelsesforløb, som samlet set rummer den viden og de færdigheder og kompetencer, der efterspørges. Samtidig kan hvert enkelt modul ses som en afgrænset kompetenceområde inden for producentfagligheden.

Niveau, profession og netværk

Aftagernes tilbagemeldinger peger først og fremmest i retning af behovet for en uddannelse på diplomniveau, hvor der er fokus på indhold, der umiddelbart kan omsættes i praksis og bidrage til at udvide producentens beskæftigelsesmuligheder. I forhold til DDSKS EVUs aktuelle kursusudbud på området, vil en diplomuddannelse udgøre en mere formel ramme for uddannelsesforløbet og fagmiljøet bag, som giver andre muligheder for netværksskabelse og et samlet løft til professionen. Som det er nu, kan alle kalde sig producenter, men med diplomuddannelsen vil der blive sat en samlet

kurs for professionen, hvor producentens potentiale i de ledelsesmæssige, administrative og kunstneriske processer i højere grad kan udfoldes til gavn for scenekunsten. Modul 1 skal netop imødekomme denne del af behovet, hvor der - med udgangspunkt i de studerendes egen praksis - er fokus på producentens position i det nuværende scenekunstneriske landskab.

Kernekompetencer og kunstforståelse

Behovsundersøgelsen viser, at der både er behov for at styrke kompetencerne hos de kunstnere, der er - eller ønsker at blive - selvproducerende, og hos de producenter der arbejder for større institutioner eller for andre kunstnere. Uddannelsen skal derfor kunne rumme alle typer af studerende i det spektrum. De foreløbige erfaringer med at udbyde kurser på området viser, at blandingen af studerende giver et frugtbart læringsmiljø, og vi har forsøgt at strukturere uddannelsens moduler på en måde, der sikrer, at hele målgruppens læringsbehov imødekommes. Uddannelsen fokuserer således både på kernekompetencer inden for fx økonomistyring (Modul 3), projektledelse (Modul 4) og internationalt samarbejde (Modul 5) - og på udviklingspotentialet i forhold til relationen mellem producent og kunstner (Modul 1) og kunstneriske formater (Modul 2).

Forretningsudvikling

I Modul 2 og Modul 5 er der fokus på områder, hvor producenten kan bidrage til udviklingen af forretningen i form af arbejdet med fx formater, publikumsudvikling og internationalt samarbejde. En vigtig del af det identificerede behov for en diplomuddannelse i creative producing vedrører producentens rolle i udvikling af nye produktionsformer og -samarbejder, som i sidste ende kan styrke scenekunstens økonomiske grundlag. Det handler både om at kunne samarbejde på tværs af kulturgrænser og landegrænser, og det er bl.a. her, at de studerende får mulighed for at afsøge nye fagområder inden for professionen, som de ikke nødvendigvis stifter bekendtskab med i deres daglige arbejde.

SAMMENHÆNG MED EKSISTERENDE UDDANNELSER

Diplomuddannelsen i creative producing har fokus på scenekunstmrådet, hvor der ikke findes lignende videreuddannelsesmuligheder i Danmark. Producenter på det scenekunstneriske område har traditionelt set ikke haft samme grunduddannelsesmuligheder som inden for musik (fx bacheloruddannelsen i music management) og film (produceruddannelsen). Linjen i ledelse på den eksisterende kunstneriske bacheloruddannelse i scenekunstnerisk produktion uddanner forestillings- og produktionsledere, som er indholdsmæssigt beslægtede, men målrettet de to specifikke professioner, og slet ikke imødekommer efterspørgslen på producentkompetencer i branchen. Diplomuddannelsen vil være en relevant videreuddannelsesmulighed for dimittenderne fra scenekunstnerisk produktion.

En kommende kandidatuddannelse i scenekunst (der p.t. er under akkreditering) vil ligeledes imødekomme et andet behov end diplomuddannelsen. Entreprenørskab indgår som et centralt tema i kandidatuddannelsen, men vægtningen af kunstnerisk udviklingsvirksomhed og forskning medfører et mere åbent og udviklingsorienteret beskæftigelsesperspektiv, hvor diplomuddannelsen først og fremmest skal imødekomme efterspørgslen på specifikke producentkompetencer i branchen.

REKRUTTERINGSGRUNDLAG

Uddannelsen henvender sig til professionelle med virke i scenekunsten, som ønsker at videreudvikle producentfunktionen, både i den uafhængige og projektbaserede del af branchen og i etablerede institutioner. Hvis diplomuddannelsen bliver godkendt af akkrediteringsrådet, vil den erstatte DDSKS EVUs aktuelle udbud af kurser på området.

HVIS RELEVANT: FORVENTEDE PRAKTIKAFTALER

Diplomuddannelsen i creative producing indeholder ikke obligatorisk praktik.

BILAGSOVERSIGT

- Bilag 1: Rektors godkendelse af prækvalifikationsansøgningen
- Bilag 2: Evaluering af forsøgsuddannelsen til sceneproducent (s. 15-22 og Bilag 6.2 og 6.3)
- Bilag 3: Strategi for Udviklingsplatformen for Scenekunst <http://www.udviklingsplatformen.dk/wp-content/uploads/2017/01/Læs-Udviklingsplatformens-strategi-2016-20-her.pdf> (s. 2-3)
- Bilag 4: Støtteerklæring fra Udviklingsplatformen for Scenekunst
- Bilag 5: Opsamling på spørgeskemaundersøgelse til sceneproducenter
- Bilag 6: Behovstilkendegivelser fra aftagere
- Bilag 7: DDSKS' årsrapport 2015: https://ddsks.dk/sites/default/files/downloads/den-danske-scenekunsts-kole-2015_0_0.pdf (s. 45)
- Bilag 8: DDSKS' årsrapport 2016: https://ddsks.dk/sites/default/files/downloads/den_danske_scenekunsts_kole_2016.pdf (s. 49)
- Bilag 9: Aftagerpanelets årlige indberetning 2017 (s. 4)

Til Kulturministeriet
København, den 31. august 2018

Følgrebrev til ansøgning

Den Danske Scenekunstskole sender hermed ansøgning om prækvalificering af diplomuddannelsen i creative producing.

Venlig hilsen

Mads Thygesen
Rektor
Den Danske Scenekunstskole

DEN DANSKE
SCENEKUNST
SKOLE

THE DANISH
NATIONAL SCHOOL
OF PERFORMING
ARTS

DDSKS KØBENHAVN
PER KNUITZONS VEJ 5
1437 KØBENHAVN K

DDSKS AARHUS
SKOLEGADE 19B
8000 AARHUS C

DDSKS FREDERICIA
KONGENSGADE 107
7000 FREDERICIA

DDSKS ODENSE
ROERSVEJ 33
5000 ODENSE C

DDSKS ODSHERRED
ANNEBERGPARKEN 22
4500 NYKØBING S

DDSKS.DK
POST@DDSKS.DK
+45 4172 2000

CVR 51531817
EAN 5798000793682
VAT DK 51531817

Rapport til Kulturministeriet om forsøg med
sceneproducentuddannelse
på Statens Teaterskole

Indholdsfortegnelse

Indledning

1.1 Rapportens opbygning	4
1.2 Sammendrag.....	5

Præsentation af forsøget med en sceneproducentuddannelse

2.1 Baggrund for etableringen af en ny uddannelse.....	7
2.2 Behovet for producentens kompetencer.....	8
2.3 Rekruttering til forsøgsuddannelsen	9
2.4 Uddannelsens målsætning.....	11
2.5 Oversigt over teoretiske moduler og praksisforløb.....	12

Evaluering

3.1 Evaluering af de to forsøgsperioder	15
3.1.1 De studerendes erfaringer	15
3.1.2 Sceneproducentuddannelsens opsummeringer - Den praktiske del.....	18
3.1.3 Den teoretiske del.....	18
3.1.4 Underviserne	19
3.1.5 Studievejledning.....	19
3.1.6 Integration	20
3.1.7 De studerende i branchen.....	21

Potentielle modeller for en fremtidig sceneproducentuddannelse

4.1 Struktur.....	23
4.1.1 Etårig fuldtids videreuddannelse.....	23
4.1.2 Toårig deltid master-struktur.....	23
4.1.3 Bachelor-struktur	24
4.2 Samarbejde med CBS	26

Konklusioner og anbefalinger

5.1 Konklusion.....	28
5.2 Anbefaling.....	30

Bilag

6.1 Årligt budget for en sceneproducentuddannelse med master-struktur.....	31
6.2 Kulturpersonligheder udtaler	32
6.3 Aftagerne vurderer de nye producenter	36
6.4 Afgangskatalog	39

INDLEDNING

1.1. Rapportens opbygning.

Følgende rapport har to formål:

1. At redegøre for erfaringerne med den netop afsluttede forsøgsperiode med en 1-årig videreuddannelse til sceneproducent på Statens Teaterskole.
2. På baggrund af den aktuelle status at skitsere mulige scenarier med henblik på permanent implementering af uddannelsen.

Evalueringen af forsøgsperioden vil tage udgangspunkt i opsamlede erfaringer fra uddannelsens studerende, uddannelsens undervisere og uddannelsens ledelse og vil samtidig forholde sig til dimittendernes beskæftigelse i branchen efter endt uddannelse. Endvidere vil evalueringen indeholde udtalelser fra aftagere, hvor uddannelsens kvalitet og behovet for de nyuddannede producenters kompetencer vurderes.

I forbindelse med fremstillingen af de mulige fremtidige scenarier for en videreføring af sceneproducentuddannelsen, fremlægger Statens Teaterskole en anbefaling om valg af model.

1.2. Sammendrag

Rapportens overordnede konklusion er, at der eksisterer en udtalt efterspørgsel for og et reelt behov for professionelt uddannede sceneproducenter, der samlet kan kvalificere og professionalisere dansk teater- og danseproduktion.

Erfaringer fra forsøgsperioden peger på, at de færdiguddannede sceneproducenter afsættes umiddelbart til beskæftigelse i branchen, men erfaringerne tyder samtidig på, at man fremadrettet bør stræbe efter en højere grad af fordybelse på uddannelsen. Taget i betragtning at de studerende skal bestride lederstillinger i teater- og dansebranchen, er deres faglige tyngde og personlige kvalifikationer af afgørende betydning.

Sceneproducentuddannelsen kan i de kommende år blive en væsentlig medspiller, når det handler om en videreudvikling af det professionelle niveau i teater- og dansebranchens produktioner. Sceneproducenten kan i fremtiden komme til at få den samme vigtige position for teater- eller dansebranchen, som filmproducenten i dag har fået for filmindustrien, og uddannelsen kan samtidig spille en afgørende rolle i forsøget på at gøre teaterlivet til en attraktiv og værdiskabende aktør i et oplevelsesøkonomisk perspektiv. Tilbage står spørgsmålet om, hvordan uddannelsen bør struktureres, hvordan den bedst implementeres på Statens Teaterskole, og hvor hurtigt uddannelsen fremtidssikres via en permanent bevilling.

Rapporten ser på tre forskellige alternative modeller, og redegør for disse:

- En etårig fuldtids videreuddannelse struktureret på samme måde som de to forsøgsår.
- En toårig videreuddannelse med master-struktur frem til akkreditering som masteruddannelse.
- En uddannelse med bachelorstruktur frem til akkreditering som bacheloruddannelse.

På baggrund af forsøgsperiodens erfaringer anbefales det, at man vælger en toårig master-struktur (60 ECTS-point) med sigte på at akkrediteres som masteruddannelse.

Såfremt det er muligt, vil det være Statens Teaterskoles anbefaling at arrangere optag allerede foråret 2011 med studiestart efteråret 2011. Skolen anser det for vigtigt, at den kontinuitet, som er opbygget i forsøgsperioden ikke brydes unødigt længe, og at uddannelsens nuværende ledelse og pædagogiske stab kan videreføre sine erfaringer hurtigst muligt.

Der fremlægges i bilag 6.1. et budget for en sceneproducentuddannelse med 6-8 studerende med en årlig budgetramme på 1,1 million kroner.

PRÆSENTATION AF FORSØGET MED EN SCENEPRODUCENTUDDANNELSE

2.1. Baggrund for etableringen af en ny uddannelse

Statens Teaterskole uddanner i dag på permanent basis skuespillere, instruktører, scenografer, teaterteknikere med speciale i lyd, lys, regi og produktionsledelse, dansere, koreografer og danseformidlere. Derudover har institutionen en forsøgsuddannelse i musikalsk akkompagnement til dans i samarbejde med Det Kgl. Musikkonservatorium, samt en efteruddannelsesenhed.

Den danske Filmskole fik sin filmproducentuddannelse i 1985. Denne uddannelse anses for at være en af flere væsentlige forudsætninger for dansk films succes i de senere år. Tilsvarende i musikbranchen etableredes uddannelsen Music Management på Rytmask Musikkonservatorium i 2004. I Skandinavien i øvrigt har Dramatiska Institutet i Sverige haft en sceneproducentuddannelse siden 1974.

I manglen på kompetencegivende uddannelsesstilbud har producenter med akademisk uddannelsesbaggrund og/eller praktiske produktionsledererfaringer været benyttet i teater- og dansebranchen. Der er således en række dygtige og ihærdige producenter i miljøet med solide erfaringer, men overordnet mangler de producenter, som i dag arbejder i branchen, en gennemgribende professionsorienteret kvalificering og professionalisering. Frem til etableringen af forsøgsuddannelsen ved Statens Teaterskole i 2008 havde Danmark ikke en kvalificerende uddannelse til sceneproducent.

I 2007 fik Statens Teaterskole af Kulturministeriet til opgave at udbyde en producentuddannelse på forsøgsbasis. Uddannelsen skulle være en etårig videreuddannelse. Kulturministeriet tilførte skolen en ekstraordinær årlig bevilling på 1.000.000 kr., og forsøget skulle vare i to år. Oprindeligt var det planen at holde en etårig pause mellem de to forsøgsår, men på baggrund af en dispensationsansøgning blev det prioriteret ikke at bryde den uddannelsesmæssige kontinuitet. Statens Teaterskole har således ifølge aftalen gennemført to årgange hhv. 2008-2009 og 2009-2010.

2.2 Behovet for producentens kompetencer

Behovet for og brugen af producenter i scenekunstproduktioner er blevet mere og mere udbredt, og producentens rolle er udvidet betragteligt de senere år. Behovet udspringer af, at scenekunstbranchen på flere områder står over for stadig stærkere efterspørgsel efter strukturel, styringsmæssig og administrativ professionalisering. Såvel internt på organisatorisk niveau og eksternt på politisk niveau er der stigende krav til gennemskuelig administration, tydelige professionelle tiltag, værktøjer og ledelsesredskaber for at sikre ansvarlig udnyttelse af offentlige midler. Derudover er der behov for synlig ledelse og mere fagspecifikke kompetencer i en tid, hvor scenekunstbranchen bl.a. er ved at udvikle og stadfæste nye udtryksformer.

Kunst og økonomi er uløseligt forbundet, og at forene de to kompetenceområder hos sceneproducenten er derfor afgørende. Producenten skal lede en produktion økonomisk: Finansiering, budgettering og økonomistyring, men skal samtidig lede, facilitere og initiere rammerne for den kunstneriske udvikling. Det er afgørende at have denne specifikke faglige tyngde, når en kunstnerisk vision skal realiseres inden for deadlines, faste bevillinger og fysiske rammer. Det er samtidigt vigtigt, at producenten har indgående indsigt i det kunstneriske teams ansvarsområder, og ligeledes at producenten kan understøtte den kunstneriske ledelses visioner eller repertoireplaner. Producenten skal være udstyret med solide redskaber til projektledelse samt have indsigt i krisestyring og konfliktmægling mellem interessenter i og uden for institutionen. En scenekunstnerisk produktionsproces består ofte af mange forskellige faggrupper og er kendetegnet ved sin kompleksitet. En sceneproducents professionalitet bør derfor være karakteriseret ved såvel teater- og/eller dansespecifik teoretisk viden som praktisk erfaring fra flere forskellige typer af teatre og/eller dansekompanier.

2.3 Rekruttering til forsøgsuddannelsen

Optagelsesproceduren i forsøgsperioden tog udgangspunkt i motiverede skriftlige ansøgninger. Efterfølgende blev et antal aspiranter bedt om at møde til en optagelsesprøve med følgende elementer:

- Skriftlig test – kendskab til scenekunstbranchen
- Mundtlig fremlæggelse af fiktivt projekt
- Personlig samtale

Tabel 1: Ansøgerfeltet fordelt på nationalitet og køn.

		Forsøgsårgang 1	Forsøgsårgang 2
Antal aspiranter		23	16
Nationalitet	Dansk	19	14
	Norsk	1	1
	Svensk	1	2
	Islandsk	1	0
	Færøsk	1	0
	Andet	0	1
	Antal optagne	4	6
	Antal uddannede	4	5
Køn	Antal mænd	1	3
	Antal kvinder	3	2
	I job	4	4 (+ 1 på barsel)

Ansøgerfeltet var som forventet kandidater, der allerede havde erfaring i branchen, men som manglede konkrete redskaber eller manglede netværk eller ledelsesmæssige kompetencer. Enkelte kandidater havde en fuld eller delvis akademisk uddannelse og de fleste havde praktisk erfaring eller kompetencer fra scenekunstmrådet eller beslægtede fagområder, blandt andet fra filmbranchen. Aldersmæssigt lå ansøgerfeltet mellem 22 og 50 år, mens de optagede studerende var

mellem 25 og 39 år. Statens Teaterskole optog studerende, der havde lederevner og som havde overordnet motivation og visioner for branchen. Se deres profiler i bilag 6.4

Nedgangen i antal ansøgere fra første til andet år skyldes primært en langvarig usikkerhed om, hvorvidt uddannelsens dispensationsansøgning ville blive godkendt og deraf følgende uklarhed om tidspunkt for studiestart. Fra optagelsesprøven blev annonceret foråret 2009 til ansøgningsfristens udløb, var der derfor kun 4 uger. Efter fristens udløb modtog uddannelsen imidlertid en del flere henvendelser fra potentielle kandidater, som nu er registreret i en database, i det tilfælde at uddannelsen permanentgøres og det bliver muligt at ansøge igen.

2.4 Uddannelsens målsætning

Statens Teaterskole har med forsøgsuddannelsen til sceneproducent haft følgende målsætning:

”At uddanne selvstændige sceneproducenter der, med basis i grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer indenfor hovedområderne kunstnerisk udvikling, økonomistyring og ledelse, kan udøve professionel teaterdrift og -produktion på højeste niveau.”

For at indfri denne målsætning har uddannelsen sigtet mod at give den studerende:

- Teoretisk viden, praktiske færdigheder og tværfaglige kompetencer til at koordinere en scenekunstproduktions ressourcer; administrativt, teknisk og økonomisk.
- Indgående kendskab til scenekunstens kunstneriske og produktionsmæssige processer.
- Kompetencer til selv at initiere kunstneriske projekter.
- Forudsætninger for proaktivt at definere sceneproducentens rolle og funktioner inden for scenekunsten.

Efter afsluttet uddannelse på sceneproducentuddannelsen skal den studerende således kunne:

- Fungere som producent i større og/eller mindre produktioner.
- Medvirke til udviklingen af et kunstnerisk produkt.
- Udarbejde produktionsplaner i overensstemmelse med teatrets drift.
- Koordinere en scenekunstproduktions ressourcer, administrativt, teknisk og økonomisk.
- Læse og analysere dramatisk materiale.
- Initiere kunstneriske projekter.
- Fungere selvstændigt og samarbejdende med alle faggrupper i en professionel scenekunstsammenhæng.

2.5 Oversigt over teoretiske moduler og praksisforløb

Vægtningen af fag og moduler forholder sig til de opstillede læringsmål i afsnit 2.4

Tabel 2: Oversigt over undervisningsmoduler på forsøgsuddannelsen til sceneproducent.

		Fag	Underviser(e) og deres faglige baggrund
Lange moduler	Ledelse	Personlig ledelse	Lars Gandsø. Privat konsulent
		Projektstyring	Mette Hvid Davidsen. Producent
		Projektledelse	Jens Nielsen. Lektor, CBS
		Protreptisk ledelse	Ole Fogh Kirkeby. Lektor, CBS
		Forhandlingsteknik I	Anette Nissen. Uddannelsesleder, STS
		Forhandlingsteknik II	Henrik Lemming. Privat konsulent
		Strategi i kunst	Charlotte Brandt. Kurator, Charlottenborg
		Mødet med lederen	Uffe Elbæk. leder af OutGames Lars Liebst. Direktør, Tivoli Ingolf Gabold. Dramachef, DR Mikkel Harder Munck-Hansen. Instruktør
	Økonomi	Budget til regnskab	Erling Larsen. Administrator, Caféteatret
		Bogføring og revision	Connie Thybo. Revisor
		Virksomhedsøkonomi	Rasmus Adrian. Forretningsfører, République
		Fundraising	Rikke Lund Heinsen. Uddannelsesproducent, STS
		Excel	Mikkel Rønnow. Chefproducent, Århus Teater
	Kunst	Dramaturgi og repertoire	Simon Boberg. Kunstnerisk leder, Husets Teater
		Værkgennemgang	Karen Maria Bille. tidl. chefdramaturg, Det Kgl. Teater Niels Lehmann. Lektor, Aarhus Universitet Marion Reuter. Instruktør, underviser, STS Mette Kruse Skak. Producent og dramaturg. Fagreferent STS
		Kunstnerisk udvikling	Lene Kobbernagel. Dramaturg, underviser, STS
		Instruktions-metoder	Miriam Frandsen. Dramaturg, underviser STS
Korte moduler	Branche	Scenekunsten og samfundet	Susanne Danig. Administrator, Cantabile. egnsteaterkonsulent Lars Seeberg. Formand Teaterudvalget
		Politisk styrede organisationer	Mette Sandager. Udviklingskoordinator, STS

		Internationale platforme	Susanne Danig. Administrator, Cantabile. egnsteaterkonsulent Pia Buchhardt. Kunstnerisk leder, Kulturhus Århus Bradley Allen. Administrator Hotel Pro Forma Honne Dohrmann. Leder, NordWesttanz - Bremen
		Teaterhistorie	Mette Borg. Magister i Teatervidenskab, underviser STS
	Marketing	Kommunikation, branding og sponsoring	Johan Galster. Udviklingsdirektør, 2+1 Idébureau
		Publikumsstrategi	Mette Wolf. Dramaturg, Betty Nansen
		Pressehåndtering	Louise Gabold. Selvstændig, eget PR-bureau Katja Faurischou. Marketingchef, Nørrebro Teater
	Produktion	Produktionens A-Z	Jan Bach. Producent, Skuespilhuset
		Lys	Michael Breiner. Lysdesigner, underviser STS
		Turnéplanlægning	Gitte Hørning. Turnéchef, Det Danske Teater
		Evaluering på store scener	Carina Johansson og Rikke Mortensen. Producenter, Operaen
		Evaluering på små scener	Trine Wallentin. Producent og forretningsfører Mungo Park
		Stresshåndtering	Thomas Milsted. Privat konsulent
		Scenekunstens paragraffer	Lars Salling. advokat i eget konsulentbureau
Foredrag		Fremtidsforskning	Anne Skare Nielsen og Henrik Hovgård, Future Navigators
		”Teatret som erkendelsesrum”	- Willem Dafoe, skuespiller - Richard Foreman, instruktør - Anna Viebrock, scenograf

Fagreferent og studievejleder: Mette Kruse Skak

Uddannelsesleder: Efteruddannelsesleder Kerstin Anderson

Tabel 3: Oversigt over praksisforløb på forsøgsuddannelsen til sceneproducent.

Praktik	4 uger	<ul style="list-style-type: none"> • Operaen • Skuespilhuset • Gamle scene • Teater Mungo Park • Caf�teatret • Teater Republique • Malm� Stadsteater
Virksomhedsbesøg	2-3 uger	<ul style="list-style-type: none"> • Samtlige landsdelsscener • Samtlige teatre under Københavns Teater inkl. sekretariatet • Enkelte egnsteatre og små storbyteatre
Børneteaterfestival Inkl. m�de med Teatercentrum	1 uge	<ul style="list-style-type: none"> • Ballerup (�rgang 1) • Esbjerg (�rgang 2)
Danmarks teaterforeninger Seminar og salgsmesse	1 weekend	<ul style="list-style-type: none"> • Randers (�rgang 1) • Hj�rning (�rgang 2)
Studietur	8 dage	<ul style="list-style-type: none"> • Berlin • Stockholm
Komposition i Rum et samarbejdsprojekt med instruktør-, scenograf- og teaterteknikeruddannelserne.	2 uger	<ul style="list-style-type: none"> • STS
Kulturnat STS er åben for offentligheden, de studerende producerer underholdning og events	1 uge	<ul style="list-style-type: none"> • STS
Produktion - Juleshow hele 1. �ret på tværs af uddannelsesretninger	1 uge	<ul style="list-style-type: none"> • STS

EVALUERING

3.1 Evaluering af de to forsøgsperioder.

I det følgende gennemgås hovedpunkter i forbindelse med evaluering af forsøgsårene 2008/2009 og 2009/2010.

Indledningsvis optegnes nogle evalueringpointer, som årgang 2 har udformet i et undervisningsforløb om evaluering. Punkterne er ikke nødvendigvis udsagn alle studerende er enige om, men dog pointer der har været diskuteret og efterfølgende nedskrevet. Flere af pointerne er gennemgående i de studerendes individuelle evalueringer. (De specifikke individuelle evalueringer er ikke vedlagt denne rapport men kan rekvireres efter ønske).

3.1.1 De studerendes erfaringer.

Positive elementer:

- Fagreferentens funktion: Personlig forståelse / engagement for de studerendes ståsted/god fleksibilitet
- Gode lærere
- Udvidet netværk
- Gode møder med branchen på flere planer

Negative elementer:

- Unødige gentagelser i undervisningen
- Dårlig balance mellem tid og indhold
- For lavt fagligt niveau i enkelte fag

- Manglende didaktisk erfaring hos enkelte undervisere
- For lidt individuel lederuddannelse – coaching + faglige opgaver med evalueringer
- For lidt mulighed for at omsætte den nye viden i handling/projekter
- For lidt kunstnerisk undervisning/tilgang (sparring med kunstnere)

Gode råd:

- Holde fast i at udvikle den studerende på det individuelle plan
- Forventningsafklaring fra starten
- Undervisere med undervisningserfaring
- Praktikken skal ligge i forårssemesteret
- Excel- og økonomiundervisning skal ligge i starten af uddannelsen
- Kunstnerisk sparring med skolens instruktørstuderende

Årgang 1 blev bedt om at evaluere brugen af deres uddannelse i deres nuværende ansættelser. Spørgsmålene er blevet besvaret et år efter afgang, så deres erfaringsgrundlag er blevet cementeret og deres kompetencer allerede i brug.

Hvad var din profil inden uddannelsesstart?

Signe Allerup: *Projektleder med fokus på teater, radio og TV*

Karina Dichov Lund: *Freelance danser, koreograf, instruktørassistent, produktionsleder samt producent på egne projekter.*

Maj Riis Poulsen: *Producent på professionelle danseforestillinger.*

Mikkel Rønnow: *Selvstændig teaterproducent med baggrund i ca. 7 professionelle musicalopsætninger.*

Hvilken stilling bestrider du p.t.?

Signe Allerup: *Selvstændig sceneproducent – fuldtid. www.sceneproducenterne.com*

Karina Dickov Lund: *Freelance, p.t som producent på Københavnerdelen af det landsdækkende projekt Dansens Dage*

Maj Riis Poulsen: *Egen producentvirksomhed med klassekammerat fra uddannelsen www.sceneproducenterne.dk*

Mikkel Rønnow: *Chefproducent på Aarhus Teater.*

Hvilke ansvarsområder varetager du, der er producentens?

Signe Allerup: *Identitetsafklaring (vision/mission), branding og kommunikation, salgsstrategier, procesplanlægning og ledelse, kontrakt udarbejdelse, samarbejdspartnere (udvælgelse og kontraktforhandlinger), økonomistyring, PR, administration.*

Karina Dickov Lund: *Alle. På det aktuelle projekt, jeg er i gang med indbefatter det blandt andet; økonomistyring, programlægning, personale ansvar, sparring omkring PR og en række andre relevante aspekter.*

Maj Riis Poulsen: *Alle: fundraising, kontrakter, ansættelser, regnskabsaflægning, presse strategier.*

Mikkel Rønnow: *Aarhus Teaters direktør har defineret producentens vigtigste opgave således: "At skabe forudsætninger for teater på højeste niveau." Jeg har det overordnede ansvar for koordineringen af 12 årlige forestillinger og laver bl.a: forhandling med alle gæstende kunstnere, kontrakter med samme, budgettering af alle forestillinger, sparring med de kreative teams om udvikling af forestillingerne, ansvar for den interne forestillingsrelaterede kommunikation, personaleledelse for øvrige producenter, forestillingsleder og sufflører.*

Hvordan bruger du din uddannelse/hvordan er du blevet bedre klædt på til dine arbejdsopgaver nu end før?

Signe Allerup: *Jeg bruger tilegnet viden fra min uddannelse hver dag indenfor alle områder som jeg varetager professionelt. Derudover har uddannelsen skabt et netværk af viden og arbejdskraft som gør mig værdifuld som producent. Alle mine kunder kommer fra dette netværk. Uddannelsen har også givet mig viden og mod til at blive selvstændig.*

Karina Dickov Lund: *Jeg bruger konstant de redskaber som producentuddannelsen har givet mig, i mit daglige arbejde. Den har givet mig et større overblik og især på økonomi - og ledelsesområdet føler jeg mig langt bedre klædt på nu, end inden jeg tog uddannelsen.*

Maj Riis Poulsen: *Jeg har fået skærpet mine kompetencer og fået nye værktøjer til mit erhverv. Mit netværk er blevet styrket.*

Mikkel Rønnow: *At få professionaliseret og (re)defineret min egen rolle som leder må være det mest markante output af uddannelsen. Bruger aktivt en række nye ledelsesværktøjer, herunder projektstyring, forhandlingsteknik og konflikthåndtering. Desuden har værk gennemgang og teaterhistorie vist sig at være særdeles nyttigt i mit tætte samarbejde med dramaturgerne. Endelig har uddannelsen lært mig at færdes i et mere hardcore teatermiljø, frem for den mere showprægede business jeg havde bevæget mig i. Har fået et stort netværk som jeg bruger aktivt i mit job.*

Sceneproducentuddannelsens opsummeringer

De følgende afsnit er at betragte som uddannelsens egne opsummeringer af hovedfokusområderne, udløst af de studerendes skriftlige evalueringer fra begge årgange, mundtlige kommentarer, af underviseres betragtninger eller egne erfaringer. Afsnittene tager samtidig højde for progression og forbedringer fra årgang 1 til årgang 2.

3.1.2 Den praktiske del

Årgang 1 havde en praktikperiode, som var estimeret til halv tid over 5 måneder. Den fungerede ikke optimalt for hverken studerende eller praktikværter. Det var ikke muligt at få tildelt et reelt, selvstændigt producentansvar på halv tid og tilknytningen var for sporadisk, den lange periode taget i betragtning. På årgang 2 var praktikken på fuld tid en måned, og det fungerede væsentligt bedre. Der er dog stadig udfordringer forbundet med at være i praktik i en ledende producentfunktion. Men samtidig må det slås fast, at det er en positiv erfaring at komme så tæt på en produktion, og det netværk som praktikstederne har genereret, er meget væsentligt. De øvrige praksisforløb som børneteaterfestival, studieture, seminar og salgsmesse hos Danmarks Teaterforeninger og virksomhedsbesøgene på landets teatre har stort set været velfungerende efter nogle justeringer. Generelt har balancen mellem teori og praksis været tilfredsstillende, bortset fra at tiden generelt

har været for knap, og at der generelt gerne måtte stilles større krav til selvstændige opgaver og projekter.

3.1.3 Den teoretiske del

En etårig sceneproducentuddannelse har et kort og intensivt undervisningsforløb. Det stiller store krav til uddannelsens struktur, skemalægning og de enkelte undervisningsmoduler.

Årgang 1 havde teoriundervisningen spredt ud på flere fag i samme uge: 3 timer af gangen. Såvel studerende som undervisere vurderede efterfølgende at undervisningen blev for fragmenteret i disse korte forløb, og teoriundervisningen på årgang 2 blev derfor samlet i moduler for at lave længere intensive forløb. Derudover pegede evalueringen af årgang 1 på, at rækkefølgen af de enkelte moduler med fordel kunne justeres for at sikre en hensigtsmæssig progression. Da der er stor forskel på de studerendes individuelle niveau i de enkelte fag, oplevede underviserne desuden, at det var vanskeligt at tilrettelægge undervisningen, så den var relevant for alle. Ansøgerfeltet taget i betragtning er det sandsynligvis en problematik, som uddannelsen fortsat vil skulle forholde sig til.

3.1.4 Underviserne

Uddannelsen har primært fokuseret på at indhente ekspertviden internt i branchen men har også benyttet sig af fagpersoner fra beslægtede brancher i bestræbelserne på at udvide sceneproducentens kompetencer og reelt tilføre branchen noget nyt. Denne tilgang har været relativt vellykket. Hvad angår rekruttering af undervisere, viser evalueringen at der fremadrettet også er behov for undervisere med pædagogisk og didaktisk erfaring. Der har på visse områder af uddannelsen manglet tydeligere didaktisk og metodisk tilgang fra undervisernes side. Dette er en generel problemstilling for alle nyetablerede uddannelser, ikke mindst de kunstneriske uddannelser, og der kræves en længere udviklingsperiode og en satsning på kontinuitet i den vigtige kerne af undervisere, hvis lærerstaben skal opnå markante resultater. Overordnet peger evalueringerne desuden på et behov for flere konkrete opgaver, hvor teori knyttes til praksis, og klarere læringsmål for de enkelte moduler.

3.1.5 Studievejledning

For begge årgange gælder det, at forventningsafstemning har været et nøgleord. Jo tydeligere et forløb på forhånd var defineret, desto større blev motivationen hos den studerende.

Det har været positivt for de studerende at have en fast person tilknyttet som studievejleder i såvel faglige som personlige udfordringer undervejs i studiet. I forsøgsperioden er denne funktion blevet varetaget af fagreferenten, men fremadrettet kan opgaven lige så vel være en del af uddannelseslederens stillingsbeskrivelse.

3.1.6 Integration

Da årgang 1 skulle integreres på Statens Teaterskole, blev der identificeret en væsentlig udfordring. I første omgang valgte man at lade de studerende indgå i årgangssamarbejdet med de øvrige uddannelsesretningers 1. årgang. Den konstellation viste sig uhensigtsmæssig, og årgang 2 blev derfor i stedet i højere grad knyttet samarbejds mæssigt til de øvrige afgangsstuderende på skolen. Sidstnævnte model fungerede langt bedre, eftersom producenterne, på trods af deres korte forløb, *videreuddanner* sig og dermed allerede i udgangspunktet har en høj faglighed, som kræver ligeværdige samarbejdspartnere. Statens Teaterskoles profil er i det hele taget præget af et omfattende samarbejde mellem uddannelsesretningerne på tværs af professioner, fag og årgange. Sceneproducentprofessionen hører naturligt hjemme i denne enhedstanke, ikke kun i professionel sammenhæng men også i uddannelsessammenhæng. Det lykkedes imidlertid ikke fuldt ud at integrere sceneproducentuddannelsen i forsøgsperioden, og det står klart, at det fortsat vil være en vigtig udfordring ved en eventuel permanentgørelse.

3.1.7 De studerende i branchen

De afgangsstuderende har alle fået beskæftigelse under eller efter endt uddannelse. Nogle har søgt de stillinger, de har fået, mens de fleste er blevet spurgt direkte eksempelvis efter endt praktikophold. Potentielle aftagere har også henvendt sig til STS for specifikke anbefalinger til konkrete projekter.

Tabel 4: Oversigt over de studerendes beskæftigelse pr. 30.7.2010

Årgang 1	Mikkel Rønnow	Chefproducent på Århus Teater
	Karina Dichov Lund	Producent for dansefestivalen Dansedage
	Signe Allerup	Eget producentbureau; overtager ledelsen på Nyaveny
	Maj Riis Poulsen	Eget producentbureau; overtager ledelsen på Nyaveny
Årgang 2	Stig Debois	Producent for Copenhagen Opera Festival og kommende assisterende producent på Operaen
	Karsten Kruse Pudselykke	Producent på Fredericia Teater
	Carsten Sparwath	Produktionsleder på Lars von Triers kommende film + fastansat hos Miso Film
	Nadja Kalnæs	Selvstændig producent; initierer produktioner fra finansiering til afvikling
	Julie Nikolajsen	Barsel

Som det fremgår af oversigten, dækker begge årgange meget forskellige dele af branchen. Dermed opstår der en god kombination af faste ansættelser og selvstændige projekter.

Hvordan aftagerne og den øvrige branche har taget imod de nye producenter og uddannelses som sådan fremgår af følgende bilag:

- Bilag 6.2 Kulturpersonligheder udtaler.
Her redegør forskellige fagpersoner med erfaring i branchen og i faget for deres syn på systematisk uddannelse af sceneproducenter.
- Bilag 6.3 Aftagerne vurderer de nye producenter.
Her vurderes de nye producenters kompetencer helt konkret på de arbejdspladser, hvor de har fået ansættelse.

POTENTIELLE MODELLER FOR EN FREMTIDIG SCENEPRODUCENT- UDDANNELSE

4.1 Struktur

Statens Teaterskole har vurderet tre potentielle alternative modeller for en fremtidig sceneproducentuddannelse, hvad angår længde, format og indhold.

4.1.1 Etårig fuldtids videreuddannelse

Den etårige model er den korte komprimerede udgave af en sceneproducentuddannelse, som vi kender den fra forsøgsperioden. Uddannelsen har fungeret i store træk: Den giver mulighed for på kort tid at videreudanne branchens egne folk, og den imødekommer samtidig et behov for at kunne reagere hurtigt på akut efterspørgsel. Erfaringen har vist, at dimittenderne klarer sig bedre med uddannelsen end uden, men det er samtidig tydeligt, at den etårige uddannelse ikke i tilstrækkelig grad kan rumme fordybelses- og refleksionsaspektet og dermed risikerer at fremstå overfladisk. Det er naturligvis problematisk i forhold til ambitionen om at skabe en lederuddannelse på overbygningsniveau. Desuden er den etårige model en fuldtidsuddannelse. Det stiller krav til de studerende om at opsigte eventuelle arbejdsforpligtelser i et helt år, og det er derfor sandsynligt, at ansøgerfeltet i løbet af nogle år vil indskrænkes betragteligt. Endelig er det i scenekunstbranchen helt afgørende at skabe netværk. Den etårige struktur er selvsagt den model, der dårligst rummer den ambition. Netværk skabes over tid, via interne og eksterne samarbejdsprojekter og praktikophold.

4.1.2 Toårig deltidsuddannelse med master-struktur

En toårig deltidsuddannelse med master-struktur vil i højere grad tidsmæssigt og logistisk kunne rumme uddannelsens ambitioner om fordybelse, refleksion og fleksibilitet, og vil samtidig tydeligere signalere, at uddannelsen udbydes på overbygnings-niveau . En uddannelse med master-struktur vil samtidig sikre, at de studerende parallelt kan arbejde professionelt, løbende teste nye kompetencer og kontinuerligt sammenholde teori og praksis. I kraft af længere planlægningshorisont, vil en sceneproducentuddannelse med master-struktur endvidere give bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer og integration med de øvrige faggrupper på skolen. De

studerende vil kunne indgå i flere samarbejdsrelationer og skabe fremadrettede professionelle netværk. Endelig vil uddannelsen på længere sigt kunne få formel status som master-uddannelse og indgå på lige fod med lignende uddannelses tilbud.

Denne struktur ville imidlertid også skabe nogle udfordringer af planlægningsmæssig og logistisk karakter: Hvordan indgår de studerende i større projekter internt på institutionen på halv tid?

Hvordan kan en praktik på halv tid udformes, så den giver mening? Skal de studerendes eventuelle arbejdspladser involveres i højere grad? Og hvordan tilrettelægges uddannelsen, så den på bedst mulig måde tager højde for de studerendes sideløbende professionelle arbejdsliv?

4.1.3 Bachelorstruktur

Sceneproducentuddannelsen kunne også tænkes i en struktur, som i højere grad tilsvarede de øvrige uddannelsesretninger på Statens Teaterskole: En tre- eller fireårig bachelorstruktur på 180 eller 240 ECTS-point. I den fireårige model vil sceneproducentuddannelsen få samme status som de øvrige uddannelser, de studerende vil over længere tid kunne opbygge et solidt fremadrettet netværk, integrationen på skolen vil efterhånden konstruktivt kunne indarbejdes, og tidsperspektivet vil naturligvis give uddannelsen en grundigere og mere basal karakter. Til sammenligning er produceruddannelsen på Filmskolen tilrettelagt efter ovenstående principper. Scenekunstbranchens behov for uddannede producenter er imidlertid kendetegnet ved, at de allerede fungerende producenter i branchen har brug for kvalificering og professionalisering, og set i det perspektiv er denne model ikke hensigtsmæssig. Derudover vil de potentielle ansøgere være yngre og dermed sandsynligvis mindre egnede til producentfunktionens ledelsesansvar. Endvidere findes der allerede på Statens Teaterskole fireårige uddannelser, hvis curriculum på nogle områder ville overlape en eventuel lang sceneproducentuddannelse. Det drejer sig om uddannelserne til produktionsleder og til regissør/forestillingsleder. Endelig ville en sådan struktur være langt mere omkostningsfuld.

Tabel 5: Skematisk oversigt over de tre forskellige modeller for en fremtidig producentuddannelse, samt nogle fordele og ulemper ved hver enkelt model.

Model	Fordele	Ulemper
1-årig	<ul style="list-style-type: none"> • Hurtig videreuddannelse af professionelle • Udnyttelse af eksisterende ressourcer • Kort reaktionstid på branchens behov • Dedikerede ansøgere • Afprøvet skabelon 	<ul style="list-style-type: none"> • Manglende fordybelse og refleksion • Begrænset ansøgerfelt på længere sigt • For få samarbejdsprojekter internt • For lidt tid til netværksskabende aktiviteter.
2-årig	<ul style="list-style-type: none"> • Signalværdi om uddannelsens faglige niveau • Bedre sammenkobling af teori og praksis • Bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer • Højt kvalificerede ansøgere • Fokus på fordybelse og refleksion • Bedre uddannelse for samme midler pr. studerende 	<ul style="list-style-type: none"> • Intern integration på halv tid • Praktik på halv tid • Krav til sideløbende arbejde
Bachelor	<ul style="list-style-type: none"> • Naturligt fremadrettet netværk • Fuld integration • Flere samarbejdsprojekter/produktioner • Grundlæggende og fundamental uddannelse • Status på linje med de øvrige uddannelser 	<ul style="list-style-type: none"> • For unge ansøgere • For langsigtet imødekommenhed af branchens behov • Fagligt overlap med eksisterende uddannelser. • Logistiske udfordringer i.f.t. implementering af endnu en grunduddannelse på STS.

4.2. Et muligt samarbejde med Copenhagen Business School

Statens Teaterskole har i 2010 været i seriøse samtaler med repræsentanter for Copenhagen Business School om et muligt uddannelsessamarbejde omkring en eventuel fremtidig sceneproducentuddannelse. Kontakten udsprang for STS' vedkommende oprindeligt af et behov for at hente økonomiske undervisningskompetencer fra eksterne miljøer. Scenekunstbranchens egne administratorer har solid kompetence, når det gælder undervisning i budgethåndtering og branchespecifik økonomistyring. Men det er vores vurdering, at morgendagens producenter bør kunne håndtere komplekse økonomiske problemstillinger. Det fordrer kundskaber indenfor systematisk likviditetsstyring, risikoprofilberegning og 'financial governance', og det indebærer teorier om økonomisk adfærd hos firmaer og kunder på forskellige typer af markeder, herunder nytteoptimering, profitmaksimering og marginalomkostningsberegning mm.

Statens Teaterskoles kontaktpersoner (Jens Nielsen, Preben Melander og Peter Maerskel) på CBS har foreløbig udtrykt interesse for et samarbejde.

CBS har flere uddannelsesretninger som oplagt kunne samarbejde med sceneproducentuddannelsen, blandt andet Cultural Business Processes og Innovationsledelse, men præcis hvilke specifikke fag og forløb, der er mest relevante, er endnu ikke afklaret.

Fordele for sceneproducentuddannelsen ved et samarbejde:

- Specialiseret underviserkompetence på økonomiområdet.
- Effektiv udnyttelse af ressourcer, hvis sceneproducentstuderende bringes ind i eksisterende undervisningsforløb på CBS.
- CBS er en anerkendt og velrenommeret uddannelsesinstitution med høj faglighed, og samarbejdet ville derfor have stor signalværdi for sceneproducentuddannelsen.
- CBS har allerede master-status på sine uddannelser, og samarbejdet ville kunne fungere som fremtidig løftestang for en formel master-godkendelse af sceneproducentuddannelsen.

Fordele for uddannelserne ved CBS:

- Specialiserede undervisere på kunst- og kulturområdet.
- Mulighed for tværdisciplinært samarbejde mellem kultur og erhverv på uddannelsesniveau.
- Udvikling af tværfaglige kompetencer i såvel teori som praksis.
- Faglig udfordring i at medvirke til økonomisk nytænkning på scenekunstmrådet.
- Udvikling af et nyt fagligt miljø på CBS.

Afklaringspunkter:

Følgende punkter skal fortsat afklares:

- Beregning af økonomiske og logistiske konsekvenser.
- Holdning fra myndighedernes side
- Endelig tilsagn om interesse for et samarbejde fra de berørte skoler – og med hvilke forbehold og forudsætninger?
- Formel afklaring af spørgsmål omkring uddannelsessamarbejdets formelle karakter m.v.

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

I det følgende opsummeres de væsentligste momenter fra forsøgsperiodens erfaringer, set med uddannelsens egne øjne. Til sidst fremlægges Statens Teaterskoles anbefaling i forhold til en eventuel videreførelse af sceneproducentuddannelsen.

5.1. Konklusioner

PÅ OVERORDNET NIVEAU:

Der er behov for en sceneproducentuddannelse.

Såvel dimittenderne som Sceneproducentuddannelsen selv konkluderer, at der er behov for en sceneproducentuddannelse på højeste niveau i Danmark. Også en række repræsentanter fra scenekunstbranchen: Praktikværter, samarbejdspartnere og skolens aftagerpanel fremkommer med lignende synspunkter (se Bilag 6.2+3). Dette understøttes yderligere af det faktum, at de studerende, der har gennemgået forsøgsperioden har fuld beskæftigelse.

En eventuel uddannelse bør udvides tidsmæssigt.

Erfaringen viser, at en etårig uddannelse er et vigtigt supplement til studerende, der allerede har solid erfaring med professionen. Men en etårig uddannelse giver ikke de studerende tilstrækkelig mulighed for refleksion og fordybelse, og det sætter klare grænser for uddannelsens mulighed for at skabe et sammenhængende studieforløb, hvor teori og praksis løber sammen og danner en uddannelsesmæssigt helhed.

Etablering af uddannelsessamarbejde med eksisterende uddannelsesinstitutioner.

Der kan med fordel søges etableret et uddannelsessamarbejde på relevante fagområder med eksisterende institutioner uden for Statens Teaterskole, f.eks. Copenhagen Business School, som det beskrives i afsnit 4.2. Sceneproducentens uddannelse bør tilrettelægges med udgangspunkt i fagligheden fra egen branche men med væsentlige input fra kommercielle, businessorienterede brancher.

PÅ INSTITUTIONSNIVEAU:

Uddannelsen bør have en selvstændig status.

I forsøgsperioden har sceneproducentuddannelsen været organiseret som en uddannelse under skolens Efteruddannelsesenhed. Dette viste sig at være en meget heldig løsning under forsøgsperioden, fordi der allerede fandtes en etableret, velfungerende afdeling på skolen, der kunne tage sig af den på uddannelseslederniveau. Der blev ansat en fagreferent, der har haft det daglige pædagogiske ansvar for fagplan, undervisning og studerende. Det er dog uddannelsens opfattelse, at en permanent sceneproducentuddannelse organisatorisk bør få en selvstændig status, parallelt med de øvrige uddannelser på Statens Teaterskole. En selvstændig uddannelsesstatus vil kunne tilpasses skolens nuværende struktur i forhold til sin størrelse, studielængde og økonomi.

Sceneproducentuddannelsen bør indgå som en integreret del af det samlede uddannelses-tilbud på Statens Teaterskole.

Det er vigtigt for en etableret uddannelse, at de studerende på længere sigt bliver fuldt integreret i skolens pædagogiske og logistiske struktur. Det uddannelsesmæssige samarbejde med alle grupper af studerende er et kendetegn ved Statens Teaterskole, og som en del af dette vil den studerende kunne udvikle et branchenetværk med stor betydning for den senere karriere.

5.2. Anbefaling

På baggrund af de anførte erfaringer og betænkninger fra de berørte parter, har Statens Teaterskole følgende anbefalinger:

1. Der bør etableres et permanent uddannelses tilbud til sceneproducent ved Statens Teaterskole.
2. Uddannelsen bør, på baggrund af de erfaringer som hidtil er gjort, struktureres som et toårigt deltids master-lignende forløb, svarende til 60 ECTS-point.
3. Sceneproducentuddannelsen bør tage sigte på en akkreditering som masteruddannelse samtidig med akkrediteringen af Statens Teaterskoles øvrige uddannelser.
4. Der bør optages maksimalt 6-8 studerende, skolens kapacitet og branchens behov taget i betragtning.

Statens Teaterskole anbefaler, at sceneproducentuddannelsen holder optagelse af nye studerende foråret 2011, med studiestart efteråret 2011.

Som vist i budgetudkast, bilag 6.1, vil en toårig sceneproducentuddannelse have en årlig budgetmæssig ramme på 1,1 million kroner.

BILAG

6.1 Årligt budget for en toårig uddannelse med master-struktur

Administration	Uddannelsesleder – halv tid	269.100 kr.
	Koordinator – halv tid	149.612 kr.
Undervisning	Timelærere – 480 timer	303.087 kr.
	Foredrag + konsulenter	69.000 kr.
Øvrig drift	Materialer	5.000 kr.
	Optagelsesprøver	14.000 kr.
	Seminar om turneteater	20.000 kr.
	Børneteaterfestival	20.000 kr.
	Produktion	150.000 kr.
	Overhead	100.000 kr.
Årlig bevilling		1.099.799 kr.

Forberedelse. Ansøges som engangsbeløb

Uddannelsesleder pr. 1/1 – 2011 – halv tid	156.978 kr.
Marketing og lancering	30.000 kr.
I alt	186.978 kr.

I alt ansøges om	<u>1.286.777</u> kr.
------------------	-----------------------------

Budgettet på 1,1 million kroner dækker drift, undervisning og administration for et enkelt studieår.

STS anbefaler optag hvert andet år, så man færdiggør en årgang før en ny starter.

6.2 Kulturpersonligheder udtaler om sceneproducentuddannelsen

Herunder følger fem udtalelser fra personer i kulturbranchen som har et solidt erfaringsgrundlag for reelt at vurdere behovet for en professionel sceneproducent og behovet for systematisk og strategisk uddannelse.

Marianne Christensen, Producer og Leder af Det Danske Filmskoles producerlinje til december 2009

Sceneproducentuddannelsen er vigtig. Sammenhængen mellem kunst, økonomi & administration har de seneste 20 år været med til at professionalisere det danske filmmiljø & det er netop det sceneproducent uddannelsen vil gøre ved teatermiljøet. Det at en person er den første & den sidste på et givent projekt, giver overblik, hukommelse, tryghed og med sans for detaljen skabes den ramme hvori det kreative kan udvikles & formidles til et publikum. Jobfunktionen er & derfor har det stor betydning at uddannelsen er sammen med skuespillere, instruktører & teknikere, dette giver fælles sprog, netværk & et ide udviklende forum som Statens teaterskole gør så godt. Jeg ønsker brændende at sceneproducent uddannelsen fortsætter.

Carina Johansson, Operaproducent på Det Kongelige Teater

Producentens rolle i en effektiv produktionsproces kan ikke overvurderes. Funktionen er noget, jeg tror, vil blive hverdag i de danske teaterorganisationer inden for de nærmeste fem år.

Jeg er selv uddannet teaterproducent på Dramatiska Institutet i Stockholm (-2002) og kan kun se fordele med en uddannelse som er på lige fod med f.eks. scenografer og instruktører. Allerede under uddannelsesfasen vil man som scenograf- og instruktørstuderende møde en funktion som er medspiller/modspiller i forhold til de rammer man får på teatret for at udvikle sit koncept.

Rollen som producent kræver foruden kunstnerisk kendskab også kompetencer indenfor, projektøkonomi, planlægning, en særlig form for jura, organisation og ikke mindst lederskab. For at give funktionen status kræves det at uddannelsen foreligger på Statens Teaterskole og jævnstilles med de andre. Man kan sagtens studere de enkelte fag. Men at lave det i det miljø den er tænkt til at bruges i, giver uvurderlige forudsætninger.

At få disse kundskaber ved at være en del af processen, har givet mig en meget god grund at stå på ikke mindst når det ikke går som det er tænkt. Det at kunne lave en god analyse for at tage den bedste beslutning i produktionen er noget som jeg helt har fået af den uddannelse jeg tog i Stockholm. Dels gennem teori og dels gennem praktik.

En permanent producentuddannelse er et skridt i udviklingen mod at finde en produktionsproces, hvis ressourcer bruges mere effektivt sådan at flere midler bliver tilføres det kunstneriske arbejdet og derigennem gavner publikum.

Mette Hvid Davidsen, producent og tidligere teaterchef

Jeg har haft den store fornøjelse løbende at have været involveret i det lange forløb mod oprettelsen af en producentuddannelse på Statens Teaterskole: som en del af det udvalg der skulle udfolde uddannelsens potentiale, som freelanceunderviser på hold nummer 2 og endelig som medlem af skolens aftagerpanel.

Gennem hele min karriere som først administrator, dernæst teaterproducent og endelig teaterdirektør har jeg agiteret for oprettelsen af en producentuddannelse på STS. Og hvorfor så det? Jo fordi det er af altafgørende betydning for dansk teaters fremtid at der uddannes mennesker der har kvalificerede kompetencer indenfor teatrets lederskab, og som kan indgå i et kreativt kompagniskab med den kunstneriske ledelse, det være sig i en institution eller et projekt med fokus på organisation, økonomi og lederskab, der ikke blot skal håndteres som en forlængelse af fortiden, men som skal udvikles på linie med resten af samfundet.

Kræver det da noget specielt at indgå i ledelsen af teater? I høj grad og det er en lodret misforståelse at enhver kan lede et teaterprojekt. Teatret er en grundlæggende tværfaglig proces. Få steder i vores samfund foregår et så tværfagligt samarbejde mod et ukendt resultat som i teatrets verden. Og det er kompetencer der i vores specialiserede verden skal oplæres. Derfor er det af stor betydning at producentuddannelsen varetages i samme regi som skuespiller-, instruktør-, sceneteknikuddannelserne. Det er her der kan skabes den grundlæggende forståelse for de respektive faggrupper arbejder og fag. Det er her den altafgørende kim lægges til et konstruktiv og udviklende fremtidigt arbejde i den professionelle verden.

Derfor har det også været en altovervejende positiv oplevelse at se hvor hurtigt den nye etårige uddannelse kom fra start. Der var gode kompetente ansøgere til uddannelsen, og uddannelsesforløbet fandt hurtigt en god form med et mangfoldigt udbud af undervisere med bred repræsentation fra branchen. Og det skulle undre mig meget hvis de nye dimittender ikke hurtigt fik ansættelse enten i projekter eller på teatrets institutioner.

Det tager tid for en ny uddannelse at finde og udvikle sin egen form. Derfor ville jeg have ønsket at man evaluerede uddannelsen uden at stoppe forløbet. For det første fordi branchen har hårdt brug for et kontinuerligt flow af nye producenter. For det andet fordi det lige nu gælder om at fastholde de gode kræfter og erfaringer som er kommet af de to første år af uddannelsens levetid. Og endelig fordi uddannelsen og ikke mindst de nye producenter skal være med til at påvirke teaterbranchen, der på ledelses- og organisationsplan kan have en tendens til at være en smule konventionel. Ved at lukke dette flow kan man frygte at branchen – i en afgørende brydningstid med økonomiske udfordring og en ny teaterlov på vej - vil miste en chance for at skabe et momentum mod en ny og bedre fremtid, hvor teatret i højere grad kan positionere sig som en vigtig driv- og samlingskraft i det danske såvel som det internationale samfund.

Og så skal man ikke glemme at uddannelsen som teaterproducent ikke nødvendigvis kun kommer teatret til gode. Jeg er selv efter 16 år stoppet i teaterbranchen og kan konstatere at min samlede erfaring fra teaterbranchen har stor anvendelse i andre brancher, ikke mindst i erhvervslivet, der står overfor nye krav til kompleks problemløsning. Netop den helt grundlæggende kompetence til at lede tværfaglige teams nyder derfor stor efterspørgsel, ligesom de mange timer i en prøvesal har givet stor fornemmelse for autencitet og historiefortælling.

Det man kan frygte nu er, at kontinuiteten brydes, erfaringerne hos de enkelte undervisere går fløjten, og at man skal starte forfra i det lykkelige tilfælde at man vælger at fortsætte uddannelsen på STS i sin nuværende form. Uddannelsen har i bund og grund været en succes – sæt nu ikke det hele på spil!”

Uffe Elbæk. Tidligere rektor for Kaospiloterne og Direktør for OUTGAMES 2009

"Det har været en stor faglig fornøjelse for mig, både i år og sidste år at have fået chancen for at undervise de studerende på sceneproducent-uddannelsen på Statens Teaterskole. De studerende har begge gange været kendetegnede ved at være både engagerede, spørgende og kritiske i deres tilgang til studiet. Kort sagt: Højmotiverede unge studerende. Hvis de blot kan fastholde bare halvdelen af dette personlige engagement og faglige drive jeg oplevede hos dem under undervisningen, lover det rigtigt godt for dansk teater og dansk scenekunstproduktion."

6.3 Aftagerne vurderer de nye producenter

Stefan Larsson; Direktør på Århus Teater om Mikkel Rønnows ansættelse som Chefproducent:

”Jeg kan nu efter otte måneder klart sige at Mikkel på denne korte tid har gjort et fantastisk arbejde. Han besidder alle de kompetencer en god og moderne producent er nødt til at have anno 2010. Han klarer alt fra planlægning til forhandling, personale samtaler (MUS). Han har økonomisk oversigt og lederskab. Implementeringen af producenter på Århus Teater er, takket være Mikkels grundighed gået meget smidigt. Det ser ud til at skolen har givet Mikkel de redskaber han behøver for at udføre sit arbejde på et højt professionelt niveau. Så en producentuddannelse synes jeg er helt væsentlig for dansk teater.”

Tammi Øst, instruktør i Skuespilhuset om Carsten Sparwaths ansættelse som producent:

”Den forbindelse jeg mødte Carsten Sparwath i, var en udvikling af en åben workshop for publikum på Det kgl. Teater. Carsten var i praktik derinde i den periode, og man så det som en god mulighed for ham at blive tilknyttet mit projekt, som er en musical jeg har skrevet, og indbefattede derfor både musik og tale, og derfor en del mere teknik end ellers. Hvis Carsten ikke havde været tilknyttet havde jeg alene skulle stå for al koordination af prøver, aftale om logistik, kørsel af instrumenter, aftaler om lån af lydudstyr, forbindelse til den tekniske side af sagen osv. osv. Alt dette havde Carsten et suverænt overblik over så alle var hvor de skulle være, alt udstyr, alle aftaler var på plads. Derudover fabrikerede han fotografier og kontakt til presseafdelingen. Og ikke mindst var han en fantastisk støtte for mig i den måde han troede på projektet så loyalt som nogen. Han evnede at indgyde mig tillid så jeg kunne bruge ham som fortrolig når en konflikt opstod, og han evnede at være den der kunne løse den ved en professionel telefonopringning.”

Katrine Karlsen, instruktør i Teater Graense-loes om Signe Allerups ansættelse som producent:

Signe har varetaget forskellige opgaver bl.a. afklarende samtaler inden produktionsstart om hvilken indsats, arbejdsområde og ansvar hver enkelt ansatte forventedes. Dette kan synes som en naturlighed jvf de klassiske jobbetegnelser "instruktør", "skuespiller", "scenograf" ect., men

GRAENSE-LOES søger en alternativ og anderledes produktionsform, hvor kompetencerne bruges i et åben struktur, der kræver at hver enkelt er sig bevist om sin egen rolle. Under produktionen fungerer Signe som mægler ved produktionsmæssige konflikter ang. de aftaler, den afklarende snak havde autoritet til.

Ligeledes har Signe stået for en ny og tidssvarende grafisk identitet for GRAENSE-LOES og stået for samarbejdet med de grafiske designere og koordineret nye salgsbrochurer, plakater og igangsat en ny hjemmeside samt i samarbejde med den kunstneriske ledelse udarbejdet en klarere vision for teatret.

Signe har planlagt og kontaktet både fotograf og kameramand for både promovring og dokumentation af produktionen og endelig stået for at arrangere premierefesten, invitere gæster, pressen (det lykkedes helt utroligt at få 4 anmeldere til at komme, der alle skrev + Smagdommerne) og familie og venner. Og hertil arrangeret en evaluering af produktionen med fordel for at GRAENSE- LOES kan optimere sine arbejdsforhold og forbedre produktionen under de stadig beskedne roller teatret producerer under.

Vi har samme med Signe lagt en arbejdsmæssig og karrieremæssig strategi for fremtiden i GRAENSE-LOES, herunder afklare mulige samarbejdspartnere og forbedre vores salgsdatabase.

Signe har ligeledes oprettet teatret i forskellige relevante databaser, billettilskudsordninger og turnénetværk. Hertil er hun allerede gået i gang med næste års produktion hvad angår spillestedsaftaler, kontraktforhandlinger mv.

Signe har været et altafgørende element i at opbygge GRAENSE-LOES som et energisk og robust lille teater, det stods sin beskedne størrelse har formået at få stor synlighed i København takket være en velorganiseret og engageret producentenhed.

Det skal sluttelig nævnes at vi allerede ved andet møde med Signe lagde en to-årig samarbejdsaftale, da Signe med sit smittende væsen udviste både det professionelle og personlige overskud, GRAENSE-LOES på det tidspunkt havde brug for. Tak for Signe og hendes visioner, på vores og teatres vegne.”

Anna Marie Krarup, Koordinator af den landsdækkende festival Dansens Dage om Karina Dichovs ansættelse som producent

Vi på Dansens Dage har nu to gange haft Karina Dichov Lund ansat som sceneproducent på Dansens Dage. Karina har haft ansvaret for at producere to udendørs sceneprogrammer i løbet af Dansens Dage – herunder at booke scener hos professionelle udlejningsfirmaer, at indhente tilladelser fra relevante myndigheder, kommunikere med omkringliggende erhvervsdrivende på udendørs bypladser, booke teknik- og lyd anlæg, hyre diverse mandskab og lægge tidsplaner og ikke mindst at sammensætte det kunstneriske program på scenerne og kommunikere med de medvirkende kunstnere. Det er af enorm betydning at kunne hyre en person som Karina, som går yderst professionelt til opgaven, som arbejder struktureret og efter faste tidsplaner, men som samtidig kan rumme fleksibiliteten i et projekt som Dansens Dage og for eksempel er indstillet på at stille forskellige krav og ønsker til de optrædende, som ofte består af både professionelle og amatører. Der ligger en stor tryk i at vide, at når man ansætter en person som Karina som sceneproducent, så kan man være helt sikker på, at hun løfter opgaven til fulde.

Anders Beyer, Teaterdirektør for Copenhagen Opera Festival om Stig Debois' ansættelse som producent:

”COF har to år i træk hentet den ledende producent fra sceneproducentuddannelsen på Statens Teaterskole. I begge tilfælde har personerne udfyldt deres rolle og job på en særdeles tilfredsstillende måde. Den første producent var yngre, den anden (nuværende) er ung: Jeg var i tvivl om et så ungt menneske kan magte at have så meget ansvar, som det er tilfældet med årets festivalproducent, Stig Debois. Men han har taget opgaven på sig med en vældig ansvarsbevidsthed. Selv om festivalen først skal ind i den afgørende produktionsfase (hvor man for alvor skal vise at man er smuk i en turbulent virksomhed), kan jeg med sikkerhed konkludere at Stig har et udpræget organisationstalant, han har været hurtig til at lære budgetmæssige detaljer (herunder likviditetsbudget, opfølgning m.v.), som plejer at være en udfordring for de fleste. Han håndterer excel og budgettal på en overbevisende måde. Stig har stablet et frivilligt korps på benene som kalder på respekt. Ledelsesmæssigt er der ikke en finger at sætte på dette. Stig vokser ved at få ansvar - og i lighed med sidste år har jeg så at sige overdraget festivalen til ham med et:

Det er din festival fra nu! Den frihed og det ansvar vokser medarbejdere af, det er DERES festival, og Stig viser at han besidder et endog stort potentiale som leder. Han er meget ambitiøs og han formår at udvirke primadonnaledelse og har empati i forhandlingssituationer.

Som leder af to kulturvirksomheder har jeg i en række tilfælde haft den glæde at arbejde sammen med elever fra sceneproducentuddannelsen. Den uddannelse er kommet til miljøet som en gave, for gennem denne uddannelse bliver eleverne klædt på til at møde den brede vifte af udfordringer som producere møder i det professionelle liv. Jeg plejer at kalde fuldblodsproducenter for - 'monsterbegavelse' for de skal kunne så forfærdeligt meget. På baggrund af de to seneste år med operafestival, samt erfaringer Athelas Sinfonietta Copenhagen har jeg ikke grund til at tro andet end at sceneproducentuddannelsen er uhyre vigtigt i forhold til at udvikle disse monsterbegavelse - vi har så meget brug for disse kapaciteter, og jeg finder dem i sceneproducentuddannelsen. Her ved de unge både noget om teater - ofte som generalister med overblik og kompetencer inden for økonomi, produktion, logistik, personaleledelse, kontrahering, 'den svære samtale', forhandling.”

ET STORT BEHOV FOR CREATIVE PRODUCERS

Dansk scenekunst har rigtig god vind. Det kunstneriske niveau bliver bedre og bedre, der samarbejdes mere og branchen konstituerer sig, til eksempel gennem sammenlægningen af Dansk Teaters Fællesorganisation og TIO i Dansk Teater. Mulighedsrummet er stort.

Dansk scenekunst har alligevel et stort behov for at arbejde mere strategisk og fremadrettet for at sikre mere bæredygtige forretningsmodeller. Danske scenekunstnere har behov for et at kunde spejle sig i en profession af kreative producenter, der kan hjælpe dem med at orientere sin kunst. Entreprenante og kompetente producenter arbejder nemlig i tæt dialog med kunstnere, teaterdirektører, festivalledere og andre i arbejdet med at lede teatre, festivaler, teaterkompagnier og enkeltkunstnere og projekter med at nå sine langsigtede og ambitiøse mål med både at skabe den ypperste kunst men også med at bygge op et langsigtet publikum.

Evner man at udvikle kreative producenter med den rette profil så vil man også, i min optik, være med til at skabe fremtidens kulturelle ledere. Scenekunstproducenten har et stort potentiale i at bidrage til at lede kontinuerlige netværksskabelse, udviklings- og internationaliseringsprocesser. Mange producenter udnytter dog ikke dette potentiale og ender op med primært at administrere projekter. Der er derfor behov for en varig og fleksibel uddannelse på diplom-niveau, som ikke bare skal opkvalificere den enkelte producent, men også danne en bæredygtig producent-profession i Danmark. I dag kan hvem som helst kalde sig producent, men den kompetence og kvalifikation, der følger med brugen af stillingsbetegnelsen, varierer stærkt.

Udviklingsplatformen støtter Den Danske Scenekunsts Efter- og Videreuddannelses planer med at skabe en diplomuddannelse for scenekunstproducenter med det for øje, at der bliver flere og dygtigere kreative producenter, som indgår i et mere symbiotisk samarbejde med kunstprojekter og kunstnere. Gennem en diplomuddannelse som scenekunstproducent vil dansk scenekunst få en helt nødvendig opgradering som vil hjælpe branchen strategisk. Fokus for en sådan uddannelse vil typisk være på områder som entreprenørskab, formater og publikumsudvikling, forretningsmodeller og projektledelse, økonomistyring, internationale strategier og ikke mindst kunstnerisk sparring. Underviserne bør være en kombination af fagfolk med solid brancheerfaring og akademisk indsigt og det er vigtig at uddannelsen trækker på internationale kræfter.

Egil Bjørnsen
Daglig Leder
Udviklingsplatformen for Scenekunst
Tel: +45 3042 5640
www.udviklingsplatformen.dk

**UDVIKLINGS
PLATFORMEN**
FOR SCENEKUNST

OPSAMLING PÅ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE TIL SCENEPRODUCENTER

METODE

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst i august 2016 i form af et åbent link på nyhedsportalen Proscenium. Spørgeskemaet fokuserede på sceneproducenters behov for efteruddannelse, og alle med erfaring som sceneproducent blev opfordret til at svare. Skemaet var på engelsk og indeholdt ni kvalitative spørgsmål om respondenternes baggrund, arbejde og behov for efteruddannelse. 19 sceneproducenter udfyldte spørgeskemaet, og følgende opsamling giver et overblik over tilbagemeldingerne i relation til behovet for en diplomuddannelse på området.

ARBEJDET SOM SCENEPRODUCENT

Respondenterne tegner et generelt billede af deres professionelle rolle som værende hverken entydigt kunstnerisk eller administrativ. De arbejder ofte i krydsfeltet mellem flere domæner og funktioner, og det veksler fra produktion til produktion, hvor meget de er enten det ene eller det andet. Det afhænger bl.a. af produktionernes størrelse, de øvrige deltagere, produktionens art og om der er tale om en etableret institution eller et nyt projekt.

BEHOVET FOR EN KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE

Hovedparten af de 19 respondenter er interesseret i en videregående, kompetencegivende uddannelse på området, men det er ikke alle, som finder det nødvendigt at kunne dokumentere sin uddannelse med ECTS-point. Enkelte nævner dog, at ECTS-point vil være vigtigt for dem ift. anerkendelsen af uddannelsen og muligheden for at læse videre. Der er ligeledes enkelte, som foretrækker enkeltstående workshops og netværksmøder, da de er mere overskuelige rent tidsmæssigt og økonomisk. Det er for langt de flestes vedkomne afgørende, at en uddannelse vil kunne kombineres med arbejdslivet som producent.

For respondenterne handler behovet for en kompetencegivende uddannelse især om at samle op og blive udfordret på deres praksiserfaring og om muligheden for at dygtiggøre sig yderligere. Med en større værktøjskasse, vil man kunne tænke mere ud af boksen og navigere blandt de mange forskellige typer producent-roller, komme ud i hjørnerne af producentfaget og afsøge nye fagområder, som man ikke får kendskab til gennem sit daglige arbejde.

Enkelte respondenter understreger ligeledes, at fordelene ved en kompetencegivende uddannelse er, at deltagerne får dokumentation på egne evner, kompetencer og uddannelse inden for feltet, og at der er et tydeligt, velbeskrevet læringsudbytte, som gør deltagerne bedre i stand til at dokumentere, at de er i stand til at påtage sig bestemte funktioner efter gennemført modul eller uddannelse. Det er dog helt afgørende, at uddannelsens niveau og relevans anerkendes i branchen.

Flere af respondenterne peger ydermere på, at en kompetencegivende uddannelse vil kunne udgøre et fagligt mødested for ligesindede, der derigennem kan oprette netværk, samarbejde, erfaringsudveksle og sparre med hinanden. Uddannelsen vil på den måde kunne hjælpe producenterne til at bedre at sætte ord på, hvad de kan og dermed gøre dem mere selvsikre i forhold til deres kunnen samt kompetencer.

ØNSKER TIL FAGLIGT INDHOLD

Som en del af spørgeskemaet blev respondenterne spurgt om at nævne de specifikke områder, hvor de savnede opkvalificering. Nedenstående oversigt viser alle nævnte emner. Da antallet af respondenter ikke giver basis for en kvantitativ opsamling, skal nedenstående liste først og fremmest ses som et kvalitativt og ikke udtømmende input til uddannelsens indhold.

Økonomi og jura

- Budgettering
- Håndtering af lønprogrammer
- Funding
- Kontrakthåndtering

Ledelse

- Projektledelse
- Teamledelse
- Ledelse af frivillige
- Personlig ledelse

Udvikling

- Strategi - og forretningsudviklingsværktøjer
- Udvikling af forskellige former for kunstnerisk og organisatorisk samarbejde
- Facilitering og kuratering af kunstneriske udviklingsprocesser
- Publikumsudvikling og strategier hertil

Processtyring

- Projektplanlægning
- Administration
- Turnéplanlægning
- Produktionsstyring med flere projekter på samme tid
- Evaluering

Kommunikation

- Strategisk networking
- Forhandlingsteknikker
- SoMe
- PR

IT

- Excel
- Logistikprogrammer

Danmark behöver en diplomuddannelse för scenkonstproducenter!

Inom dans- och koreografifältet finns ett stort behov av kvalificerade producenter, utbildade för samtidskonstens nya marknader. Det krävs en utbildning som tar vara på erfarenheter inom fältet och som med gedigna kunskaper om konstnärliga processer, produktion och arbetsvillkor, förmår samarbeta med nya arrangörer och co-producenter på en internationell (global) arena.

En kvalificerad producent är konstnärens länk till arbete, inkomst, publik och relevans. En kvalificerad producent kan ekonomistyra de komplexa produktionsvillkor som idag omger konstnärlig produktion. En kvalificerad producent förmår utveckla nya publika mötesplatser och dialoger genom god kommunikativ förmåga och kunskap om samhälle, kultur och politik.

Jag hoppas att Den Danske Scenekunstskolens Efter- og Vidareuddannelse kan få förtroendet att utveckla den utbildning vi saknar, den utbildning som kan bidra till att lyfta och internationalisera dansk scenkonst!

Med hoppfulla hälsningar,

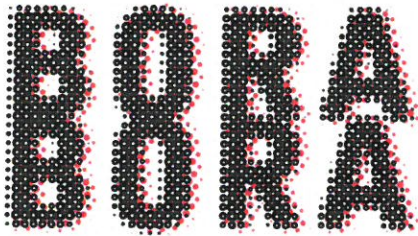
Efva Lilja

Efva Lilja
Director/Artistic Director

Dansehallerne
Regnbuepladsen 7
DK-1550 Copenhagen
Denmark

+45 33888006
+45 30340381
efva@dansehallerne.dk
www.dansehallerne.dk

DANS OG VISUELT TEATER

Aarhus 29-08-2018

ANBEFALING

af Diplomuuddannelse i Creative Producing

Bora Bora – dans og visuelt teater vil gerne anbefale, at der bliver oprettet en diplomuddannelse for sceneproducenter af mange grunde.

Dansk scenekunst udvikler sig klart i disse år, men med en bekymrende træghed, hvor den burde udvikle sig i takt med scenekunsten globalt. Danmark har i den forbindelse det ekstraordinære problem, at produktionsvilkårene for nye tiltag, der varierer scenekunstens former, er voldsomt begrænsede. Dels forhindrer meget skrappe resultatkontrakter mange teatre i at satse nye veje, tage chancer, og dels har vi pt ingen åbne og meget få såkaldt alternative scener i landet. Det gør fremtiden temmelig dystert for dansk scenekunst. Publikum, ikke mindst de unge, kan miste interessen for og opfattelsen af scenekunst som relevant og samfundsdebatteerende. De kan komme til at miste muligheden for at samles og diskutere globale problemstillinger.

Her er det, moderne uddannede og internationalt orienterede producenter skal gøre en forskel.

Teatrene har behov for nye perspektiver, især på det internationale område med netværk i andre lande, der kan medføre samproduktioner og andre værdifulde udvekslinger. Med en international orientering vil producenterne også kunne bidrage med indsigt i mange forskellige scenekunstformer, der ikke praktiseres her i landet.

De kunstnere, der pga. af deres såkaldt "smalle" kunst ikke hyres på teatrene, og ikke bliver valgt til de få scener, der normalt præsenterer deres scenekunst, producerer i meget stor grad selv deres forestillinger. Hvis de overhovedet har råd til at hyre nogen, er det en produktionsleder, for en producent kan de ikke finde. Det siger sig selv, at det medfører dårlige produktioner pga. deres manglende erfaring og dårlige forestillinger pga. den tid, der bliver taget fra kunstnernes skabelsesproces. De mest øvede – og her snakker vi om mange år og mange produktioner – slipper afsted med det, men havde Danmark selvstændige, uddannede producenter, ville vi kunne se en kraftig fremgang i ikke bare velproducerede forestillinger, men også skabelsen af langt flere fysiske produktionsteder end nu.

Med Diplomuuddannelse i Creative Producing vil en af de store huller i dansk teater potentielt blive lukket. Der må kræves følgende af en uddannet producent:

- Producenten skal kunne varetage og arrangere alle aspekter af en moderne produktion både på scenekunstneriske institutioner og større kompagnier i landet og som selvstændige producenter med eget firma.

Ansvar for en producent er tæt forbundet med kunstnerens idé og proces og kan beskrives som et ansvar for en total facilitering af mødet mellem en kompromisfri scenekunst og publikum.

I praksis er producenten ansvarlig for at

- sammensætte det relevant produktionshold bestående af skabere, udøvere og teknikere.
 - tilrettelægge de mest organiske produktionsprocesser,
 - skabe de nødvendige kontakter og netværk,
 - rejse den nødvendige produktionskapital,
 - opbygge scener og produktionsfaciliteter (hvis produktionen foregår udenfor en etableret scene)
 - skabe det relevante publikumsgrundlag
 - og i den forbindelse udforme og gennemføre den mest succesrige PR- og markedsstrategi.
- Producenten skal kunne lægge og styre et produktionsbudget og adskillige slags ansøgningsbudgetter helt fra budgetter til de små nationale fonde til budgetter i EU-ansøgninger og store, internationale coproduktionsbudgetter.
 - Producenten skal kunne sammensætte og lede et produktionshold og dermed kende de enkelte produktionsprocesser indgående helt fra kunstnerens prøve-processer over lyd- og lysdesign til publikumskampagner og trykning af PR-materiale.
 - Producenten skal være ajour med de nyeste publikumsudviklende, samt -inddragende best practices og kunne være i stand til at gennemføre dem.
 - Producenten skal være ajour med det internationale scenekunstneriske miljø på et overordnet plan og kende de mest moderne produktions- og organisationsmodeller internationalt.
 - Producenten skal kunne opbygge et netværk og skaffe sig adgang til relevante netværk både nationalt, men i allerhøjeste grad også internationalt.
 - Producenten skal være innovativ og kunne forme utraditionelle strategier både for det kunstneriske arbejde, men også for sin egen karriere.

I øvrigt tilbyder Bora Bora praktikpladser i international projektstyring og coproduktion.

Mange hilsner

Jesper de Neergaard
Kunstnerisk leder, Bora Bora.
Partner i Kedja.
Partner i Aerowaves.
Partner i European Dancehouse Network

BORA BORA

DANS OG VISUELT TEATER

BORA BORA | VALDEMARSGADE 1 • DK 8000 AARHUS C | TLF. (45) 86 19 00 79 • WWW.BORA-BORA.DK
BORA BORA | VALDEMARSGADE 1 • DK 8000 AARHUS C | TLF. (45) 86 19 00 79 • WWW.BORA-BORA.DK

Sendt pr. mail 27. august 2018

Der er ingen tvivl om at vi nu mere end nogensinde har behov for en diplomuddannelse for sceneproducenter. Producenterne er en helt afgørende del af den kunstneriske og økonomiske planlægning og styring på enhver teaterproduktion - om det er på en lille scene til 100 tilskuere, eller om det er i Dyrehaven eller på Moesgaard, hvor der kan sidde 3500 tilskuere pr forestilling. Producenternes indgående kendskab til alle led i det at producere teater er uvurderlig også i forhold til samarbejder teatrene og landede imellem, altså i forhold til internationalt samarbejde, og ofte også i forhold til at nå ud til nye publikumsgrupper.

Morten Kirkskov
skuespilchef / artistic director

Det Kongelige Teater - The Royal Theatre
Skuespilhuset - The Playhouse

Tel: +45 33693911
Mob: +45 27144477

E-mail: moki@kglteater.dk
www.kglteater.dk

København, den 27. august 2018

VEDR. DIPLOMUDDANNELSE I CREATIVE PRODUCING

Kravene til en teaterproduktion har forandret sig og det ikke kun hvad angår det kunstneriske indhold. Hvor det før i tiden syntes tilstrækkeligt at lave en god forestilling for at få publikum til at komme, er der i dag et øget fokus på selve teaterforretning. Det er der ingen grund til at begræde. Til gengæld er der stor grund til at have opmærksomheden rettet mod, hvad det kræver af de mennesker, der arbejder med produktion af scenekunst.

Det er i dag mere end nogensinde nødvendigt at have et professionelt teaterhold på alle posterne på en teaterproduktion. Vi stiller høje krav til, at skuespillere, instruktører, teaterteknikere, scenografer osv. har de rette professionelle kompetencer. Vi bør også i samme grad stille krav om professionelle kompetencer bag ved scenen. Derfor vil jeg hilse en diplomuddannelse i creative producing hjerteligt velkommen.

01

Der er brug for professionelt uddannede sceneproducenter, der har blik for økonomistyring, budgetlægning og -afrapportering for at kunne optimere og effektivisere teaterforretningen uden, at der gås på kompromis med kunsten og uden, at kunsten risikerer at stagnere i forsigtighed og manglede mod.

Der er brug for professionelt uddannede sceneproducenter, der har de rette ledelsesmæssige kvalifikationer til at lede processer med mange faggrupper, stort tidspres og smalle budgetter.

Der er brug for professionelt uddannede sceneproducenter, der sikrer, at rammerne for scenekunstproduktionerne er i overensstemmelse med nutidens krav til et forsvarligt arbejdsmiljø og et velfungerende psykisk arbejdsklima.

Der er brug for professionelt uddannede sceneproducenter, der er med til at udvikle teatrets forretningsmodeller, så vi sikrer et teatermiljø, der tænker i nye partnerskaber, kreative alliancer, tværkunstneriske samarbejder og anderledes produktionsformer.

Der er brug for professionelt uddannede sceneproducenter, der overskuer og som kan navigere i de strukturelle, politiske og planlægningsmæssige udfordringer scenekunsten bevæger sig inden for.

Der er brug for professionelt uddannede sceneproducenter, der har ressourcerne, evnerne og kompetencerne til at tænke dansk scenekunst ind i internationale sammenhænge og som levende aktører på nye arenaer.

Der er brug for professionelt uddannede sceneproducenter, der kan udvikle strategier og realisere disse indenfor publikumsudvikling og formidlingen af scenekunsten til nye målgrupper.

Med andre ord: Der er brug for en diplomuddannelse i Creative Producing.
Heller i dag end i morgen.

02

De bedste hilsner,

Mette Wolf

Teaterdirektør, Nørrebro Teater

Aftagerpanelets generelle aktivitet	
<p>Baggrund Aftagerpanelet for Den Danske Scenekunstscole blev nedsat i august 2015. Det består af følgende medlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rikke Juellund, scenograf (formand) • Jens August Wille, teaterchef for Odense Teater • Trine Dyrholm, skuespiller • Tina Tarpgaard, danser og koreograf • Pernille Plantener Holst, teaterchef for Grønnegade Teater • Morten Kirkskov, skuespilchef på Det Kongelige Teater • Karoline Leth, producer, DR Fiktion <p>Pr. 5. december 2017 har Søren Normann Hansen afløst Morten Kirkskov. Søren Normann Hansen er administrativ chef på teateret Sort/Hvid.</p> <p>Mødeaktivitet Aftagerpanelet har holdt tre møder i 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04-04-2017 • 26-09-2017 • 04-04-2017 <p>Nedenstående anbefalinger er hentet fra referaterne fra de tre møder og inddelt efter temaer.</p>	
Anbefalinger fra aftagerpanelet	Institutionens opfølgning på anbefalingerne
<p>Uddannelserne i dans og koreografi og danseformidling (04-04-2017)</p> <p>Uddannelseslederen for dans og koreografi, Rasmus Ölme, præsenterede uddannelsen – og Laura Black, uddannelsesansvarlig, præsenterede overbygningsuddannelsen i danseformidling (DAF). Aftagerpanelet havde på den baggrund følgende bemærkninger og anbefalinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftagerpanelet gav udtryk for, at integrationen mellem dans og koreografi i uddannelsen afspejler den måde, dansere arbejder på i branchen, hvor de i højere grad end tidligere skifter rolle i produktionerne og derfor har glæde af en udvidet forståelse for koreografi. Der er tale om en fremsynet tilgang til dansen, der forhåbentlig kan bidrage til den fortsatte udvikling af kunstarten. • Aftagerpanelet bemærkede i den forbindelse at rollen som koreograf også indebærer kompetencer inden for fx lederskab, og det kan være en god idé at tydeliggøre, om det også indgår i uddannelsen på bachelorniveau. • Aftagerpanelet spurgte ind til forholdet mellem uddannelsen og relaterede uddannelser - fx musical. • Aftagerpanelet anser det for utroligt vigtigt og godt, at uddannelsen har et stort engagement i 	<p>Dans og koreografi samarbejder med alle uddannelserne på DDSKS og har en god dialog med uddannelsen i musical. Samarbejdet med musical er dog ikke mere oplagt end fx med lys og skuespil. Det faglige fællesskab handler lige så meget om den kunstneriske tilgang som dansen. Musicaluddannelsen har typisk en mere færdighedsorienteret tilgang til dans og vægter sangen meget højt.</p> <p>Uddannelseslederen har løbende fokus på at sikre dialogen mellem uddannelsen og branchen i Danmark. Det gøres fx ved at invitere lokale koreografer til at gennemføre workshops på uddannelsen. I efteråret 2017 deltog fire koreografer fra Danmark i workshops med de studerende.</p> <p>DDSKS ser integrationen mellem dans og koreografi som et vigtigt element i at sikre bredden af dimittendernes kompetencer ift. at kunne påtage sig andre roller i den kunstneriske proces.</p> <p>De studerende fra overbygningsuddannel-</p>

<p>det internationale scenekunstmiljø, men panelet var samtidig optaget af, at uddannelsen arbejder med at sikre forbindelsen til det professionelle miljø i Danmark. Det er vigtigt, at der også er dimittender, der bliver i Danmark og bidrager til at udvikle branchen i hele Danmark – og ikke kun i København. Det kan fx ske ved, at de studerendes projekter også bliver vist i det professionelle miljø uden for skolen, og ved at inddrage koreografer og andre repræsentanter for branchen i Danmark.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftagerpanelet gav udtryk for, at det er vigtigt for de studerendes beskæftigelsessituation, at de lærer at bruge deres faglighed til andre formål end at danse. De fleste, der søger ind, vil være dansere, men når de er færdige med uddannelsen, vil de ofte få brug for at kunne påtage sig andre roller i den kunstneriske proces. • Aftagerpanelet var glade for at konstatere, at der lige nu er et stort behov for dimittenderne fra DAF på arbejdsmarkedet. Det ser dog ud til, at der kan komme færre relevante projekter i skolerne, hvilket kan medføre et behov for, at dimittenderne i højere grad skal kunne arbejde selvstændigt og skabe deres egne projekter. 	<p>sen i danseformidling lærer i høj grad at arbejde selvstændigt og skabe deres egne projekter i en international kontekst. Det sker både gennem deres kunstneriske udviklingsprojekt og deres afgangsprojekter.</p>
<p>Kunstnerisk udviklingsvirksomhed (26-09-2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftagerpanelet opfordrede til at samarbejde med branchen om projekter. Der udføres masser af kunstnerisk udvikling på både små teatre og de store institutioner, hvor et samarbejde med skolen ville kunne løfte refleksion og formidling, måske medføre nye beskæftigelsesmuligheder og styrke forbindelsen mellem skolen og branchen generelt. Desuden er det værd at huske på at de store institutioner har stor interesse for kunstnerisk udviklingsvirksomhed og har nogle muligheder og en økonomi, som kun findes der. • Aftagerpanelet opfordrede skolen til at invitere branchen til at følge med i, hvor KUV er på vej hen og definere, hvad det går ud på. Hvis der ikke er den ønskede opbakning fra branchen til de KUV-festivaller og -seminarer, som DDSKS har arrangeret, er det vigtigt at skolen reagerer på det og styrker projekternes relevans for branchen. Det er vigtigt, at projekterne får betydning i praksis. Skolens undervisere har nogle metoder, som kan komme branchen til gode, og branchen har en erfaring og nogle midler som skolen kan have glæde af. • Aftagerpanelet opfordrede til, at skolen også undersøger mulighederne for at søge private fonde og anden ekstern finansiering – også fra erhvervs- 	<p>DDSKS forventer, at koblingen mellem skolens kunstneriske udviklingsvirksomhed og scenekunstbranchen vil blive styrket inden for de kommende år. KUV-indsatsen har indtil videre haft et vigtigt fokus på koblingen mellem KUV og uddannelserne, men der er et vigtigt potentiale i at åbne op for et øget samarbejde med branchen.</p> <p>DDSKS har endnu ikke erfaringer med at søge private fonde og anden ekstern finansiering til KUV-projekter.</p>

<p>livet. Der er et stort uudnyttet potentiale, selvom det medfører spørgsmål om, hvordan man bevarer kontrollen over indholdet, når der også er kommercielle interesser involveret.</p> <ul style="list-style-type: none"> • På mødet den 5. december gjorde aftagerpanelet opmærksom på, at det er vigtigt, at et tættere samarbejde om KUV mellem de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner ikke sker på bekostning af koblingen til branchen. 	
<p>Kandidatniveauet (26-09-2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftagerpanelet anbefalede, at skolen er åben for at optage studerende på uddannelsen, som ikke har en bacheloruddannelse • Aftagerpanelet bakkede op om, at en kommende kandidatuddannelse fokuserer på at udfolde entreprenørskab for scenekunstnere og understrege behovet for, at der uddannes dimittender, som kan være med til at formidle ny viden om entreprenørskab i branchen. • På mødet den 5. december blev det desuden anbefalet, at de nordiske lande går sammen om et kandidatniveau på relativt smalle fagområder, som fx koreografi. 	<p>DDSKS forventer at alle dimittender fra de fireårige scenekunstneriske uddannelser vil kunne søge om optagelse på en kommende kandidatuddannelse.</p> <p>DDSKS forventer i 2018 at søge om prækvalificering og akkreditering af en fælles nordisk kandidatuddannelse inden for koreografi.</p>
<p>Uddannelsen i scenekunstnerisk produktion og uddannelsen i iscenesættelse (26-09-2017)</p> <p>De to uddannelser blev drøftet på mødet i december, hvor uddannelseslederne Mette Sandager (scenekunstnerisk produktion) og Ralf Strøbech (Iscenesættelse) deltog.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftagerpanelet spurgte, om linjebetegnelserne "ledelse" og "realisering" er tilstrækkeligt dækkende i forhold til de specifikke professioner, som dimittenderne typisk ansættes i? • Aftagerpanelet spurgte til de studerendes mulighed for at tage i praktik eller på udvekslingsophold på steder, hvor der er mere fokus på de håndværksmæssige færdigheder? • Aftagerpanelet understregede vigtigheden af, at skolen er bevidst om at stille de ressourcer til rådighed, der skal til, for at de studerende kan realisere deres projekter – både på bachelor- og kandidatniveauet, så det er muligt for at understøtte de studerende i at gå i dybden med et relevant fagområde. 	<p>Linjebetegnelserne er fastsat i bekendtgørelsen, men uddannelseslederen har netop i forbindelse med forberedelsen af optaget i 2018 taget initiativ til, at linjebetegnelserne så vidt muligt ikke skal stå alene i den eksterne kommunikation – men suppleres af professionsmulighederne.</p> <p>Muligheden for praktik på scenekunstnerisk produktion foreligger, men det er afgørende, at der er tale om et forløb af tilstrækkeligt højt niveau, og at et praktiksted fx skal være bekendt med den studerendes læringsmål. Der er typisk tale om ulønnet praktik, og den linjeansvarlige laver aftalen med praktikstedet og følger den studerendes faglige udvikling.</p> <p>DDSKS arbejder løbende på at sikre overensstemmelse mellem studieordningernes krav og de ressourcer, der er til rådighed. Skolens største knaphed kan siges at være de studerendes tid, og der ligger en vigtig opgave i at prioritere uddannelsernes faglige indhold.</p>

<p>Efter- og videreuddannelsesområdet (05-12-2017)</p> <p>DDSKS efter- og videreuddannelsesaktivitet blev drøftet på mødet i december, hvor lederen af DDSKS EVU, Kerstin Andersson deltog.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftagerpanelet opfordrede til, at EVU udnytter fordelene ved både at have afdelinger i Odsherred og København. Det har en stor værdi, at branchen oplever det faglige miljø i København, og samtidig giver lokalerne i Odsherred unikke muligheder for internater. Man kan i den forbindelse overveje, hvordan branchen kan få endnu mere glæde af faciliteterne i Odsherred. • Aftagerpanelet anbefalede, at DDSKS er tydelige omkring forholdet mellem bachelorniveauet, et kommende kandidatniveau og efter- og videreuddannelsesområdet. En kommende diplomuddannelse i film- og tv-skuespil bør fx ikke medføre, at film og tv bliver nedprioriteret på grunduddannelsen. • Aftagerpanelet bemærkede, at diplomuddannelsen i film- og tv-skuespil kan indebære en risiko for at DDSKS giver de studerende for store forhåbninger om øget beskæftigelse på baggrund af diplomuddannelsen. Det er ikke diplommet, der gør forskellen ift. beskæftigelsen. • Det er vigtigt, at diplomuddannelsen i film- og tv-skuespil bygges op af moduler, som man kan tage som enkeltstående forløb, så man som studerende ikke forpligter sig på at investere i hele uddannelsen på én gang. • Aftagerpanelet bakkede op om en kommende videreuddannelsesmulighed for producenter. 	<p>EVU har i 2017 indledt nye samarbejder med flere fagforbund – fx billedkunstnerne, arkitekter og designere, instruktører mm. De bliver inviteret til Odsherred, så de kan overveje, hvad de kan bruge huset til.</p> <p>Vi forventer at drøfte relationen mellem bacheloruddannelserne, en kommende kandidatuddannelsen og efter- og videreuddannelsesområdet med aftagerpanelet på et møde i 2018 med henblik på at tydeliggøre, hvordan fagområderne prioriteres på de forskellige uddannelsesniveauer.</p> <p>Vi forventer, at diplomuddannelsen i film- og tv-skuespil vil være opbygget af moduler, der kan tages som enkeltstående forløb, hvis man lever op til uddannelsens adgangskrav.</p>
<p>#METOO og krænkende adfærd (05-12-2107)</p> <p>DDSKS bør have fokus på at skabe et trygt arbejdsmiljø både for de studerende og de ansatte og på at øge bevidstheden om respektfuldt samarbejde. I tilfælde af at der alligevel sker krænkende adfærd, bør der arbejdes på, at der er flere steder at gå hen med hændelsen. DDSKS bør desuden være bevidste om de særlige forhold, der gør sig gældende inden for scenekunsten, dels pga. de usikre ansættelsesforhold, dels pga. de særlige arbejdsforhold. Det gælder fx:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ”Fokus på afklædning: Det er vigtigt at tale om de situationer, hvor skuespillere kan opleve at blive kostumeret på en måde, som kan være grænseoverskridende. • Fokus på magt: #METOO-fortællingerne viser, at det er dem der er nederst i hierarkiet, der oplever de værste krænkelse, og det er vigtigt at skolen er med til at bevidstgøre de studerende om hierarkierne i samarbejdsprocesser. Selvom nogle kunstneriske pro- 	<p>I august 2017 trådte DDSKS’ politik og procedure for krænkende adfærd i kraft. Dokumentet er udarbejdet med inddragelse af studienævn og skoleråd. Af dokumentet fremgår en liste med særligt udvalgt kontaktpersoner blandt de ansatte, og DDSKS vil gå videre med aftagerpanelets forslag om at inkludere studerende på denne liste også. DDSKS vil desuden se på, hvordan aftagerpanelets øvrige anbefalinger kan tages op på uddannelserne.</p>

<p>cesser ikke ser ud til at have et formelt hierarki, så er der stadig magtforhold, og det er vigtigt at være opmærksom på, hvad det betyder for et samarbejde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryghed til at sige fra: Det er vigtigt, at skolen gør det klart, hvem man som studerende kan henvende sig til, hvis man oplever krænkende adfærd. Der kunne fx være en gruppe af studerende, som blev klædt på til at tage i mod samtaler af den type. 	
<p>Aftagerpanelets kommentarer til beskæftigelsessituationen</p>	<p>Institutionens bemærkninger til aftagerpanelets kommentarer til beskæftigelsessituationen</p>
<p>Aftagerpanelet drøftede dimittendernes beskæftigelsessituation på mødet den 5. december 2017 på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik. Tallene udarbejdes årligt som en del af den aftale, der er på statistikområdet mellem Kulturministeriet og Danmarks Statistik</p> <p>Aftagerpanelet forholdt sig indledningsvist kritisk til tabellerne fra Danmarks Statistik, idet der ikke indgår dimittender med beskæftigelse i udlandet, og diskretionsgrænsen på fem personer betyder, at det kun i få tilfælde er muligt at se tallene for den enkelte årgang. Musicaluddannelsen indgår desuden ikke i Danmarks Statistiks tabeller.</p> <p>Aftagerpanelet konstaterede, at DDSKS har forholdt sig til de uddannelser med høj ledighed, og at de aktuelle tiltag med nedjustering af optaget og øget fokus på entreprenørskab i uddannelserne forhåbentligt vil være afspejlet i ledighedstallene om nogle år.</p> <p>Aftagerpanelet anbefalede, at man med fordel kunne øge optaget på de uddannelser og linjer med lav ledighed, fx lys og lyd. Aftagerpanelet gjorde desuden opmærksom på, at beskæftigelsessituationen for scenografer kan blive påvirket af en aktuel tendens til, at undlade at ansætte scenografer på mindre produktioner. Til gengæld er der beskæftigelsesmuligheder inden for film og tv, hvor der aktuelt ikke er en målrettet scenografiuddannelse. Aftagerpanelet anbefalede derfor at øge de studerendes kompetencer inden for scenografi til film og tv.</p> <p>Aftagerpanelet konstaterede, at der er en forskel ift. til ledighed og erhvervsindkomst for mænd og kvinder, og anbefalede, at skolen forholder sig til det og taler med de studerende om det. Skolen uddanner mange kommende aftagere og har dermed mulighed for at påvirke kulturen i branchen og inspirere til forandring.</p> <p>Aftagerpanelet anbefalede at se spørgsmålet om ligestilling som en del af en mere overordnet drøftelse af mang-</p>	<p>DDSKS arbejder løbende med at forbedre tabellerne fra Danmarks Statistik (DST). Det sker aktuelt inden for rammerne af den ERFA-gruppe for kvalitetssikring, som er nedsat under KUR. Vi har gjort DST og KUM opmærksom på, at beskæftigelsestallene for musical ikke fremgår.</p> <p>DDSKS forholder sig løbende til muligheden for at justere yderligere på optaget. Det er dog ikke kun beskæftigelsessituationen men også pædagogiske og praktiske rammer for uddannelserne, som ligger til grund for overvejelserne.</p> <p>DDSKS har fokus på at uddanne scenografer, der også kan arbejde inden for film og tv.</p> <p>Rektor har drøftet mangfoldighed i uddannelserne med sine nordiske kollegaer og har taget initiativ til at udarbejde en politik for mangfoldighed sammen med skolerådet. Aftagerpanelets anbefalinger om ligestilling og mangfoldighed vil indgå i de kommende drøftelser.</p>

foldighed både i ansættelsesforhold og i de kunstneriske udtryk. Aftagerpanelet opfordrede DDSKS til at lade sig inspirere af scenekunstscolerne i Sverige, hvor bevidsthed om mangfoldighed er en integreret del af uddannelserne, og dermed alle projekters beslutningsprocesser. Dette gælder ikke mindst de studerende på dramatisk skrivekunst.	
Andre kommentarer fra aftagerpanelet	Institutionens bemærkninger til andre kommentarer fra aftagerpanelet
Ingen yderligere kommentarer.	