

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur zweiten Auflage	19
Einführung	21
Über dieses Buch.	21
Begriffe, die in diesem Buch verwendet werden	22
Törichte Annahmen über den Leser.	23
Wie dieses Buch aufgebaut ist.	24
Teil I: Rund ums Geschäft – Wissenswertes für den Einstieg.	24
Teil II: Lernen Sie die Möglichkeiten Ihrer Musik kennen.	24
Teil III: Hier spielt die Musik: Vom Proberaum in die Öffentlichkeit.	24
Teil IV: Der Top-Ten-Teil	24
Anhang.	25
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden.	25
Wie es weitergeht	25
 TEIL I	
RUND UMS GESCHÄFT – WISSENSWERTES FÜR	
DEN EINSTIEG	27
 Kapitel 1	
Das Musikbusiness – ein Überblick	29
Wie Musik auf uns wirkt	30
Warum der Ohrwurm so hartnäckig ist	31
Der Tonträger im Wandel der Zeit	32
Vom Schellack zum Vinyl.	32
Der Weg in die digitale Ära	33
Mitwirkende im Musikbusiness.	34
Der Musiker.	35
Der Fan	36
Die Booking-Agentur	37
Der Veranstalter.	38
Der Produzent	38
Der A&R-Manager	39
Die Plattenfirma	40
Der Manager.	40
Der Musikverlag	41
 Kapitel 2	
Steuer und Recht	43
Selbstständig als Musiker.	43
Die freiberufliche/selbstständige Tätigkeit.	44
Die gewerbliche Tätigkeit	45

12 Inhaltsverzeichnis

Starthilfe für Kleinunternehmer	45
Die Wahl der Rechtsform	46
Ordentliche Rechnungen schreiben	47
Die Einnahmenüberschussrechnung	50
Angestellt als Musiker: Das Arbeitsrecht	51
Entscheiden Sie sich für den richtigen Künstlernamen und schützen Sie ihn . . .	52
Finden Sie den passenden Künstlernamen	52
Einen Künstlernamen markenrechtlich schützen	54
Der Schutz des musikalischen Werks	55
Verträge für Musiker	58
Vertrag zwischen Musiker und Veranstalter	58
Vertrag zwischen Musiker und Manager	60
Vertrag zwischen Musiker und Plattenfirma, Produzenten oder produzierenden Verlagen	60
Vertrag zwischen Musiker und Verlag	61

Kapitel 3

GEMA und Co.: Wichtige Institutionen und Versicherungen für Musiker

Versicherungen für Musiker	65
Die Künstlersozialkasse	66
Wer ist die KSK und was macht sie?	66
Weitere Fakten über die KSK	68
Die KSK für selbstständige Künstler	68
Das können Sie als Mitglied der KSK erwarten	71
Keine Regeln ohne Ausnahmen	72
So ermittelt sich Ihr Beitrag	73
Für den Fall, dass es Sie ins Ausland zieht	74
Sie stehen in den Startlöchern Ihrer Karriere	75
Auf die Plätze, fertig, los – stellen Sie Ihren Antrag	75
Die GEMA	76
Wer ist die GEMA und was macht sie?	76
Fakten für den Einstieg	78
Wie die GEMA Erträge erwirtschaftet	79
Und so wird das Geld verteilt	82
Das Zweiklassensystem: Die unterschiedlichen Mitgliedsarten	84
Sie wollen dabei sein? Dann werden Sie Mitglied	85
So ist die GEMA aufgebaut	88
Die GVL	90
Wer ist die GVL und was macht sie?	90
Die rechtliche Grundlage	92
Was Sie von einer Mitgliedschaft erwarten können	92
Wie die GVL Erträge erwirtschaftet	94
So wird das Geld verteilt	97
So funktioniert die GVL intern	100
Eine Frage der Sicherheit – Versicherungen für Musiker	102
Sollte das Studio im Keller unter Wasser stehen: Die Hausratversicherung hilft	102
Musikinstrumentenversicherung: Falls Ihnen mal jemand in die Gitarre latscht	103

Wie konnte das nur passieren . . . Die Unfallversicherung	103
Und noch ein Unfall: Die Berufsunfähigkeitsversicherung	104
Ups, kommt nicht mehr vor: Die Haftpflicht regelt es	104

TEIL II

LERNEN SIE DIE MÖGLICHKEITEN IHRER MUSIK KENNEN..... 105

Kapitel 4

Kreativität ist erlernbar 107

Die Gunst der Stunde oder von der Muse geküsst.	108
Ohne Ordnung und Disziplin geht nichts	108
Sechs Eigenschaften, die ein Musiker haben sollte.	109
Wenn die Kreativität blockiert ist.	110
Kreativitätstechniken, die weiterhelfen	111
Die Grundregeln für kreative Ideenfindung.	111
Der Klassiker – Das Brainstorming	112
Methode 635.	113
Mindmap – visualisieren Sie Ihre Gedanken	115

Kapitel 5

Definieren und stärken Sie Ihr Musikprofil 117

Lernen Sie sich und Ihre Musik kennen	117
Wer sind Sie und wenn ja, wie viele?	118
Alles eine Frage der Organisation	121
Falls Sie sich nicht mehr riechen können: Probleme in der Band und wie Sie damit umgehen.	123
Time To Say Goodbye – wenn eine Trennung unumgänglich ist	125
Immer diese Schubladen – die Frage nach dem Genre	126
. . . und weitere Fragen, die Sie beantworten sollten	128
Der Proberaum – die Keimzelle Ihrer Musik	129
Kunst oder Kommerz? Musik bleibt Geschmacksache.	132
Ihr musikalisches Umfeld.	136
Diese Menschen hören Ihnen zu: Ihre Zielgruppe	137
Die Konkurrenz im Auge behalten oder wissen, was in der Szene passiert	139
Setzen und verfolgen Sie Ihre Ziele.	140
Machen Sie einen (Business-)Plan	141
Wohin geht Ihre Reise? Entwickeln Sie ein Leitbild	144
Reden, reden, reden . . . Regelmäßige Treffen sind wichtig.	144
Kleine Erfolge feiern: Nutzen Sie die Meilensteinplanung für Ihre Zielsetzungen	145
Sie wollen einen Hit landen?	146

Kapitel 6

Von den Marketingprofis lernen – machen

Sie sich ein Konzept. 149

Aufgaben und Ziele des Marketings	150
Untersuchen Sie Ihre Situation: Die SWOT-Analyse	151

14 Inhaltsverzeichnis

Sammeln Sie Informationen in der Analysephase	152
Nutzen Sie die Informationen in der Herleitungsphase.....	152
Drei Marketingstrategien für Ihren Erfolg	153
Höhere Verkäufe erzielen: Die Wachstumsstrategie	154
Sie sind der Spezialist: Die Marktsegmentierungsstrategie.....	155
Mit einer Wettbewerbsstrategie gewinnen	156
Der Marketingmix – nutzen Sie Ihre Instrumente.....	157
Was Ihre Produkte über Sie sagen: Die Produktpolitik.....	157
Was Sie mit Preisen alles bestimmen können: Preispolitik	159
Sprechen Sie über sich und Ihre Produkte: Die Kommunikationspolitik... ..	160
Produkte professionell vertreiben: Die Distributionspolitik	166
Ausflug in den Dschungel: Mit Guerilla-Marketing Aufmerksamkeit erzielen ...	167
Warum Sie Guerilla-Marketing betreiben sollten	167
Wie Sie einen guten Guerilla-Plan erstellen	168

Kapitel 7

Es gibt viele Medien zu nutzen – Musik geht

nicht nur ins Ohr	171
Gedrucktes wirkt: Printmedien	172
Mit audiovisuellen Medien die Massen erreichen	175
Das Radio gibt den Takt vor	175
Über das Fernsehen in die Breite gehen	176
CDs und DVDs bieten viel mehr	178
Internet macht es möglich: Onlinemedien	179
Ihr Zuhause: Die eigene Homepage	180
Des Musikers Freund und Helfer: Soziale Netzwerke und andere Internetplattformen	184
Es muss nicht immer Gold sein – lizenzfreie Musik	187

TEIL III

HIER SPIELT DIE MUSIK: VOM PROBERAUM

IN DIE ÖFFENTLICHKEIT.....	189
----------------------------	-----

Kapitel 8

Werden Sie aktiv – machen Sie Ihre Musik publik .....

Bereiten Sie Ihre Songs für die Öffentlichkeit auf – Was Sie mit Homerecording alles erreichen können	192
Gehen Sie mit Ihrer Musik online – Download, Streaming & Video.....	200
Was der Musikkunde schon bekommt und von Ihnen erwartet.....	201
Bahnen Sie sich Ihren Weg zum Hörer – die Onlinedistribution.....	204
Bauen Sie auf die Masse – das Prinzip Crowdfunding	210
Seien Sie realistisch: Kosten, die Ihr Projektziel bestimmen	211
So lange müssen Sie sich gedulden – die Finanzierungsphase.....	213
Projektvideos und Bilder für eine gelungene Darstellung	213
Belohnungen locken Unterstützer an	214
Halten Sie Ihre Unterstützer auf dem Laufenden – und bekommen Sie dadurch noch mehr Aufmerksamkeit.....	215
Kein Preis ohne Fleiß – die Nacharbeit	216

Kapitel 9

Sie können auch live: Das Konzert 217

Das können Sie von Booking-Agenturen erwarten.	219
Booking ohne Agentur – womit Sie rechnen müssen	220
Das sind die Ansprechpartner – die Vertragsparteien	221
Worum es überhaupt geht – der Vertragsgegenstand.	222
Am Anfang reicht es hoffentlich für den Sprit: Die Gage	222
Was tun, wenn das Konzert ausfällt?	224
Das macht alles der Veranstalter.	226
... und das machen Sie.	228
Was Sie sonst noch für eine gut besuchte Show tun können	229
Das brauchen Sie auf der Bühne: Der Technical Rider.	229
Der Catering Rider für Ihr kulinarisches Wohlbefinden	231
Der Veranstalter und seine Aufgaben	232
Hier spielt die Musik: Der Veranstaltungsort und die Bühne	233
Jetzt trommeln Sie mal alle zusammen: Die Bewerbung Ihres Konzerts. ...	236
Sicher läuft sicher alles glatt.	237
Was Sie über Eintrittstickets wissen sollten	240
Catering ist mehr als bloß Essen	243
Wer noch alles für einen guten Abend sorgt	244
Für Dinge, die der Veranstalter nicht in der Hand hat, hat er eine Versicherung.	245
Rund um die Technik – diese Personen arbeiten für eine gelungene Show.	246
Rauf auf die Bühne – Ihr Bühnenkonzept für eine grandiose Show	247
Setzen Sie visuelle Akzente	250
Lassen Sie es als Vorband krachen.	251
Messen Sie sich mit anderen bei Musikwettbewerben	253
Gewinnen Sie neue Zuhörer auf Festivals	254
Zeigen Sie, dass Sie es draufhaben: Lernen Sie das Live-ABC	257

Kapitel 10

Machen Sie aus Ihrem Demotape einen Plattenvertrag 261

Die großen Unbekannten: Womit Plattenfirmen, Labels und Verlage Geld verdienen.	262
Der Mythos Plattenfirma.	262
Wie wäre es mit uns beiden? Die Entdeckung von Künstlern	264
Wir bringen Sie ganz groß raus – Marketing und Entwicklung des Künstlers	264
Ein Freund, ein guter Freund ... Was Ihr Manager für Sie tun kann	265
Landen wir den nächsten Hit – technische Realisation und Produktion ...	266
Das gepresste Glück – die Herstellung von Tonträgern	266
Wir bringen Ihre CD an den Mann – die Distribution	267
Das bringt ja wirklich Geld: Die Verwertung durch Liveauftritte und Merchandising	267
Der Plattenvertrag und was Sie davon erwarten können	268
Ja, äh nein, ich mein' ... Brauche ich wirklich einen Plattenvertrag?	268
Lesen Sie das Kleingedruckte, bevor Sie unterschreiben.	269

16 Inhaltsverzeichnis

Wie sich die Abrechnung zusammensetzt	270
Das Rundum-sorglos-Paket: Der 360-Grad-Deal	271
Wie Sie sich optimal auf eine Bewerbung vorbereiten	272
Wer verdient wie viel an Streams, Downloads und CDs?	274
Welche Funktion der Musikverlag einnimmt	275
Und wer macht den Papierkram? Die Verwaltung von Rechten	276
Der Verlag als Sprungbrett	277
Selbst ist der Musiker: Die Gründung Ihrer eigenen Plattenfirma oder Ihres Verlags	279
Warum sich ein eigenes Label oder ein eigener Verlag für Sie lohnen kann	280
Was Sie jetzt tun müssen	280
Anfänglich ist jede Gründung ein teurer Spaß	281
Ihre Spezialisierung als Erfolgsrezept	281
Der Vertrieb ist der Schlüssel	282
Zeigen Sie, was Sie können	284
Worauf Sie bei Presswerken achten sollten	285
So funktioniert die Pressung	285
Die GEMA hat ein Wörtchen mitzureden	285
Warum die Preise der Anbieter schwanken	286

Kapitel 11

Merchandising – so machen Sie es richtig! 289

Bevor Sie zur Tat schreiten	290
Wofür Sie das alles machen	290
Der Stoff, aus dem Ihr Geld kommt	291
Auf geht's – die Produktion von Merchandise	293
Wie man Farbe aufs T-Shirt bringt	293
Darf es etwas mehr sein? Durch Veredelungen den letzten Schliff geben	294
Mit dem Rohling fängt alles an	295
Was den Druckpreis bestimmt	295
Bringen Sie Ihre Shirts an den Fan	296
Live-Merchandising bei Konzerten	297
Binden Sie einen eigenen Shop in Ihre Homepage ein	300
Nutzen Sie die Webshops anderer Anbieter	301
Gehen Sie in den stationären Einzelhandel	304
Ganz wie die Profis: Merchandising-Lizenzen	304

Kapitel 12

Wenn wir schon dabei sind ... Womit Musiker noch

Geld verdienen 307

Greifen Sie nach den Sternen: Sponsoring und Endorsement	308
Stipendien und Preise als Sprungbretter	309
Musizieren und texten Sie für Kollegen	311
Spielen Sie für andere als Studio- und Gastmusiker	311
Als Produzent, Songwriter oder Textdichter können Sie Ihrer Produktivität freien Lauf lassen	312

Die Kunst des Vermittelns – Musikunterricht	314
Straßenmusik – ein Gewinn für alle	315
Voller Einsatz im Verband	316
Wenn alle Stricke reißen	316

Kapitel 13

Bleiben Sie am Ball .....

317

Werden Sie (wieder) zum Schüler	318
Studium, Ausbildungen und Workshops	318
Goldene Tipps für den Karriereweg	321

TEIL IV

DER TOP-TEN-TEIL .....

323

Kapitel 14

Zehn Fallen auf der Bühne .....

325

Unordnung auf der Bühne	325
Wenn kein Ton kommt	325
Das Mikrofon ist unerreichbar	326
Falsche Belegung auf dem Monitor	326
Die Impedanz stimmt nicht überein	326
Wenn der Stecker im Ausland nicht passt	326
Linecheck statt Soundcheck	326
Wenn der Verstärker brummt	327
Warum die Fußleiste auch immer im Weg stehen muss	327
Wo habe ich sie nur, die Setlist	327

Kapitel 15

(Mehr als) zehn legendäre Musikfestivals .....

329

Woodstock	329
Monterey Pop Festival	330
Isle of Wight Festival	330
Roskilde-Festival	330
Pinkpop	330
Glastonbury Festival	330
Monsters of Rock	331
Rock am Ring/Rock im Park	331
Rock in Rio	331
Lollapalooza	331
Wacken Open Air	331
Coachella	332

Kapitel 16

Die weltweit kommerziell erfolgreichsten Alben .....

333

Michael Jackson: Thriller	333
Pink Floyd: The Dark Side of the Moon	333
AC/DC: Back in Black	334

18 Inhaltsverzeichnis

Whitney Houston u. a.: The Bodyguard Soundtrack	334
Michael Jackson: Bad.	334
Meat Loaf: Bat Out of Hell	334
Eagles: Their Greatest Hits (1971–1975).	334
Verschiedene Interpreten: Dirty Dancing Soundtrack	334
Bee Gees u. a.: Saturday Night Fever Soundtrack.	335
Fleetwood Mac: Rumours.	335
Anhang	337
Abbildungsverzeichnis.	377
Stichwortverzeichnis	379