

Inhaltsverzeichnis

Zu diesem Buch	12
Vorwort	13
1. Die Basis	17
1.1. Die Kunst	17
1.2. Die Künstlerin	18
1.3. Der Erfolg	19
2. Das System	21
2.1. Akteurinnen und Begriffe	21
2.2. Unterschiedliche Ligen der Kunstwelt	28
2.3. Mechanismen im Kunstsystem	29
Die Bewertung von Kunst	29
Die Abhängigkeiten der Akteurinnen	30
Kunst als Statusobjekt und Wertanlage	31
Strömungen und Begriffsbildungen	31
Entdeckertum und Exklusivität	31
Lebenslauf und Werdegang	32
Erfolg zieht Erfolg an	32
Quoten	32
Vetternwirtschaft und La Famiglia	33
2.4. Weitere Einflüsse	33
Wirtschaft	34
Politik	34
3. Kunst im Realitätscheck	37
Kunst ist Luxus	37
Kunst ist elitär	38
Kunst ist heuchlerisch	38
Kunst verdrängt	39
Kunst fürs Lager	39
Kunst zieht dubiose Geschäfte an	40
Kunst zieht Spekulantinnen an	41
4. Das Künstlerinnenleben	43
4.1. Grundvoraussetzungen	44
Zeit	44
Geld	44
Arbeit	46
4.2. Dein Mikrokosmos	46

4.3. Karriereplanung	47
Das 35-Jahre-Limit	48
Mythos: Live fast, die young	48
4.4. Standortwahl	49
4.5. Studium	50
Wahl der Hochschule und Bewerbung	51
Während des Studiums	53
Abschluss	53
Masterstudium, Ph.D. und Auslandssemester	54
4.6. Partnerin und Kinder	54
Partnerin	54
Kinder	56
4.7. Selbstverantwortung	57
Gefahren und unnötige Ablenkung	58
Sei offen und neugierig	60
4.8. Die freie Künstlerin?	61
4.9. Die positive Kraft der Kunst	61
5. Dein Auftreten als Künstlerin	65
5.1. Deine Künstlerinnenpersönlichkeit	65
Du darfst als Künstlerin erkennbar sein	65
Du bist als eigenständige Persönlichkeit identifizierbar	66
Die Geschichte zu deiner Person und Arbeit	66
Die Künstlerin, die im Verborgenen arbeitet	68
5.2. Pflege deine Marke	68
5.3. Allgemeine Sozialverträglichkeit	69
Sei freundlich, ohne deinen Fokus zu verlieren	69
Sei kommunikativ und gesellig	69
Die anstrengende Künstlerin	70
5.4. Umgang mit anderen Künstlerinnen	70
Freundschaften unter Kunstschaffenden	71
Konkurrenz und Neid	71
Ellenbogen-Menschen	72
Gegenseitige Inspiration	72
6. Deine Kunst	75
6.1. Ein Verständnis für Kunst entwickeln	76
Kunstallgemeinwissen	76
Philosophie & Theorie	76
Auf dem Laufenden bleiben	77

Über Kunst sprechen	78
6.2. Dein Atelier	78
6.3. Dein Arbeitsprozess	79
Inspiration	80
Motivation	81
Reflexion	82
6.4. Aspekte deiner Kunst	82
Form & Technik	83
Inhalt & Aussage	84
Titelgebung	86
Rezeption	87
Der Puls der Zeit	88
Künstlerische Freiheit	89
6.5. Umgang mit Kritik und ihr Einfluss	89
6.6. Entwicklung	90
Atelierbetrieb optimieren	92
Kosten: Realisierung vs. Budget	93
Der Rote Faden in deinem Oeuvre	94
6.7. Dokumentieren / Werkliste führen	95
Wie dokumentieren?	95
Werkliste	96
Portfolio	97
6.8. Kollektive/Gruppen von Künstlerinnen und Kooperationen	97
7. Die zehn Gebote	101
7.1. Alles für die Kunst	101
7.2. Lerne von den Etablierten	102
7.3. Arbeiten! Arbeiten!	102
7.4. Denke groß!	103
7.5. Allein hast du keine Chance!	104
7.6. Pack dein Ego weg!	104
7.7. Investiere in deine Kunstkarriere!	105
7.8. Praktiziere Networking!	106
7.9. Reflektiere dich regelmäßig selbst!	107
7.10. Professionalität bitte!	108
7.11. Das elfte Gebot	109
8. Faktoren und Strategien zum Erfolg	111
8.1. Faktoren	111
8.2. Strategien	115

Wachse mit deiner Generation	116
Bildet eine Gruppe	117
Sei die Wölfin im Schafspelz	117
Professionelle Hilfe holen	118
Eine starke Geschäftspartnerin	119
Finde eine Mentorin oder Ziehmutter	119
Reich einsteigen	119
Nichts überstürzen	120
Für Fortgeschrittene: Sich diversifizieren	120
9. Praxiswissen	123
9.1. Ausstellen	123
Ausstellungen bewerben und Kontakte knüpfen	124
Ausstellungen dokumentieren	125
Vergütung von Ausstellungen	125
Die Kunsthochschule als Chance	126
9.2. Verkaufen	127
Weggeben und behalten	129
Die Käuferin ist meistens deine Freundin	130
Preisgestaltung	131
Vereinbarungen	133
Atelierverkauf	134
Auftragsarbeiten	134
Signatur, Zertifikat, Auflagen	135
Einige Begriffe	136
Art Flipping	137
9.3. Mit einer Galerie arbeiten	137
Voraussetzungen	138
Eine Galerie finden	138
Grundregeln für die Zusammenarbeit	140
Deine Galerie und du	143
9.4. Deine Kunst sammelbar machen	146
Der Einfluss von Sammlungen und Sammlerinnen auf deine Karriere	147
Nicht Sammelbares sammelbar machen	148
9.5. Andere Wege als Künstlerin Geld zu verdienen	149
Fördergelder	149
Kunst am Bau & Kunst im öffentlichen Raum (Public Art)	150
Deinen Lifestyle nutzen	150

Aufträge annehmen	150
9.6. Lebenslaufpflege und deine Bibliographie	151
Lebenslauf	151
Deine Bibliographie	153
Sammlungen	154
Hinweise zu Ausschreibungen/Open Calls	154
9.7. Selbstvermarktung	156
Deine Kommunikation	156
Kontaktpflege	158
Social Media	158
Atelierevents	159
Webseite, Visitenkarte und der 20 Sekunden-Pitch	159
9.8. Bürokratie	160
Berufsverbände	160
Buchhaltung & Steuern	160
Mehrwertsteuer	161
Urheberrecht, Folgerecht und Copyright	161
10. Umgang mit Erfolg und Misserfolg	163
Krisen	165
11. Plan B oder Exit?	169
Berufliche Tätigkeiten für Künstlerinnen	170
12. Der Künstlerintod	173
Schlusswort	175