

Weiterbildungsprogramm
Young Professionals

Aka de mie 2030

STAATSOPER
STUTTGART

Prolog

Die Zukunft unserer Gesellschaft liegt in den Händen der nächsten Generation – das gilt für die Wirtschaft genau wie für unser wunderbares Genre Oper. Junge Menschen und Talente branchenübergreifend zu vernetzen und sie zu ermutigen, out of the box zu denken – das ist unsere Motivation für die Akademie 2030. Angetrieben vom „Kraftwerk der Gefühle“, möchten wir die nächste Generation dabei unterstützen, den steigenden Anforderungen von heute und morgen strategisch, empathisch und selbstbewusst zu begegnen.

Self-Efficacy-Skills gehören zu den fünf Top-Kompetenzen, die erfolgreiche Mitarbeitende künftig mitbringen müssen. Auf der Opernbühne werden diese Fähigkeiten seit Jahrhunderten perfektioniert. Sie sind Teil der DNA von Opernsänger*innen, Orchestermusiker*innen und Dirigent*innen, denn ohne Resilienz, Agilität, Motivation, einen gesunden Umgang mit Leistungsdruck und die Lust am lebenslangen Lernen ist eine Bühnenkarriere unmöglich. Wir bringen junge Talente aus der Theater- und der Unternehmerwelt in unserem Ausbildungsprogramm Akademie 2030 zusammen, für gemeinsames interkulturelles Lernen und Wachsen.

Unsere Impulsgeber*innen sind allesamt international erfolgreiche Bühnenkünstler*innen mit langjähriger Expertise. Die Workshops bieten mit einer Gruppengröße von maximal zehn Personen den richtigen Rahmen, um in den persönlichen Austausch mit Coaches und anderen Teilnehmenden zu gehen, aber auch vor Publikum über die eigene Komfortzone hinauszuwachsen und Auftrittssituationen unter realistischen Bedingungen zu proben.

Viktor Schoner
Intendant der Staatsoper Stuttgart

„Die Oper ist ein Kraftwerk der Gefühle.“ Alexander Kluge

Modul 1 – Stimme

GESANGSCOACHING

STIMMTRAINING

ATEMTECHNIK

Unsere Stimme und Sprache sind sehr maßgeblich für den ersten Eindruck, den wir bei anderen Menschen hinterlassen, denn von ihnen leiten wir als Zuhörende unbewusst Eigenschaften ab. Beruflicher Erfolg hängt daher auch von der Kommunikationsfähigkeit des Einzelnen ab. Weil wir unsere eigene Stimme anders wahrnehmen als Dritte, ist die Selbstreflektion schwierig. Wie auch beim Gesang sind professionelle Coachings der Weg zum Erfolg. Für Opernsänger*innen gehören Sprech- und Gesangscoachings zum Berufsalltag. Im Normalfall finden diese in einem geschützten und für die Öffentlichkeit geschlossenen Rahmen statt.

Im Rahmen des Moduls erhalten Sie einen exklusiven Einblick in ein Gesangscoaching des Internationalen Opernstudios, bevor Sie im zweiten Teil des Moduls selbst an Ihrer Sprechstimme und Atemtechnik arbeiten.

LEHRZIELE

- » Die Grundlagen der Atemtechnik
- » Die Grundlagen der Sprechtechnik
- » Die Grundlagen der Stimmtechnik
- » Die Grundlagen der Körpersprache
- » Die Grundlagen der Bühnensprache
- » Die Grundlagen der Bühnenpräsenz

Inhalte

- » Grundlagen der Atemtechnik
- » Erarbeitung einer tragfähigen und klaren Stimme
- » Was erhält die Stimme langfristig gesund?
- » Wie sprechen wir authentisch und ausdrucksvoll?
- » Wie schaffen und halten wir Kontakt zum Zuhörenden?

Modul 2 – Präsenz

SZENISCHE PROBE

KÖRPERSPRACHE

MENTALTRAINING

Wir kommunizieren permanent – und oft unbewusst – über unsere Körpersprache. Ein Bewusstsein für das eigene körpersprachliche Potenzial hilft, dieses gezielt in Vorträgen, Präsentationen und Verhandlungen einzusetzen. Mit einer guten Präsenz halten wir spielend die Aufmerksamkeit und Neugierde des Publikums bis zum Ende. Die zweite Komponente für eine überzeugende Präsenz ist der souveräne Umgang mit Lampenfieber und Leistungsdruck. Bereits im Studium werden Sänger*innen für die Bedeutung von mentalem Training sensibilisiert, um mit Erwartungsdruck und Lampenfieber im Probenalltag und auf der Bühne richtig umgehen zu können.

Im ersten Teil des Moduls erleben Sie, wie in einer szenischen Probe Musik und Regie zu einer Einheit werden und an einer überzeugenden Bühnenpräsenz der Hauptrollen gefeilt wird. Im zweiten Teil erlernen Sie in zwei Coachingeinheiten Werkzeuge, um Ihre eigene Präsenz zu reflektieren, Ihre Körpersprache zu schärfen und sich mental optimal auf Auftrittssituationen vorzubereiten.

Inhalte

- » Körpersprache, Gestik und Mimik reflektieren und verbessern
- » Präsenz stärken
- » Souverän mit Lampenfieber umgehen
- » Bestleistung abrufen, wenn es darauf ankommt, durch Mentaltraining

Modul 3 – Leadership

CHORPROBE

DIRIGIERBASICS

IMPULSVORTRAG

Welche Besonderheiten hat die Führung eines Chores bzw. eines Orchesters? Wie kann ein internationales Kollektiv aus mehr als 70 Mitarbeitenden unter Zeitdruck zu einem gemeinsamen Ziel motiviert und von eigenen Ideen überzeugt werden? Welcher Führungsstil befähigt Mitarbeitende zur langfristigen Spitzenleistung? Was lässt sich davon für andere Branchen ableiten?

Beim Besuch einer Probe des dreizehnmal als „Opernchor des Jahres“ ausgezeichneten Staatsopernchors erleben Sie Leadership im Chorkontext hautnah. Unter Anleitung von Chordirektor Jeremy Bines erlernen Sie im Anschluss selbst einige Grundtechniken des Dirigierens und wachsen in Einzelübungen über Ihre Komfortzone hinaus.

Den Abschluss dieses Moduls bildet der Impulsvortrag mit anschließender Diskussion zum Thema Leadership. GMD Nicholas Carter spricht über seine Führungsgrundsätze und -erfahrungen in der Arbeit mit dem traditionsreichen Staatsorchester und bei der musikalischen Leitung von Produktionen mit mehr als 200 Beteiligten auf der Bühne und im Graben.

Inhalte

- » Komfortzone erweitern
- » Umgang mit Gruppendynamiken
- » Teamgeist stärken, Vision verankern
- » Inspirieren und motivieren
- » Führungsgrundsätze

Impulsgeber*innen

BJÖRN BÜRGER

www.bjoernbuerger.com

MENTALTRAINING

Bariton, ist mehrfacher erster Preisträger und an den führenden Opernhäusern Europas zu Gast, wie der Opéra national de Paris, der Norwegischen Oper in Oslo, der Dresdner Semperoper und beim Glyndebourne Festival. Seit 2019/20 ist er Teil des Ensembles der Staatsoper Stuttgart und singt neben Titelpartien wie Don Giovanni Papageno in *Die Zauberflöte* und Bill in der Neuinszenierung von *Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny*.

ESTHER DIERKES

www.estherdierkes.de

MENTALTRAINING

Sopran, konzertiert regelmäßig mit Dirigenten wie Peter Eötvös, Bertrand de Billy und Sylvain Cambreling. Gastspiele führen sie unter anderem nach Glyndebourne und Lausanne. Nach zwei Spielzeiten im Internationalen Opernstudio ist sie seit 2017/18 Ensemblemitglied der Staatsoper Stuttgart und sang neben zahlreichen Hauptrollen auch die von Presse und Publikum gefeierten Titelpartien der Opern *Rusalka* und *Jenůfa*.

KARIN GRAF

www.karingraf.de

STIMME & PRÄSENZ

unterrichtet seit mehr als 25 Jahren Personen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und den Medien in Stimm- und Sprecherziehung, Moderation und Präsentation. Das Fundament dafür bilden ihre langjährige Theater-, Rundfunk- und Fernseherfahrung sowie Dozententätigkeit. Mit dem Werkzeug der professionellen Moderatorin und Schauspielerinnen entwickelt sie in ihren Workshops einen gezielten Zugang zu Stimme und Körper.

NICHOLAS CARTER

www.intermusica.com/artist/Nicholas-Carter

LEADERSHIP

wird ab der Spielzeit 2026/27 neuer Generalmusikdirektor der Staatsoper und des Staatsorchesters Stuttgart. Der Australier gilt als einer der vielversprechendsten Dirigenten seiner Generation und wird für seine beeindruckende Präsenz im Orchestergraben gefeiert. Carter ist auch im Konzertsaal sehr gefragt, dirigiert ein breites symphonisches Repertoire und arbeitet regelmäßig mit führenden internationalen Orchestern zusammen.

JEREMY BINES

www.staatsoper-stuttgart.de/haus/menschen/jeremy-bines

LEADERSHIP

übernimmt zur Spielzeit 2026/27 als neuer Chordirektor die Leitung des Staatsoperorchesters Stuttgart. Der Belfaster steht für eine lebendige Probenkultur und einen zeitgemäßen Führungsstil. Seine Zeit in Glyndebourne und an der Deutschen Oper Berlin haben ihm einen exzellenten Ruf in der internationalen Musikszene eingebracht. Bines war die vergangenen neun Jahre Chordirektor an der Deutschen Oper Berlin.

Programmübersicht

- 1/2 Tag **AUFTAKT**
- » Einblick: Backstageführung
 - » Exklusive Werkeinführung und gemeinsamer Opernbesuch
 - » Get together mit allen Teilnehmenden
- 1 Tag **MODUL 1 Stimme**
- » Einblick: Gesangskoaching des Opernstudios
 - » Meet & Greet: Young Professionals des Internationalen Opernstudios
 - » Workshop: Stimme
- 1 Tag **MODUL 2 Präsenz**
- » Einblick: Szenische Probe
 - » Meet & Greet: Ensemble der Staatsoper
 - » Workshop: Körpersprache
 - » Workshop: Mentaltraining
- 1 Tag **MODUL 3 Leadership**
- » Einblick: Chorprobe
 - » Meet & Greet: Chorakademist*innen
 - » Workshop: Leadership
 - » Vortrag & Diskussion: Leadership
- 1/2 Tag **FINALE**
- » Afterwork-Empfang im Wilhelmatheater
 - » Galakonzert der Young Professionals des Internationalen Opernstudios
 - » Austausch und Netzwerken

Weitere Informationen

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Weiterbildungsprogramm für Young Professionals.

Für Rückfragen und weitere Details zum Sponsoring-Format Akademie 2030 wenden Sie sich gerne an Denise Bentz unter development@staatstheater-stuttgart.de.