

Interview #20

**Viktor
Schilkrot**

international

Russland



**Bund der
Szenografen**



international

S
**Bund der
Szenografen**

Interview

international

#20



© Maria Bronshtein

Viktor Iljitsch Schilkrot
Theaterkünstler/Bühnenbildner

2001 Abschluss an der Fakultät für theatrale Gestaltung des Studios Wladimir I. Nemiro-witsch-Dantschenko am Tschechow-Kunst-theater Moskau. 2003 Doktorarbeit. Assistenzen bei Alexej Kondratjew und Oleg Scheinzis. 2002 - 2017 Dozent an der Fakultät für Szenografie und Theatertechnologie (MchAT). Als Szenograf u.a. an Theatern in Moskau, St. Petersburg, Nischnij Nowgorod, Jaroslawl, Perm, Nowosibirsk und anderen Städten Russlands tätig. Mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Preis "Musikalisches Herz des Theaters" (2012) und dem renomierten nationalen Theaterpreis "Goldene Maske", in der Rubrik "Szenografie im Musiktheater" (2015).

Teilnahme an Ausstellungen zur Theaterkunst.

Виктор Ильич Шилькрот
Театральный художник

В 2001 г. окончил Постановочный факультет Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова. В 2003 г. окончил аспирантуру. Работал ассистентом художников Алексея Кондратьева и Олега Шейнциса. С 2002 по 2017 г. преподавал на Факультете Сценографии и Театральной Технологии Школы-студии МХАТ. Как художник-постановщик выпускал спектакли в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Перми, Новосибирска и др. городов России. Лауреат премии «Музыкальное сердце театра» (2012г.). Лауреат национальной театральной премии «Золотая Маска»(2015г.).

Участник выставок театрально-декорационного искусства.

Interview

international

#20

Viktor Schilkrot

BUND DER SZENOGRAFEN In welchem Bereich der Szenografie arbeitest du?

VIKTOR SCHILKROT Ich bin Bühnenbildner.

BDS Wie war dein Ausbildungsweg, oder wie bist du zur Szenografie gekommen?

VS 2001 habe ich die Fakultät für theatrale Gestaltung der Wladimir I. Nemirowitsch-Dantschenko Theaterschule am Tschechow-Kunsttheater Moskau abgeschlossen (heute heißt sie Fakultät für Szenografie und Theater-technologie).¹ 2003 habe ich dort unter der Betreuung von Oleg Schejntzis meine Doktorarbeit verteidigt.²

Meine Mutter ist Theaterkritikerin, deshalb bin ich von Kindheit an ins Theater gegangen. Ich wollte Zeichentrickkünstler werden, wurde aber nicht am Institut für Kinematographie aufgenommen.

Die Fakultät für theatrale Gestaltung, an der ich studiert habe, bildete offiziell keine Szenograf*innen, sondern Künstler-Technolog*innen, Produktionsleiter*innen und technische Direktor*innen aus. Aber das Wissen über Bühnentechnologien, die vielseitige Bildung und die wunderbaren Meister – all dies ermöglichte es der Fakultät von Zeit zu Zeit, wirkliche Künstler*innen im Bereich Bühne, (Pjotr Below, Oleg Schejntzis, Alexander Borowski, Alexej Kondratjew usw.), Kostüm (Walentina Komolowa, Wiktorija Sewrjukowa, Irena Belousowa, Anastasija Nefedowa usw.) und Licht (Efim Udler, Damir Ismagilow, Sergej Skornezkij, Jewgenij Winogradow usw.) hervorzubringen.

Виктор Шилькрот

СОЮЗ СЦЕНОГРАФОВ ГЕРМАНИИ В какой области сценографии Вы работаете?

ВИКТОР ШИЛЬКРОТ Я сценограф (декорации).

ССЦ Какое Вы получили образование, что привело Вас к работе сценографом?

ВШ В 2001г. окончил Постановочный факультет (сейчас называется Факультет Сценографии и Театральной Технологии) Школы-студии им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова.¹ В 2003 г. под руководством Олега Шейнциса окончил аспирантуру.²

Моя мама – театральный критик, поэтому в театр я ходил с детства. Сначала хотел быть художником-мультипликатором, но в Институт Кинофотографии меня не взяли из-за слабой подготовки по рисунку и живописи.

Постановочный факультет Школы-студии в то время официально не обучал сценографов, там готовили художников-технологов – руководителей театрального производства, технических директоров. Но знания сценических технологий, многостороннее образование и замечательные мастера – все это давало возможность факультету время от времени выпускать именно художников театра, как сценографов (Петр Белов, Олег Шейнцис, Александр Боровский, Алексей Кондратьев и т.д.), так и художников по костюмам (Валентина Комолова, Виктория Севрюкова, Ирэна Белоусова, Анастасия Неведова и т.д.) и художников по свету (Ефим Удлер, Дамир Исмагилов, Сергей Скорнецкий, Евгений Виноградов и т. д.)



Der versteckte Kavalier, Moskauer Theater des jungen Zuschauers (MTdjZ), Moskau, 2008 / © Jewgenij Winogradow
Кавалер-призрак, Московский театр юного зрителя (МТЮЗ), Москва, 2008 / © Евгений Виноградов



Der versteckte Kavalier, MThdjZ, Moskau, 2008 / © Jewgenij Winogradow
Кавалер-призрак, МТЮЗ, Москва, 2008 / © Евгений Виноградов

Interview

international

#20



Scharlachrote Segel, Teatr-Teatr, Perm, 2012 / © Jewgenij Winogradow

Алые паруса, Театр-Театр, Пермь, 2012 / © Евгений Виноградов

BDS Für welche Sparte arbeitest du?

VS In erster Linie arbeite ich fürs Schauspiel, manchmal habe ich das Glück, im Musiktheater etwas zu machen (häufiger Musicals, seltener Oper). Ich mache nur Bühnenbild, Kostüme extrem selten. Ein bisschen Erfahrung habe ich auch im Puppentheater.

BDS Magst du deine künstlerische Haltung oder Arbeitsweise für uns kurz beschreiben?

VS Aufgrund meiner Ausbildung als Künstler-Technologie, tendiere ich zu komplexen, sich transformierenden Bühnenbildern. Gleichzeitig habe ich aber auch viel Erfahrung mit Kammerbühnen, wo man mit einem Minimum an Möglichkeiten auskommen muss.

Ich arbeite nicht in einem bestimmten Stil. Mich interessiert es, Verschiedenes auszuprobieren. Ich versuche immer, vom literarischen oder musikalischen Material, vom Stück auszugehen und Räume zu finden, in denen die jeweilige Geschichte am interessantesten klingt.

Beim Material ist mir die Oberfläche, die Haptik wohl wichtiger als die Farbe. Ich versuche, wann immer möglich, einen „lebendigen“, funktionalen Raum zu schaffen, der mit den Schauspieler*innen interagieren und sich während der Aufführung verändern kann.

BDS Was sind deine Aufgaben? Wie hierarchisch ist die Struktur innerhalb des kreativen Teams? Wie eng oder eigenständig ist die Zusammenarbeit?

VS Ich versuche, möglichst mit demselben

ССЦ В какой области сценографии Вы работаете?

ВШ В основном я работаю в драматическом театре, иногда выпадает счастье работать в музыкальном (чаще мюзиклы, реже опера). Занимаюсь только сценографией, костюмы делаю крайне редко. Есть небольшой опыт в театре кукол.

ССЦ Можете ли Вы кратко описать ваши художественные установки или ваш способ работы?

ВШ Получив образование художника-технолога, я тяготею к сложным, трансформирующимся декорациям. При этом у меня есть достаточно большой опыт работы на камерных сценах, где нужно обходиться минимумом деталей.

Не могу сказать, что работаю в каком-то одном определенном стиле. Пока мне интересно пробовать разные направления. Стараюсь всегда отталкиваться от литературного (или музыкального) материала, от пьесы. Стараюсь найти пространство и стиль, в котором каждая конкретная история будет звучать наиболее интересно.

Фактура материала для меня, пожалуй, важнее цвета. Стараюсь, по возможности, создать «живое», функциональное пространство, которое могло бы взаимодействовать с актерами и изменяться на протяжении спектакля.

Interview

international

#20

Team von Co-Autor*innen (Kostümkünstlerin Irena Belousowa und Lichtkünstler Jewgenij Winogradow) zusammenzuarbeiten, was nicht immer gelingt. In jedem Fall trage ich als Szenograf weitgehend die Verantwortung für das gesamte Erscheinungsbild eines Stückes, einschließlich Kostüm und Licht.

Gleichzeitig arbeitet jede/r Künstler*in unabhängig und bietet Ideen an. In den letzten Jahren wurde der Videokünstler, mit dem der Lichtdesigner und ich eng zusammenarbeiten, zunehmend in die Kreativgruppe integriert. Natürlich interagieren alle Mitglieder des Kreativteams ständig (auch eigenständig) mit der Regie, aber die Hauptentscheidungen treffen wir gemeinsam, um die künstlerische Integrität der Aufführung zu bewahren.

BDS Bist du ausschließlich für den Entwurf zuständig oder arbeitest du auch handwerklich?

VS Bei der Realisierung des Bühnenbildes muss oft selber Hand angelegt werden: bei der Entwicklung von Oberflächen, bei Malerei usw. Das ist ganz normal - manchmal ist es einfacher, etwas zu zeigen oder es selbst zu machen, als es lange zu erklären. Dies gilt sowohl für das Bühnenbild als auch für die Kostüme.

BDS Wie lange arbeitest du insgesamt an einem Stück?

VS Die Arbeit an einem großen Stück dauert in der Regel ca. 6 Monate vom Lesen des Stückes bis zur Premiere. Da die meisten russischen Theater staatlich sind, dauert es sehr lange, bis alle Dokumente (Kostenschätzun-

ССЦ В чем заключается ваша работа? Насколько иерархична структура "творческой группы"? Насколько плотно Вы работаете с другими членами команды?

ВШ Стараюсь работать с одной и той же командой соавторов (художник по костюмам Ирэна Белоусова и художник по свету Евгений Виноградов) но это не всегда удается. В любом случае я, как художник-постановщик, в большой степени несу ответственность за весь «внешний вид» спектакля, включая костюмы и свет.

При этом, каждый художник работает самостоятельно, предлагает свои идеи и т.д. Последние годы в состав творческой группы всё чаще входит видео-художник, с которым плотно работаем художник по свету и я. Конечно, все эти члены творческой группы постоянно взаимодействуют с режиссером, но основные решения мы принимаем вместе, чтобы сохранить художественную целостность спектакля.

ССЦ Отвечаете ли Вы только за проект или работаете еще и как ремесленник над костюмом или декорациями?

ВШ Довольно часто приходится принимать участие непосредственно в художественной обработке декораций: созданию фактур, росписи и т.п. Это вполне нормально – иногда проще показать или даже сделать самому, чем объяснять на словах. Это относится и к декорациям, и к костюмам.

ССЦ Как долго Вы работаете над одной постановкой?

Interview

international

#20

gen, Verträge mit Werkstätten, Materialanfragen usw.) verabschiedet sind.

BDS Wie sehen die Arbeitsabläufe aus?

VS Während der Arbeit am Stück nimmt der/die Szenograf*in an allen Bühnenproben teil, die im fertigen Bühnenbild stattfinden (normalerweise sieht das Theater dafür etwa 10 Tage vor). Auch für den Aufbau der Probehöhne ist er/sie mit verantwortlich. Die Hauptarbeit der Künstler*innen in der Zeit zwischen der Abgabe der Konzeption und dem Übergang auf die Bühne ist die Werkstattbetreuung für Bühne, Kostüm und Requisiten.

BDS Wie bekommst du deine Aufträge?

VS Meistens kommen Einladungen von Regisseur*innen. Manchmal laden auch Theater ein. Bisher gibt es bei uns praktisch keine Agent*innen, die Aufträge für Künstler*innen akquirieren könnten. Wenn eine Regisseurin, ein Intendant oder eine Produzentin Künstler*innen suchen, können sie Kolleg*innen um Empfehlungen bitten oder sich an die Abteilung Szenografie der Union der Theaterschaffenden Russlands wenden. Die Moskauer Theaterkünstler*innen haben jährlich eine Ausstellung mit dem Titel "Ergebnisse der Saison", wo sie Modelle und Entwurfsskizzen ausstellen können, die in der letzten Theatersaison veröffentlicht wurden. Dieses Jahr fand die Ausstellung aufgrund der Pandemie auf Facebook statt.³

BDS Hast du im Ausland gearbeitet?

VS Leider habe ich keine Arbeitserfahrung in anderen Ländern. Ich hatte nur einmal eine

ВШ Работа над большим спектаклем обычно длится около 6 месяцев с момента прочтения пьесы до премьеры. Поскольку большинство театров нашей страны государственные, много времени уходит на согласование документов (смет, договоров с мастерскими, заявок на материалы и т.п.).

ССЦ Как обычно структурирована работа?

ВШ В ходе работы над спектаклем художник принимает участие во всех сценических репетициях в декорациях (обычно театр выделяет на это около 10 дней). Кроме того, художник участвует в создании «выгородки» (некого подобия декорации из подобранных элементов старых декораций) в репетиционном зале. Основная работа художника в период между сдачей проекта и выходом на сцену – авторский надзор над производством декораций, костюмов и реквизита.

ССЦ Как Вы получаете заказы?

ВШ Чаще всего предложения поступают от режиссеров. Иногда приглашают театры. Агентов, которые могли бы найти заказ для художника у нас в стране, пока, практически нет. Если режиссер, директор театра или продюсер ищут художника, они могут обратиться за советом к коллегам или в Кабинет Сценографии Союза Театральных Деятелей России. У московских художников театра есть ежегодная выставка «Итоги сезона», на которой можно выставить макет и эскизы к спектаклям, выпущенным в прошедшем театральном сезоне (в этом году из-за пандемии выставка проходила в Facebook³

Interview

international

#20



31 Juni, Carambol-Theater, St. Petersburg, 2014 / © Jewgenij Winogradow

31 июня, Театр Карамболь, Санкт-Петербург, 2014 / © Евгений Виноградов



31 Juni, Carambol-Theater, St. Petersburg, 2014 / © Jewgenij Winogradow

31 июня, Театр Карамболь, Санкт-Петербург, 2014 / © Евгений Виноградов

Aufführung im russischen Theater in Kopenhagen, aber die Bühne wurde in Moskau gebaut, Schauspieler waren größtenteils aus Moskau, und der Regisseur war aus Litauen. Ich habe also nicht verstanden, wie sich die Arbeit in einem europäischen Theater von der Arbeit in Russland unterscheidet.

BDS Nach welchem Prinzip sind die darstellenden Künste in Russland organisiert? Welchen Anteil haben private und staatliche Häuser oder freie Gruppen in der kulturellen Landschaft deines Landes?

VS Die meisten Theater in Russland sind staatlich. Einige werden auf föderaler Ebene (vom Kulturministerium) finanziert, andere auf regionaler Ebene (regionales Kulturministerium), andere auf kommunaler Ebene (Stadt).

In den letzten 30 Jahren sind relativ viele unabhängige private Unternehmen entstanden, Unternehmen, die hauptsächlich kommerzielle Darbietungen mit einfachen Bühnen und mit berühmten Schauspielern anbieten, so dass man Tickets gut verkaufen kann. Diese Unternehmen haben keine eigenen Veranstaltungsorte, sie mieten Konzertsäle, Kulturhäuser oder staatliche Theaterbühnen an.

In Russland gibt es ein paar wenige private gemeinnützige Theater, zum Beispiel das Kolyada-Theater⁴ in Jekaterinburg⁴ oder das Teatr.doc⁵ in Moskau. Darüber hinaus gewähren staatliche und private Stiftungen Zuschüsse für verschiedene unabhängige Theaterprojekte (hauptsächlich im Bereich Jugendtheater).

ССЦ Работали ли Вы в других странах?

ВШ К сожалению, у меня практически нет опыта работы в других странах. Всего один раз я оформлял спектакль в Русском театре в Копенгагене, но декорации делали в Москве и актеры тоже, в основном были московские, а режиссер из Литвы. Так что понять, чем отличается работа в европейском театре от работы в России мне не удалось.

ССЦ По какому принципу организованы учреждения исполнительских искусств? Какая часть театров поддерживается государством, как много частных театров, какую роль играют независимые инициативы и группы?

ВШ Как я уже писал, большинство театров в России государственные. Одни финансируются на федеральном уровне (Министерством культуры), другие на региональном (краевым Министерством культуры), третьи на муниципальном (городом).

За последние 30 лет появилось довольно много независимых частных продюсерских компаний, антреприз, которые, в основном, создают коммерческие спектакли с простыми декорациями и с участием известных актеров, на которых можно хорошо продавать билеты. Своих сценических площадок у этих компаний нет, поэтому они арендуют сцены концертных залов, Домов культуры или государственных театров.

В России есть несколько (совсем немного) частных некоммерческих театров, например Коляда-театр в Екатеринбурге⁴ или Театр.doc⁵ в Москве. Кроме того, государство

Interview

international

#20

BDS Welche Kunstformen unter den darstellenden Künste sind am präsentesten oder besonders beliebt?

VS In Russland sind Schauspiel und Kindertheater am weitesten verbreitet. Das klassische Musiktheater (Oper, Ballett) ist ebenfalls sehr beliebt, aber es gibt mehr Schauspielhäuser. Musicals sind erst im Kommen, meistens an Operettenhäusern manchmal aber auch an großen Schauspielhäusern. Unabhängige Musicals (in den letzten Jahren sehr im Kommen) sind nicht immer erfolgreich. Das russische Publikum zieht die alten "bewährten" Häuser mit Geschichte vor. Straßentheater ist aufgrund der klimatischen Bedingungen in Russland nicht besonders verbreitet, aber auch hier gibt es einige interessante und erfolgreiche Projekte.

BDS Wie sieht das Leben von Szenografen*innen in Russland aus? Welche Art von Ausbildung gibt es für den Beruf Kostüm- und Bühnenbild? Kann man quer einsteigen? Ist der Beruf geschützt?

VS In den letzten Jahren ist die Zahl der Hochschulen, die Szenografie anbieten, unerwartet gestiegen. In Moskau entstanden neben der Theaterschule des MchAT (Tschechow-Kunsttheater Moskau)⁶, dem Russischen Institut für Theaterkunst⁷ und der staatlichen Surikov-Akademie der Künste⁸, auch Fakultäten für Szenografie an der Britischen Hochschule für Design⁹, der Hochschule für Ökonomie¹⁰ und an der K. Raikin Theaterschule¹¹. Außerdem werden Theaterkünstler*innen in St. Petersburg am Russischen staatlichen Institut für darstellende Künste¹² und an der Repin-Akademie der Künste¹³ ausgebildet.

и частные фонды выделяют гранты на разные независимые (в основном молодежные) театральные проекты.

ССЦ Какие формы исполнительских искусств в наибольшей степени развиты и любимы: танец, мюзикл, театр, опера, уличный театр?

ВШ В России наиболее развит драматический и детский театр. Классический музыкальный театр (опера, балет) тоже очень популярен, но таких театров меньше, чем драматических. Мюзикл в России, пока, только развивается, чаще всего на базе театров оперетты или даже крупных драматических театров. Независимые мюзиклы (которых в последние годы стало появляться всё больше) увы, не всегда имеют успех, поскольку зрители в России предпочитают ходить в «проверенные» театры с историей. В связи с климатическими условиями, уличный театр в России не особенно развит, хотя есть отдельные интересные и успешные проекты.

ССЦ Как выглядит жизнь театрального художника в России? Какие виды образования существуют? Возможен ли переход из другой профессии? Существуют ли лицензирование?

ВШ В последние годы неожиданно увеличилось количество высших учебных заведений, которые обучают художников театра. В Москве наряду со Школой-студией МХАТ⁶, Российским Институтом Театрального Искусства⁷ и Академией Художеств им. Сурикова⁸ появились отделения сценографии в Британской высшей школе дизайна⁹, в Высшей школе экономики¹⁰ и в Театральной

Interview

international

#20

In anderen Städten Russlands gibt es, meines Wissens, keine Hochschulen, die Szenograf*innen ausbilden. An einigen Kunstschulen (Mittlere Reife), gibt es Theaterabteilungen. Viele Szenograf*innen kommen aus der Architektur, dem Design oder der Malerei.

In Russland gibt es keine schlagkräftige Künstlergewerkschaft. Es gibt ein paar Künstlerverbände und staatliche Organisationen, die sich mehr oder weniger mit den Problemen des Berufs beschäftigen: die Union der Künstler Russlands¹⁴, die Moskauer Union der Künstler¹⁵, die Union des Theaterschaffenden Russlands¹⁶ oder die Russische Urheberrechtsgesellschaft¹⁷. Der Beruf des Szenograf*innen ist nicht geschützt.

BDS Wie ist der Anteil an Männern und Frauen?

VS Aktuell ist das Verhältnis Männer/Frauen bei den Theaterkünstler*innen ungefähr gleich, mit leicht steigender Tendenz bei den Frauen.

BDS Gibt es für deine Berufsgruppe Weiterbildungsangebote?

VS Weiterbildung ist dank verschiedener Praktikumsprogramme, Workshops, Seminare und Vorträge möglich, die hauptsächlich von der Union der Theaterschaffenden Russlands mit Unterstützung des Kulturministeriums organisiert werden.

BDS Sind Szenografen*innen deiner Berufsgruppe selbständig oder angestellt?

VS In Moskau und St. Petersburg haben

Школе К. Райкина¹¹ Также художников театра обучают в Санкт-Петербурге в Российском государственном институте сценических искусств¹² и в Академии Художеств им. Репина¹³.

В других городах России, насколько мне известно, в высших учебных заведениях театральных художников не готовят. Есть несколько художественных колледжей (средняя ступень образования), в которых существуют театральные отделения. Многие современные театральные художники пришли в эту профессию из архитектуры, дизайна и живописи.

В России не существует полноценного профсоюза для художников. Есть творческие союзы и общественные организации, которые в той или иной степени занимаются проблемами этой профессии: Союз Художников России¹⁴, Московский Союз Художников¹⁵, Союз Театральных Деятелей России¹⁶, Российское Авторское Общество¹⁷. Лицензирование в нашей профессии не существует.

ССЦ Каков баланс мужчины/женщины в профессии?

ВШ На сегодняшний день мужчин и женщин среди художников театра примерно поровну, но есть тенденция к увеличению количества женщин.

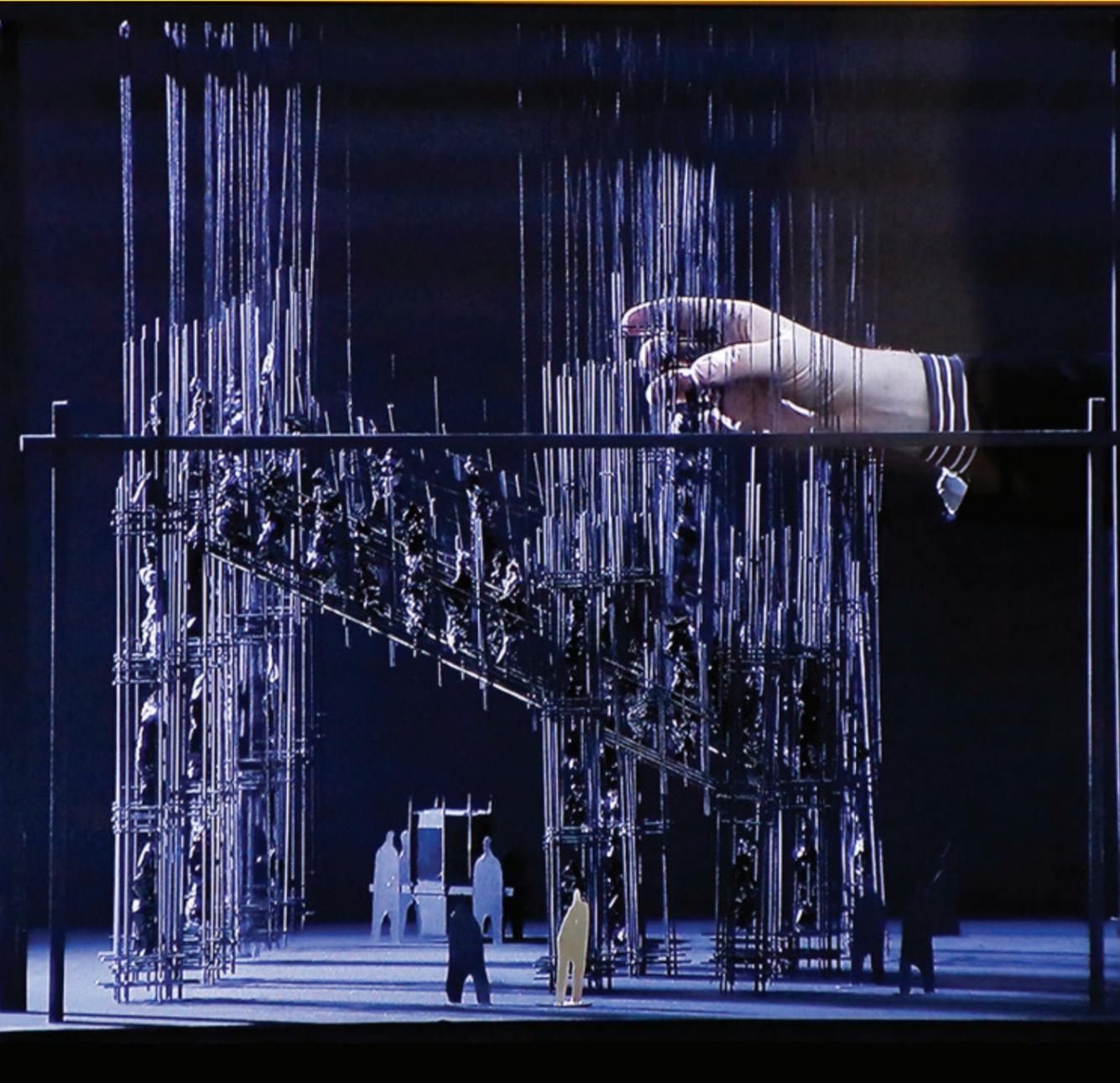
ССЦ Есть ли для вашей профессии возможности по повышению квалификации?

ВШ Повысить квалификацию можно

Interview

international

#20



Der steinerne Gast, Bolschoi-Theater, Moskau, 2016 / © Damir Jusupow
Каменный гость, Большой театр России, Москва, 2016 / © Дамир Юсупов

Künstler*innen meist Honorarverträge mit Theatern. An großen Häusern gibt es auch eine leitende Künstlerin oder einen leitenden Künstler, die angestellt sind. Sie bzw. er ist nicht verpflichtet alle Stücke zu entwerfen, sondern ist eher für die visuelle Seite des Theaters insgesamt verantwortlich (Zuschauersaal, Foyer, Plakate, Fassadenaushänge usw.).

Regionale Theater versuchen, eigene Szenografen*innen (Bühne und Kostüm) zu beschäftigen, laden aber auch Gastkünstler*innen ein.

BDS Gelten Szenograf*innen in Russland als Künstler*innen, Handwerker*innen oder Dienstleister*innen?

VS In Russland gibt es diese beruflichen Kategorien nicht, darum sind Künstler*innen, die sogenannte „kreative Intelligenz“, juristisch hat das aber keine Bedeutung.

BDS Gibt es für sie einen bestimmten ökonomischen Status/Regelung oder staatliche Unterstützungen?

VS Die staatliche Regulierung spiegelt sich in erster Linie in der Unterstützung der schon genannten Verbände (Union der Künstler, Union der Theaterschaffenden) wieder. Für Künstler*innen, die als *natürliche Personen** (13% Einkommensteuer) mit den Theatern Verträge abschließen, gibt es einen professionellen/beruflichen Steuerabzug von 40% des Honorares.

Seit kurzem arbeiten viele Künstler*innen als *Einzelunternehmer** - Einkommenssteuer von 6-7% + jährliche Zahlung einer Versicherung

благодаря различным программам стажировок, мастер-классов, семинаров и лекций, которые организует, в основном, Союз Театральных Деятелей России при поддержке Министерства культуры.

ССЦ Являются ли сценографы вашего профиля наемными сотрудниками или работают самостоятельно по контрактам?

ВШ В Москве и Санкт-Петербурге художники, чаще всего, работают с театрами по разовым контрактам. Крупные театры также имеют в штате Главного художника, но он не обязан оформлять все спектакли театра. В большей степени Главный художник отвечает за визуальную сторону театра в целом (зрительный зал, фойе, афиши, фасад и т.д.).

Региональные театры стараются иметь в штате своего художника-постановщика (сценографа и художника по костюмам), но также приглашают и художников по контракту.

ССЦ К какой категории относятся сценографы (художники, ремесленники, служащие...).

ВШ В России нет внятного понятия «категорий», поэтому художники и есть художники, так называемая «творческая интеллигенция», но юридически это ничего не значит.

ССЦ Существует ли определенный профессиональный статус/государственное регулирование? Есть ли государственная поддержка, обусловленная статусом?

ВШ Государственное регулирование в этой



Der steinerne Gast, Bolschoi-Theater, Moskau, 2016 / © Jewgenij Winogradow
Каменный гость, Большой театр России, Москва, 2016 / © Евгений Виноградов

Interview

international

#20



Der Revisor, Theater Globus, Nowosibirsk, 2016 / © Jewgenij Winogradow
Ревизор, Театр «Глобус», Новосибирск, 2016 / © Евгений Виноградов



Der Revisor, Theater Globus, Nowosibirsk, 2016 / © Jewgenij Winogradow
Ревизор, Театр «Глобус», Новосибирск, 2016 / © Евгений Виноградов

ten Agenturen erhältlich, die die Rechte der Künstler*innen verwalten.

BDS Wie offen werden in deinem Berufsalltag Themen wie #MeToo, Diversität, Korruption oder Zensur innerhalb der Theaterwelt / dem Kulturbetrieb diskutiert?

VS Russland ist ein patriarchalisches Land, daher werden Themen sexueller Natur (MeToo, LGBT) in unseren Kreisen extrem selten angesprochen. Korruption und Zensur diskutieren wir sowohl öffentlich als auch untereinander, aber das macht wenig Sinn.

BDS Welche Auswirkungen hat die Corona Krise auf deine Arbeitsrealität und auf die Kulturlandschaft in deinem Land?

VS Noch ist es schwierig, über die Folgen der COVID-19-Epidemie zu sprechen, da sie in Russland noch nicht beendet ist. Ich befürchte, dass die Anzahl der Aufträge und die Höhe der Finanzierungen erheblich zurückgehen werden. Wahrscheinlich werden auch die Honorare kleiner. Wir werden sehen.

BDS Wie hoch sind die Gagen? Als Vergleichspunkt wäre es interessant, wie hoch der Mindestlohn in deinem Land ist, wenn es einen gibt.

VS Der Mindestlohn wird in Russland nach Regionen festgelegt. In Moskau beträgt er 19.700 Rubel (250€/mtl.). Das ist sehr wenig und es macht keinen Sinn, sich daran zu orientieren.

ССЦ Как выглядит «сеть» и кооперация сценографов в Вашей стране?

ВШ Как я уже писал выше, настоящих профессиональных союзов художников в нашей стране не существует. Художники театра, в основном, объединяются вокруг Кабинета Сценографии Союза Театральных Деятелей. Есть группы в Facebook¹⁸. Наиболее достоверную юридическую информацию в отношении работы театрального художника сегодня можно получить в Российском Авторском Обществе или в частных агентствах, управляющих правами художников.

ССЦ Насколько открыто обсуждаются в Вашей рабочей обстановке такие темы как #MeToo, сексуальные меньшинства, коррупция, цензура в области культуры?

ВШ Россия – патриархальная страна, поэтому темы сексуального характера (MeToo, LGBT) в нашей среде обсуждаются крайне редко. Коррупцию и цензуру мы обсуждаем и открыто, и между собой, но толку от этого немного.

ССЦ Какие последствия имеет эпидемия коронавируса на Вашу работу и культурный ландшафт в вашей стране?

ВШ Пока сложно говорить о последствиях эпидемии COVID-19, поскольку в России она еще не закончилась. Боюсь, что значительно уменьшится количество заказов и размеры финансирования производства. Также, скорее всего, уменьшатся размеры гонораров. Посмотрим.

Interview

international

#20



Klugsein schützt vor Torheit nicht, Teatr-Teatr, Perm, 2016 / © Jewgenij Winogradow

На всякого мудреца довольно простоты, Театр-Театр, Пермь, 2016 / © Евгений Виноградов

BDS Gibt es Unterschiede zwischen den Häusern und Sparten, Kostüm- und Bühnenbild, Lichtdesign usw.? In welchem Verhältnis steht deine Gage zu den Gagen der anderen Teammitglieder?

VS In der Regel ist das Honorar der Bühnenbildner*innen etwas höher als das der Kostümbildner*innen, und dieses Honorar ist wiederum geringfügig höher als das der Lichtdesigner*innen. Das sind aber keine festen Regeln. Das Honorar ist immer auch abhängig von dem/der konkreten Künstler*in, von der Arbeitserfahrung, Popularität, von Titeln, Auszeichnungen, usw. Im Musiktheater sind die Honorare normalerweise höher als im Schauspiel.

BDS Wie werden Gagen ausgemacht? Gibt es Tarifverträge, feste Richtlinien oder verhandelst du völlig frei?

VS Die Honorare für Szenograf*innen sind zusammengesetzt aus:

1. Entwurfshonorar
2. Nutzungsrecht (Lizenz für die Aufführung eines Werkes)

Das Entwurfshonorar wird in fester Höhe gezahlt. Das gängigste Schema: 25% - Vorauszahlung, 25% - nach Abgabe (Entwurf, Model, technische Zeichnungen usw.) und 50% - nach der Premiere.

Auch die Lizenz kann als feste Summe ausbezahlt werden, oder sie wird dem Theater unter der Bedingung einer Beteiligung am Ticketlös übertragen. Es gibt auch gemischte Optionen für die Übertragung einer Lizenz (feste Zahlung + Tantiemen).

ССЦ Каков размер гонораров в разных областях сценографии? Как ориентир для сравнения было бы интересно знать уровень минимальной зарплаты если он установлен.

ВШ Минимальная зарплата в России устанавливается в зависимости от региона. В Москве это 19 700руб. (250€). Это очень маленькая сумма, и ориентироваться на неё бессмысленно.

ССЦ Есть ли разница в гонорарах между драматическим театром, оперой, мюзиклом? Как соотносится размер вашего гонорар с гонорарами других членов творческой команды?

ВШ Обычно гонорар художника-сценографа несколько выше гонорара художника по костюмам, а гонорар художника по костюмам несколько выше гонорара художника по свету. Но это не обязательно. Все зависит от конкретных художников, их профессионального уровня, популярности, званий, наград и т.п. Гонорары в музыкальных театрах обычно выше, чем в драматических.

ССЦ Чем определяются гонорары? Есть ли тарифные договора? Есть ли регулирующие документы? Или договорной процесс ничем не ограничен?

ВШ Оплата работы художника в театрах России складывается из двух частей:

1. Гонорар за создание проекта
2. Оплата авторских прав (плата за лицензию на публичный показ произведения)

Гонорар за создание проекта выплачивается фиксированной суммой (наиболее

Interview

international

#20

Für Szenograf*innen gibt es von der russischen Regierung genehmigte Untergrenzen für Tantiemen: im Musik- und Puppentheater 3% (Bühne + Kostüme) und im Puppentheater 7% (Puppen + Bühne + Kostüme). Man kann versuchen diese Raten zu erhöhen, aber das gelingt nur selten.

Sowohl ich als auch viele meiner Kolleg*innen betrachten Tantiemen als das in jeder Beziehung korrekteste Zahlungssystem für Nutzungsrechte. Leider tun sich viele Intendant*innen - und insbesondere Produzent*innen privater Projekte - in letzter Zeit sehr schwer damit, diese auszus zahlen.

Das Vertragsverfahren zu den Honoraren unterliegt keinen Bestimmungen. Alles hängt von den Möglichkeiten eines bestimmten Theaters ab. Jedes Theater versucht, seine eigenen „Tarife“ zu machen, aber auch die Künstler*innen setzen sich finanzielle Rahmenbedingungen. Die Teilnahme an den Proben wird nicht gesondert bezahlt. Sie gehört zu den beruflichen Pflichten des Künstlers.

BDS Lebst du von deiner künstlerischen Tätigkeit als Szenograf*in oder bist du auf andere Tätigkeiten angewiesen? Wie viele Aufträge braucht man durchschnittlich im Jahr zum Leben?

VS In Russland kann man mit der Arbeit für Theater seinen Lebensunterhalt verdienen. Allerdings muss man dafür ständig arbeiten und mindestens 4 bis 5 Produktionen im Jahr machen, und es ist sehr wichtig, dass die Stücke lange im Repertoire des Theaters verbleiben, da die Tantiemen ein nicht unwichtiger Teil des Honorars sind. In meinem Fall sind

распространенная схема: 25% - аванс, 25% - после сдачи проекта (эскизы, макет, чертежи и т.п.) и 50% - после премьеры).

Лицензия также может оплачиваться фиксированной суммой, а может быть передана театру на условиях выплаты отчислений от сборов с продажи билетов за исполнение спектакля (роялти). Существуют и смешанные варианты передачи лицензии (фиксированная выплата + роялти). Существуют утвержденные Правительством России минимальные ставки роялти, для художников: в музыкальном и драматическом театре это 3% (декорации + костюмы), а в театре кукол 7% (куклы + декорации + костюмы). Но можно договориться о повышении этих ставок, это не запрещено (хотя редко удается).

И я, и многие мои коллеги считаем роялти наиболее правильной со всех точек зрения системой оплаты авторских прав. К сожалению, в последнее время многие директора театров и особенно продюсеры частных проектов очень неохотно соглашаются на выплату роялти. Приходится бороться.

Договорной процесс в области размера гонорара практически ничем не ограничен. Всё зависит от возможностей конкретного театра. Каждый театр пытаются сформировать свои «тарифы», но и художники определяют для себя максимальные и минимальные финансовые условия.

Отдельно присутствие на репетициях не оплачивается. Эта часть работы входит в перечень профессиональных обязанностей

Interview

international

#20

dies ungefähr 50-60 % des Jahreseinkommens. Nicht jedem und nicht jedes Jahr gelingt es, so viele Stücke zu machen (die Konkurrenz ist ziemlich hoch), deshalb machen Theaterkünstler auch Ausstellungsgestaltung, unterrichten, arbeiten für Film, Fernsehen und Werbung. Einige Künstler*innen (meistens Kostümbildner*innen) eröffnen eigene Produktionslinien, aber es ist nicht klar, ob das mehr Einkommen oder mehr Probleme bringt, besonders heute.

Ich persönlich bin leitender Künstler am Moskauer Theater an der Pokrowka und als Einzelunternehmer auf Honorarbasis für verschiedene Theater in Moskau und anderen russischen Städten tätig. Außerdem nehme ich gelegentlich an verschiedenen Bildungsprojekten teil: Ich halte Vorträge und Seminare über den Beruf des Theaterkünstlers.

BDS Wie vereinbar sind Familienleben und Beruf in Russland? Bist du oft unterwegs? Könntest du als Alleinerziehende/r oder mit einer/m in Vollzeit arbeitenden Partner*in und Kindern den Beruf ausüben?

VS Ich bin verheiratet und habe drei Kinder. Die beiden Söhne (15 und 7 Jahre alt) leben bei uns, die Tochter ist schon erwachsen und ist aus dem Haus. Um Haushalt und Kinder kümmert sich vor allem meine Frau, aber ich versuche auch, am Familienleben teilzunehmen. Dies ist nicht so einfach, ein Arbeitstag beginnt normalerweise um 9-10.00 Uhr morgens und endet um 21.00 Uhr (wenn keine Abendprobe stattfindet). Manchmal muss man nachts noch arbeiten. Aber es gibt auch Wochenenden, Feiertage, Winterferien und Sommerurlaub (2-3 Wochen).

художника.

ССЦ Позволяет ли работа сценографом "заработать на жизнь" или Вы живете на другие доходы? Сколько в среднем постановок в год необходимо осуществить для достижения нормального уровня жизни?

ВШ В России работа в театре позволяет заработать «на жизнь», но для этого необходимо работать постоянно, выпускать не менее 4-5 постановок в год, причем очень важно, чтобы эти спектакли долго оставались в репертуаре театра, поскольку важной частью заработка являются роялти (в моем случае это примерно 50-60% годового дохода). Не каждому и не каждый год удается сделать столько спектаклей (конкуренция у нас довольно высокая), поэтому художники также занимаются дизайном выставок, преподают, работают в кино, на телевидении и в рекламе. Некоторые художники (чаще художники по костюмам) открывают свое производство, но не известно, чего от этого больше – доходов или проблем, особенно сегодня.

Лично я служу главным художником в Московском театре на Покровке, а также, как Индивидуальный Предприниматель, делаю спектакли по договорам в разных театрах Москвы и других городов России. Кроме того, время от времени участвую в разных образовательных проектах: читаю лекции и провожу семинары по профессии художника театра.

Interview

international

#20



Der Schlafende Prinz, Tschechow-Kunsttheater Moskau, 2017 / © Jewgenij Winogradow
Спящий принц, МХТ им. А.Чехова, Малая сцена, Москва, 2017 / © Евгений Виноградов



Der Schlafende Prinz, Tschechow-Kunsttheater Moskau, 2017 / © Jewgenij Winogradow
Спящий принц, МХТ им. А.Чехова, Малая сцена, Москва, 2017 / © Евгений Виноградов

Seit der Geburt meines zweiten Sohnes versuche ich, nicht mehr als eine Produktion pro Jahr in einer anderen Stadt anzunehmen. Vor der Epidemie war das ohne negative Auswirkung auf mein Jahreseinkommen möglich, da es in Moskau genügend Arbeit gab.

Unter meinen Kolleg*innen gibt es sowohl Alleinerziehende, als auch Paare, wo beide Ehepartner Künstler*innen sind. Für sie ist es nicht einfach, aber sie schaffen es irgendwie.

BDS Würdest du diesen Beruf wiederwählen, wenn du noch einmal von vorne anfangen könntest?

VS Ich denke die ganze Zeit darüber nach und kann keine Antwort finden ...

BDS Wir danken dir für das Gespräch!

ССЦ **Насколько сочетаемы семейная жизнь и работа в России? Часто ли Вы едете по работе в другие города? Возможно ли одинокому родителю (или с партнером, занятым полный рабочий день) заниматься сценографией?**

ВШ У меня есть жена трое детей. Старшая дочь уже взрослая и живет отдельно, а два сына (15 и 7 лет) живут с нами. Домом и детьми в основном занимается жена, но я тоже стараюсь принимать участие в жизни семьи. Это сложно, поскольку обычно рабочий день начинается в 9-10 утра, а заканчивается в 9 вечера (это если нет вечерней репетиции). А иногда приходится ещё работать по ночам. Но бывают и выходные, и праздники, и зимние каникулы, и летний отпуск (2-3 недели).

После рождения второго сына я стараюсь не брать больше одной постановки в год в другом городе. До эпидемии мне это удавалось без потери годового дохода, поскольку было достаточно работы в Москве.

Среди моих знакомых художников театра есть и одинокие родители и семейные пары, где оба супруга художники. Им непросто, но как-то справляются.

ССЦ **Выбрали бы Вы эту профессию, если бы имели возможность «начать все с начала»?**

ВШ Всё время об этом думаю, и не нахожу ответа...

ССЦ **Мы благодарим Вас за интервью!**

Anhang

Erläuterungen

**Status natürliche Person*": In Russland werden die Steuern vom Arbeitgeber und nicht vom Arbeitnehmer gezahlt. Das heißt, in Verhandlungen mit der Theaterleitung besprechen wir meistens die Höhe des Honorars und addieren dann die Steuer (13%) dazu. Deshalb haben sich Künstler nie wirklich mit diesem Thema beschäftigt. Wenn wir dann den Steuerabzug von 40% anwenden, erhalten wir ungefähr die gleichen Zahlen wie beim Einzelunternehmer.

Status Einzelunternehmer: Verpflichtet zur Buchhaltung, Zahlung von Steuern, Versicherungsprämien, Banküberweisungen usw. Da russische Künstler sich hier schlecht auskennen und Angst vor dieser Arbeit haben müssen sie einen Buchhalter einstellen, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.

Status Selbständiger: Einfacher in der Handhabung. Steuern können über eine spezielle Anwendung vom Telefon oder Computer gezahlt werden (für ältere Menschen ist das schwierig). Diesen Status gibt es erst seit ca. einem Jahr. Er wurde von der russischen Regierung in mehreren Städten als Experiment eingeführt, die Menschen sind noch nicht daran gewöhnt. Es scheint erfolgreich zu laufen, die Liste der Städte, in denen dieser Status angewendet werden kann, wurde erweitert.

Der Hauptunterschied zwischen dem Status des Einzelunternehmers und dem des Selbständigen ist die Einkommensgrenze. Selbständige dürfen nur 2.400 000 Rubel pro Jahr verdienen (ca. 27.000 Euro).

Fußnoten

- 1 Fakultät für Szenografie und Theatertechnologie der MchAT (Tschechow-Kunsttheater Moskau)
www.mhatschool.ru/faculties/48
www.facebook.com/postfaktmhat
- 2 Oleg Schejntzic
www.ru.wikipedia.org/wiki/Шейнцис,_Олег_Аронович
- 3 Jahresausstellung Szenografie, ERGEBNISSE DER SAI-SON (2020 aufgrund der Pandemie auf Facebook)
www.facebook.com/groups/616098028981827
- 4 Kolyada-Theater in Jekaterinburg
www.kolyada-theatre.ru
- 5 Teatr.doc in Moskau
www.teatrdoc.ru

Приложение

комментарий

По поводу физ. лиц и других налоговых статусов: В России налоги платит работодатель, а не работник. Т.е. при переговорах с руководителем театра мы, чаще всего, обсуждаем сумму гонорара, а потом прибавляем к ней налог (13%). Поэтому художники никогда не особо задумывались на эту тему. Тем более, что применяя налоговый вычет 40% мы выходим примерно на те же цифры, что и в случае со статусом Индивидуального Предпринимателя.

Статус Индивидуального Предпринимателя предполагает постоянное ведение бухгалтерии: уплата налогов, страховых взносов, осуществление банковских операций и т.д. Наши художники в этом очень плохо разбираются, боятся такой работы — значит нужно нанимать бухгалтера, а это дополнительные расходы.

Статус «самозанятого» в этом смысле проще. Налоги можно платить через специальное приложение в телефоне или компьютере (но людям старшего поколения это тоже сложно). Эта система «самозанятых» появилась в России совсем недавно (чуть больше года назад) и была заявлена нашим правительством как эксперимент в нескольких городах, поэтому люди к ней еще не привыкли. Вроде, правительство, пока, довольно результатами эксперимента и расширяет список городов, в которых можно будет применять этот статус.

Главное различие в статусах Индивидуального Предпринимателя и «самозанятого», это ограничение по доходам. Самозанятый не имеет права зарабатывать более 2 400 000 руб. в год (сегодня это примерно 27 000 евро).

Ссылки

- 1 МХАТ им. А. П. Чехова
www.mhatschool.ru/faculties/48
www.facebook.com/postfaktmhat
- 2 Олег Шейнцис
www.ru.wikipedia.org/wiki/Шейнцис,_Олег_Аронович
- 3 ежегодная выставка московских театральных художников ИТОГИ СЕЗОНА
www.facebook.com/groups/616098028981827
- 4 Коляда-театр в Екатеринбург
www.kolyada-theatre.ru

Fakultäten für Szenografie in Moskau

- 6 Theaterschule des MchAT (Tschechow-Kunsttheater Moskau)
www.mhatschool.ru/faculties/48
www.facebook.com/postfaktmhat
- 7 Russisches Institut für Theaterkunst
www.gitis.net/scenography
- 8 staatliche Surikov-Akademie der Künste
www.surikov-vuz.com/sveden/education
- 9 Britische Hochschule für Design
www.britishdesign.ru/courses/scenography
- 10 Hochschule für Ökonomie
www.design.hse.ru/ba/theatrecinema
- 11 K. Raikin Theaterschule
www.raikin-school.com/additional-education/retraining/stsenografiya-v-sovremennom-teatre

Fakultäten für Szenografie in St. Petersburg

- 12 Russisches staatliches Institut für darstellende Künste
www.rgisi.ru/fakultet-scenografii-i-teatralnoj-texnologii
- 13 Repin - Akademie der Künste
www.artsacademy.ru/about_the_university/departments

Verbände und Organisationen

- 14 Union der Künstler Russlands
www.shr.su
- 15 Moskauer Union der Künstler
www.artanum.ru
- 16 Union der Theaterschaffenden Russlands
www.stdrf.ru
- 17 Russische Urheberrechtsgesellschaft
www.rao.ru
- 18 professionelle Facebookgruppen
www.facebook.com/groups/1487838194853750
www.facebook.com/groups/1789798907921099

- 5 Teatr.doc в Москве
www.teatrdoc.ru

Москва

- 6 Школа-студия МХАТ
www.mhatschool.ru/faculties/48
www.facebook.com/postfaktmhat
- 7 Российский Институт Театрального Искусства
www.gitis.net/scenography
- 8 Академия Художеств им. Сурикова
www.surikov-vuz.com/sveden/education
- 9 Британская высшая школа дизайна
www.britishdesign.ru/courses/scenography
- 10 Высшая школа экономики
www.design.hse.ru/ba/theatrecinema
- 11 Театральная Школа К. Райкина
www.raikin-school.com/additional-education/retraining/stsenografiya-v-sovremennom-teatre

Санкт-Петербург

- 12 Российский государственный институт сценических искусств
www.rgisi.ru/fakultet-scenografii-i-teatralnoj-texnologii
- 13 Академия Художеств им. Репина
www.artsacademy.ru/about_the_university/departments

профессиональные союзы и организации

- 14 Союз Художников России
www.shr.su
- 15 Московский Союз Художников
www.artanum.ru
- 16 Союз Театральных Деятелей России
www.stdrf.ru
- 17 Российское Авторское Общество
www.rao.ru
- 18 группы в Facebook
www.facebook.com/groups/1487838194853750
www.facebook.com/groups/1789798907921099



S
**Bund der
Szenografen**

Ihr seid herzlich eingeladen, das Gespräch mit uns zu führen!

Fragen und Einsendungen an:
dialog@szenografen-bund.de

Interview: Bund der Szenografen
Redaktion: Jakob Knapp (BdS)
Übersetzung, Recherche: Jakob Knapp (BdS)
Layout: Nadia Schrader (BdS)

© Bund der Szenografen e.V., Berlin 2021



international

Telephone and fax
0049 30 441 92 75
kontakt@szenografen-bund.de
szenografen-bund.de

Address
Bund der Szenografen
im Theaterhaus Berlin Mitte
Wallstraße 32, Haus C
D-10179 Berlin