

Interview #18

Eloise
Simonis

international

Bund der
Szenografen

international

S
Bund der
Szenografen

Interview

international

#18

© Xavier Daquenet

Eloise Simonis

Eloise Simonis ist seit 5 Jahren im Bereich der darstellenden Künste tätig. Ihre Arbeitsbereiche sind vielfältig und vielseitig. Sie arbeitet als Kostümbildnerin, Schneiderin, Malerin und Maskenmacherin in ihrem eigenen Atelier für freie Kompanien. Gleichzeitig wird sie regelmäßig von der Oper in Lyon in der Kostüm- und Requisitenwerkstatt engagiert, unter anderem als stellvertretende Assistentin der Kostümleitung.

www.eloisesimonis.com

Éloïse Simonis

Éloïse Simonis est active dans les arts vivants depuis 5 ans. Ses compétences sont diverses et variées. Elle travaille comme costumière, couturière, peintre, factrice de masques et d'objets et sculptrice dans son atelier personnel pour des compagnies indépendantes. En parallèle, elle est régulièrement engagée par l'Opéra de Lyon dans les ateliers de costumes et d'accessoires notamment comme responsable adjointe à la direction des costumes.

www.eloisesimonis.com

Interview

international

#18

Eloise Simonis

BDS In welchem Bereich der Szenografie arbeitest du?

ES Ich bin Kostümbildnerin. Außerdem baue ich manchmal Requisiten oder Bühnenteile, wenn es keine*n Bühnenbildner*in gibt. Diese Rolle übernimmt dann die Regie. Wenn diese bemalte Planen oder schlichte Prospekte wünscht, genieße ich die Arbeit in einem anderen Maßstab.

Vor Kurzem wurde ich zum ersten Mal eingeladen, bei einem Projekt als Kostümbildnerin und Regieassistentin zu arbeiten. Ich denke, dass diese Bereiche eng verbunden sind und sich gegenseitig bereichern können.

BDS Wie war dein Ausbildungsweg?

ES Zuerst habe ich eine Ausbildung in Textildesign (2 Jahre) gemacht, wo plastischer Ausdruck und Textilexperimente im Mittelpunkt standen. Danach habe ich die spezifische Anfertigung von Bühnenkostümen während einer handwerklichen Ausbildung als Kostümschneiderin (2 Jahre) erlernt.

Außerdem habe ich eine dreimonatige Weiterbildung als Plastikerin gemacht, wo ich das Modellieren, Schnitzen, Abguss- und Abzugstechniken sowie das Patinieren erlernte.

BDS Für welche Sparte arbeitest du?

ES Ich arbeite als Kostümbildnerin und Schneiderin für freie Kompanien im Bereich Theater- und Musikproduktion. Wir bieten Stücke mit 3 bis 6 Schauspieler*innen in Theatern mit 50 bis 100 Plätzen oder bei Festspielen an. Gleichzeitig bin ich regelmäßig als Schneide-

Eloïse Simonis

BDS Dans quels domaines travaillez-vous?

ES Je travaille à la conception et la réalisation des costumes. Par ailleurs je réalise des accessoires et bouts de décors quand il n'y a pas de scénographes. C'est alors le/la metteur/se en scène qui prend cette place. Quand il ou elle a envie de bâches peintes ou de toiles simplement enduites, j'aime changer d'échelle et je les réalise avec plaisir!

Récemment on m'a invitée pour la première fois à être costumière et assistante à la mise en scène sur un projet. Je crois que ce sont des domaines étroitement liés et qui peuvent s'enrichir l'un l'autre.

BDS Quelle formation avez-vous suivie?

ES J'ai passé un BTS (Brevet de technicien supérieur) Design de Mode option textile (2 ans), où l'expérimentation textile et l'expression plastique sont au cœur des projets. Ensuite j'ai appris les techniques spécifiques de réalisation de costumes lors d'un diplôme des métiers d'art de costumier réalisateur (2 ans).

Plus tard, j'ai suivi une formation accélérée de 3 mois d'accessoiriste „techniques & fabrications“, où l'on apprend le modelage, la taille directe, les techniques de moulage, de tirage puis de patine.

BDS Pour quels secteurs travaillez-vous?

ES En création, je travaille pour des compagnies indépendantes sur des projets de théâtre et de musique. Nous présentons des spectacles avec 3 à 6 acteurs dans des théâtres à petites jauges (50 à 100 spectateurs) ou lors

Ex Machina, Le Lavoir Public, 2015 / © Jean-Charles Bavarian

Ex Machina, Le Lavoir Public, 2015 / © Jean-Charles Bavarian

Interview

international

#18

Le piège de méduse, Théâtre Les Clochards Célestes, 2018 / © Eloise Simonis

rin, Kostümassistentin, Kostümmalerin, Schuhmacherin tätig und 2019 als stellvertretende Assistentin der Kostümleitung an der Oper in Lyon.

Ich mag sehr, mich an verschiedenen Stellen gleichzeitig einzubringen. Ich arbeite abends und an den Wochenenden in meiner Werkstatt. Es verleiht dem Alltag Würze, man braucht dafür aber gute Nerven und gutes Organisationsvermögen!

BDS Wie würdest du deine künstlerische Haltung oder Arbeitsweise beschreiben?

ES Ich mag gerne Stimmungen mit Plastizität. Es gibt sehr oft Masken in meinen Kreationen, und komische, deformierte, weltfremde Charaktere.

BDS Was sind deine Themen?

ES Ich mag Träume sehr, weil da alles möglich ist. Alles kann umgestaltet, absurd, verrückt sein.

BDS Woher nimmst du deine Inspiration?

ES Bücher. Ausstellungen. Internet. Ich greife sehr oft auf bestimmte Künstler*innen zurück, die mich inspirieren. Zum Beispiel auf Alexander McQueen, Phyllis Galembo oder Rodin.

BDS Mit welchen Ausdrucksmitteln arbeitest du?

ES Ich drücke mich im Kontakt mit den Materialien aus, suche das Volumen direkt mit den Stoffen. Für die Masken modelliere ich mit Ton. Ich mag es, wenn man meine Referenzen er-

de festivals. En parallèle je suis régulièrement embauchée à l'Opéra de Lyon comme couturière, chargée de production, peintre sur costumes, cordonnière et en 2019 comme assistante à la direction des costumes.

J'aime m'investir sur plusieurs endroits à la fois. Donc, je travaille souvent dans mon atelier les weekends et les soirs: ça rajoute du piment mais il faut avoir les nerfs solides et savoir bien s'organiser!

BDS Comment décririez-vous votre positionnement et votre façon de travailler?

ES J'aime les univers matériels. Il y a souvent des masques dans mes créations, des personnages étranges, déformés, hors du temps.

BDS Quels sont vos thèmes de prédilection?

ES J'aime bien les rêves car tout y est possible, tout peut être déformé, absurde, fou.

BDS Quelles sont vos sources d'inspiration?

ES Les livres, les expositions, internet. Je reviens très souvent à quelques artistes qui m'inspirent toujours comme par exemple Alexander McQueen, Phyllis Galembo ou Rodin.

BDS Quels sont vos moyens d'expression ?

ES Je m'exprime par l'expérimentation dans la matière, par une recherche de volume directement dans les tissus, par un modelage en terre pour les masques. J'aime bien qu'on reconnaisse les références et qu'on voit que je me suis amusée pour les faire grincer ensemble,

Interview

international

#18

kennt und sieht, dass ich damit spiele, bis sie zusammen knirschen und knarren, um eine neue Poesie anzubieten - vielleicht.

BDS Was sind deine Aufgaben als Kostümbildnerin und wie sehen die Arbeitsabläufe aus?

ES Ich nehme an allen Entwicklungsstapen des Kostümbildes und der Herstellung der Kostüme teil. Zuerst lese ich den Text und informiere mich über das Werk. Ich lese ihn ein zweites Mal und mache Notizen über meine Eindrücke. Ich sammle Bilder, suche überall, lese, blättere Bücher. Das ist meine Lieblingsetappe. Wir tauschen uns mit dem/der Regisseur*in viel über die Charaktere aus.

Danach geht es darum, alles zu verknüpfen und eine sinnvolle Achse zu finden. Ich mache eine kleine Mappe, eine Einschätzung des Budgets und einen groben Arbeitsplan. Ich schlage dies dem/der Regisseur*in vor. Ich adaptiere oder verteidige meine Ideen und das Budget, bis wir auf derselben Welle sind. Danach mache ich eine genauere Mappe, zeichne Figurinen, suche nach Stoffen und treibe die Anfertigung voran.

Ich gehe nur sehr kurz zu den Proben, ab und an 1 oder 2 Tage, weil ich in meiner Werkstatt arbeite. Wenn es eine/n Bühnenbildner*in gibt, arbeiten wir am Anfang gemeinsam, dann unabhängig voneinander. Alles läuft bei der Regie zusammen.

BDS Wie lange probt ihr und wie lange arbeitest du insgesamt an einem Stück?

ES Häufig proben wir zuerst 3 Tage lang, dann, einen Monat vor Premiere, durchgehend. Ich

pour proposer une nouvelle poésie - peut être.

BDS Quelles sont vos tâches précises et vos étapes de travail pour la création des costumes?

ES Je participe à toutes les étapes de création et de réalisation des costumes. D'abord je lis le texte de l'œuvre et me renseigne sur son contexte. Puis je le relis en mettant sur papier mes intuitions. Je rassemble des iconographies, fouille dans tous les sens, je lis et feuillette des livres. C'est l'étape que je préfère. Nous discutons beaucoup des personnages avec le ou la metteur/se en scène.

Après il s'agit de tout rassembler et trouver un axe qui fait sens, faire un petit dossier, une estimation de budget et un planning dans les très grandes lignes. Je soumetts tout cela au metteur en scène. Nous en discutons, j'adapte ou défends mes idées et le budget jusqu'à ce qu'on soit sur la même longueur d'ondes. Après je fais un dossier plus précis, des maquettes, des échantillonnages, et lance le travail de fabrication.

J'assiste relativement peu aux répétitions, une ou deux journées par ci-par là, car je travaille dans mon atelier. Quand un scénographe est sur le projet, on travaille ensemble au début puis chacun dans son domaine indépendamment des autres. Tout passe par le/la metteur/se en scène.

BDS Combien de temps répétez-vous et combien de temps travaillez-vous en tout sur un projet?

ES D'abord nous répétons lors de des petites

Interview

international

#18

weiß nicht genau, wie lange ich an einen Projekt arbeite. Aber sehr viel. Nach jeder Produktion, sei sie noch so klein, bin ich nah am Burnout und schwöre mir, dass es die letzte war! Weil Kreativität keine Grenzen hat, habe ich Schwierigkeiten bei der Anfertigung meiner Entwürfe aufzuhören. Ich brauche das Ausprobieren, um zu gestalten und neue Wege zu finden, die ich im Kopf nicht vorausgedacht hatte, wie die Möglichkeiten eines Materials zum Beispiel...

BDS Wie bekommst du deine Aufträge?

ES Ich habe 4 Kostümbildaufträge jedes Jahr mit jungen Regisseur*innen zusammen, die ich vor 10 Jahren kennengelernt habe. Wir wurden Freunde und haben unsere ersten Theatererfahrungen zusammen gemacht!

BDS Hast du im Ausland gearbeitet?

ES Ja, ich habe mein erstes Praktikum 2012 in Bonn gemacht. Dies war eine entscheidende Erfahrung, da ich das Praktikum dort bei der französischen Kostümbildnerin Mathilde Grebot absolvierte, und das hat mir so gefallen, dass ich auch Kostümbildnerin geworden bin.

BDS Welche Unterschiede sind dir aufgefallen?

ES Ich habe den Eindruck, dass man in Deutschland kreativer und freier arbeitet, als in Frankreich, wo viele Stücke einen ähnlichen Stil haben: sehr modisch, zeitgenössisch, glatt und brav. Was für eine Freude, wenn ich eine Vorstellung besuche, die anders aussieht! Wie zum Beispiel 40 GRAD UNTER NULL vom Munstrum Theater, mit Kostümen von Christi-

résidences de trois jours, ensuite d'un bloc pendant un mois avant la première. Je ne sais pas précisément combien de temps je travaille sur un projet. Mais beaucoup de temps! Après chaque création, même avec des petites équipes, je me dis que c'est la dernière car je finis au bord du burn out! Car la création n'a pas de barrière, et quand je fabrique, j'ai souvent j'ai du mal à m'arrêter. J'ai besoin de manipuler pour me rendre compte, pour trouver de nouvelles pistes que je n'avais pas imaginées de tête, comme les possibilités d'une matière par exemple...

BDS Comment obtenez-vous vos projets de création ?

ES J'ai environ 4 créations par an avec de jeunes metteurs en scène que j'ai rencontrés il y a 10 ans. Nous sommes devenus amis et avons fait nos premières expériences de spectacles ensemble!

BDS Avez-vous déjà travaillé à l'étranger ?

ES Oui, j'ai fait mon premier stage en costumes à Bonn en 2012. Sacrée expérience puisque j'ai travaillé auprès de la costumière française Mathilde Grebot; ce qui m'a vraiment plu et donné envie de devenir "comme elle", costumière.

BDS Quelle différences avez-vous remarquées ?

ES J'ai l'impression que le travail en Allemagne est plus créatif et plus libre qu'en France, où les spectacles proposent le même style d'univers, très mode, lisse, contemporain et sage. Quand je vois un spectacle qui sort de

Interview

international

#18

Le piège de méduse, Théâtre Les Clochards Célestes, 2018 / © Eloïse Simonis

Ex Machina, Festival Eclotions, 2014 / © Eloïse Simonis

an Lacroix und Masken des Regisseurs Louis Arène. Ich liebe auch die Stimmung bei der belgischen Tanztheatergruppe PEELING TOM. Es ist eine starke Regieentscheidung, die visuelle Stimmung in den Vordergrund zu stellen.

BDS Nach welchem Prinzip sind die darstellenden Künste in Frankreich organisiert? Welchen Anteil haben private und staatlich finanzierte Häuser oder freie Gruppen in der kulturellen Landschaft ?

ES Die Häuser, die die größte Sichtbarkeit auf nationaler Ebene haben, bekommen Fördermittel. Die freie Kompanien bekommen auch Zuschüsse, zum Beispiel von der DRAC (regionale Direktion der kulturellen Bereiche/Geschäfte) oder der ADAMI*. Auch die kleinen Städte und Dörfer unterstützen künstlerische Projekte, die die kulturellen Aktivitäten ihres Stadtgebiets, zum Beispiel mit öffentlichen Debatten oder Workshops in den Schulen dynamisieren. Zu privaten Häusern habe ich keine Information.

**Anmerkung BDS: Die ADAMI und die SPED-DAM, verwalten die Urheberrechte von Musiker*innen, Tänzer*innen, Schauspieler*innen und Dirigent*innen bei der Verbreitung ihrer Werke. Sie unterstützen auch neue Projekte in den Bereichen Musik, Theater und Tanz. Seit 2016 bilden die beiden Gesellschaften zusammen die SAI (Société des artistes interprètes), die Gesellschaft der Künstler*innen.*

BDS Welche Bereiche der darstellenden Künste sind in Frankreich besonders beliebt?

ES Ich denke, dass Theater und Opern sehr beliebt sind. Es gibt zahlreiche wichtige Fest-

ça, quelle joie! Comme par exemple QUARANTE DEGRÉS SOUS ZÉRO du Munstrum Théâtre avec des costumes signés Christian Lacroix et des masques réalisés par le metteur en scène, Louis Arène. Un autre univers que j'adore, celui de PEEPING TOM, des Belges qui font de la danse-théâtre. C'est un vrai parti pris de mise en scène de mettre le visuel en avant dans un spectacle.

BDS Quels principes régissent l'organisation des arts vivants en France? Quelle place occupent les théâtres privés, les théâtres publics et les compagnies indépendantes dans le paysage culturel?

ES Les théâtres, qui ont de la visibilité à l'échelle nationale sont subventionnés par l'État. Les compagnies indépendantes reçoivent aussi des subventions par exemple de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et l'ADAMI (Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes). Les petites villes et villages soutiennent également les projets artistiques qui dynamisent les actions culturelles sur leur territoire au moyen d'ateliers ou de débats animés avec la population ou dans écoles par exemple. Je n'ai pas d'information concernant les théâtres privés.

BDS Quels domaines des arts vivants sont particulièrement appréciés dans votre pays?

ES Beaucoup le théâtre et l'opéra je pense, avec de nombreux gros festivals comme, par exemple les CHORÉGIES D'ORANGE et le FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE pour l'opéra, le FESTIVAL D'AVIGNON pour le théâtre, les festivals D'AURILLAC et de CHALON pour les spec-

Interview

international

#18

spiele wie die CHORÉGIÉS D'ORANGE und das FESTIVAL D'AIX-EN-PROVENCE (Oper), das FESTIVAL D'AVIGON (Theater) und die Festspiele von AURILLAC und CHALON (Straßen-theater).

BDS Wie sieht das Leben eines/r Kostümbildners*in in deinem Land aus? Welche Art von Ausbildung gibt es für deinen Beruf?

ES Die bekanntesten Ausbildungen zum Kostümbild in Frankreich sind:

- Ausbildung für Kostümbild und Schneiderei (3 Jahre) an 13 verschiedenen Hochschulen. Man schließt die Ausbildung mit dem Nationalen Diplom für Kunst- und Designberufe, Spezialisierung darstellende Künste (DNMADE spectacle), Kostüm ab.
- Studium Kostüm- und Bühnenbild (Mastergang in 3 Jahren) an der ENSATT (Nationale Hochschule der Darstellende Künste) oder an der Ecole du TNS (Hochschule des Nationalen Theaters Straßburg)
- Weiterbildung Kostümbild für Film und Bühne (1 Jahr), an der Universität de Paris Sorbonne nouvelle

Man kann sicher auch quer einsteigen, wenn man Praktika bei den richtigen Personen oder an den richtigen Häusern gemacht hat.

BDS Gibt es für deine Berufsgruppe Weiterbildungsangebote?

ES Es gibt diverse technische und künstlerische Weiterbildungen für Theaterschaffende, die überwiegend von der GRETA (Zusammen-

tacles de rue.

BDS A quoi ressemble la vie des concepteurs de costumes dans votre pays? Quelles formations existe-t-il pour se préparer à votre métier?

ES Les formations les plus connues en France pour devenir concepteur/trice de costumes sont les suivantes:

- Formation de 3 ans en création et réalisation proposée dans 13 établissements débouchant sur l'obtention d'un diplôme national des métiers d'art et du design, mention spectacle (DNMADE spectacle)
- Formation de 3 ans en conception costume et scénographie à l'ENSATT (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre ou à l'école du TNS (Théâtre National de Strasbourg)
- Licence Professionnelle, Conception costume de scène et d'écran, Université de Paris Sorbonne nouvelle

On peut sûrement devenir costumier/ère sans avoir suivi les formations officielles si on a fait des stages avec les bonnes personnes ou dans les bonnes structures.

BDS Existe-t-il des possibilités de formation continue dans votre domaine?

ES Il existe de nombreuses possibilités de formations continues artistiques et techniques pour les employés du spectacle, principalement organisées par le GRETA (Groupe-ment d'Etablissements). L'AFDAS (Assurance

Interview

international

#18

schluss der Hochschulen) organisiert sind. Das AFDAS*-Konto und der CPF* sind 2 Möglichkeiten, um eine Weiterbildung zu finanzieren.

**Anmerkung Bds: Die AFDAS (Bildungsversicherung der darstellenden Künste) wurde 1972 gegründet. Das CPF (persönliches Weiterbildungskonto) betrifft die Angestellten des privaten Bereichs. Kostümbildner*innen gelten in Frankreich als Kurzezeitangestellte und haben deswegen ein Weiterbildungskonto. Die Konten werden über Beiträge der Arbeitgeber finanziert.*

Um einen Antrag zur Finanzierung bei der AFDAS zu stellen, muss man seit mindestens 2 Jahren in den darstellenden Künsten tätig sein und 88 Arbeitsstunden gearbeitet haben.

Wenn die Weiterbildung bewilligt wird, übernimmt die AFDAS die Kosten der Ausbildung sowie einen Anteil der Reisekosten und der Übernachtungskosten, wenn die Ausbildung nicht näher als 100 km vom Wohnsitz angeboten wird und, wenn das jährliche Weiterbildungsbudget dies ermöglicht.

Man kann selbst entscheiden, ob man sein Arbeitslosengeld während der Weiterbildung weiter erhalten möchte. In diesem Fall, kann man aber die Stunden für den "statut d'intermittent"* nicht gelten lassen.

**Anmerkung Bds: Der "statut d'intermittent" ist eine spezielle Arbeitslosigkeitsregelung für Kurzeitarbeiter*innen im Bereich der darstellenden Künste, Film, Fernsehen und Radio.*

Fortsetzung Seite 17

Formation des Activités du Spectacle) ou le CPF (Compte Personnel de Formation) permettent de financer des formations continues.

Pour faire une demande de financement auprès de l'AFDAS, il faut justifier d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le domaine du spectacle, et avoir travaillé au moins 88h sur les deux dernières années.

Si le dossier est accepté, l'AFDAS prend en charge le coût du stage et une partie des frais de transport et de l'hébergement si le stage est à plus de 100 km et que cette formation n'existe pas près de chez nous, et que les budgets annuels alloués à la formation le permettent.

Pendant la formation on peut choisir de continuer à toucher ses allocations de chômage; mais alors on ne comptabilise pas d'heures pour son statut d'intermittent.

BDS Quelle est la proportion homme/femme dans votre profession?

ES Je ne peux parler que de ce que je connais: A Lyon, dans mon cursus de formation, il y avait 45 femmes et aucun homme parmi les étudiants. Pour les formateurs, 6 femmes et 3 hommes. Sur la saison 2019-2020 pour les 18 nouvelles productions d'opéra et de ballet internes à l'opéra de Lyon la répartition des sexes chez les concepteurs de costumes est la suivante: 3 femmes, 15 hommes.

BDS Parlez nous du statut des costumiers en France.

ES En France, les concepteurs de costumes

Interview

international

#18

Orphée et Eurydice, Théâtre Les Clochards Célestes, 2017 / © Jean-Pierre Dupraz

Orphée et Eurydice, Festival des Nuits d'Été, 2016 / © Eloïse Simonis

BDS Wie ist der Anteil an Männern und Frauen in deinem Berufsfeld?

ES Ich kann nur über meine Erfahrung und einzelne Beispiele berichten: Während meiner Ausbildung zur Kostümschneiderin gab es bei den Studierenden 45 Frauen und keinen Mann, bei den Dozent*innen 6 Frauen und 3 Männer. Während der Spielzeit 2019/20 war die Geschlechterverteilung bei den Kostümbildner*innen bei den 18 neuen Ballett- und Opernproduktionen der Opéra de Lyon wie folgt verteilt: 3 Frauen, 15 Männer.

BDS Sage uns bitte etwas zum Status der Kostümbildner*innen in Frankreich.

ES In Frankreich sind die Kostüm- und Bühnenbildner*innen von den Theaterhäusern unabhängig und werden von den Regisseur*innen für ihre Projekte vorgeschlagen und für die Zeit einer Produktion bei der Oper, dem Theater oder der Kompanie angestellt. Kostüm- und Bühnenbildner*innen gehören zur Berufskategorie „Techniker*in der darstellenden Künste“. Als Angestellte zahlen sie keine Umsatzsteuer auf ihre Arbeit.

Sie können in den Status "statut d'intermittent" gelangen. Das ist eine spezielle Arbeitslosigkeitsregelung für Kurzarbeiter*innen im Bereich der darstellenden Künste, Film, Fernsehen und Radio. Damit haben Künstler*innen und Techniker*innen als Arbeitssuchende Anspruch auf eine finanzielle Unterstützung und bekommen Zuschüsse für die Tage die sie nicht unter Vertrag stehen. Um in diesen „statut d'intermittent" zu gelangen, muss man 507 Stunden innerhalb der letzten 304 Tage als Techniker*in oder innerhalb der

ou scénographes sont indépendants des structures et proposés par les metteurs en scène. Ils sont embauchés par les théâtres, les opéras ou les compagnies le temps d'une production. Ils appartiennent à la catégorie socio-professionnelle des techniciens du spectacle. Comme ils sont embauchés, la TVA ne rentre pas en compte dans leur travail.

Les costumiers et scénographes peuvent accéder au "statut d'intermittent" du spectacle. Il s'agit d'un régime de chômage spécial pour les employés de courte durée dans le domaine du spectacle, du film, de la radio et de la télévision. Grâce à celui-ci les artistes et les techniciens ont, en tant que chercheurs d'emploi, droit à une aide financière et reçoivent une allocation (ARE: allocations retours à l'emploi) pour les jours où ils ne sont pas sous contrat. Pour bénéficier de ce statut il faut justifier de 507 heures travaillées et déclarées sur 304 jours en tant que technicien, sur 319 jours pour les artistes. Ces conditions sont contrôlées chaque année pour le renouvellement du statut et des allocations.

Être costumière et bénéficiaire de l'intermittence a des avantages. On a la chance d'être libre, de ne pas être attaché à un seul lieu et d'aller chercher du travail partout en France. On fait tout le temps des nouvelles rencontres, des découvertes, on est toujours stimulé. On bosse avec des gens qui viennent de partout ailleurs et enrichissent notre parcours. Le statut permet d'avoir des temps pour se consacrer à des projets non payés, de faire d'autres choses que du costume uniquement, d'aller voir des expositions ou se nourrir intellectuellement.

Interview

international

#18

letzten 319 Tage als Künstler*in gearbeitet haben. Diese Bedingungen werden jedes Jahr für die Verlängerung des Status und der Unterstützung überprüft. Als Kostümbildnerin nützt mir der "statut d'intermittent". Man hat die Chance, frei zu sein, an keinem Ort gebunden zu bleiben und Jobs überall in Frankreich zu suchen. Man lernt immer wieder neue Leute kennen, macht neue Entdeckungen und ist ständig stimuliert. Man arbeitet mit Kolleg*innen von überall, die den eigenen Lebenslauf bereichern. Diese Regelung ermöglicht es, unbezahlten Projekten Zeit zu widmen, die nicht nur mit Kostümen zu tun haben. Man kann sich intellektuell inspirieren und Ausstellungen besuchen.

Es gibt aber auch Nachteile: man weiß nie, wie die Zukunft aussehen wird. Man ist von einem Arbeitsmarkt abhängig, der sehr wechselhaft ist. Oft wird man für sehr kurze Aufträge angerufen. Man muss sehr reaktiv sein und keine Angst vor unregelmäßigen Zeitplänen haben. Da auch viele Kolleg*innen ihre Dienste anbieten, sind wir schnell ersetzbar! Man muss also ständig seine Kontakte pflegen, um weiterhin im Kontaktzirkel der Auftraggeber*innen zu bleiben.

*Anmerkung BdS: Emmanuel Macron verkündete bei einer Konferenz im Mai 2020, dass angesichts der aktuellen Krise im kulturellen Bereich, der "statut d'intermittent" und damit die finanzielle Unterstützung für Techniker- und Künstler*innen, die bereits vor den Maßnahmen der Corona-Krise in diesem System waren, bis Ende August 2021 ohne Prüfung von Arbeitsstunden weitergeführt werde.*

Mais il y a aussi des inconvénients: on ne sait jamais de quoi est fait le futur. On est fortement dépendant d'un marché du travail très changeant. Souvent, on nous appelle pour des missions courtes. Il faut donc être réactif, et ne pas avoir peur des plannings irréguliers. Comme nous sommes très nombreux et nombreuses à proposer nos services, nous sommes vite remplaçables! Il nous faut donc toujours entretenir les contacts pour rester dans la boucle des employeurs.

Précision du BdS: En réponse à la crise du secteur culturel causée par l'épidémie de Coronavirus, Emmanuel Macron a annoncé lors d'une conférence le 6 Mai 2020 la prolongation (sans condition de comptage des heures réalisées) des droits à l'assurance-chômage jusqu'à la fin du mois d'août 2021 pour les intermittents déjà couverts par le système avant le confinement.

BDS Quelles sont les formes d'échange, de coopération et de réseaux entre costumiers et scénographes en France?

ES Pour les intermittents, artistes et techniciens, nous avons deux principaux syndicats: CGT Spectacle, et SUD Spectacle. Le collectif CERPCOS (Collectif d'Études et de Recherches Pluridisciplinaires "corps et costumes de scène") rassemble différents intervenants touchants au costume. Pour le cinéma, il y a l'AFCCA, l'Association Française des Costumiers du Cinéma et de l'Audiovisuel.

A Lyon, nous avons créé une adresse mail appelée RÉSEAU COSTUME. Au départ, c'était pour les costumiers qui travaillent à l'opéra mais nous avons de plus en plus étendu la mailing list.

Interview

international

#18

BDS Wie sieht die Vernetzung und die Kooperation zwischen Szenografe*innen in Frankreich aus?

ES Zwei wichtige Gewerkschaften repräsentieren die Künstler- und Techniker*innen: "CGT Spectacles" und "SUD Spectacle". Außerdem gibt es die CERPCOS - deren Mitglieder forschen zum Thema Körper und Kostüme in den darstellenden Künsten. Für den Filmbereich gibt es den Bund AFCCA, den französischen Bund der Kostümschaffenden in Film und Fernsehen.

In Lyon haben wir einen Emailverteiler, der sich KOSTÜMNETZ nennt. Ursprünglich war er nur für die Angestellten der Kostümwerkstatt der Oper gedacht, wir haben ihn aber immer mehr ausgeweitet.

BDS Wie werden Gagen ausgemacht?

ES In Frankreich sind Gehälter ein Tabuthema. Das Gehalt von Kostüm- und Bühnenbildner*innen ist vom eigenen Ruf, dem der Regie, wie auch vom Prestige des Hauses abhängig. Es gibt Tarif- und Kollektivverträge*. Ich kenne sie aber nicht und verhandle frei.

**Anmerkung BdS: Im nationalen Kollektivvertrag für die darstellende Künste, herausgegeben vom Arbeitsministerium, liegt der offizielle Mindestlohn für Kostüm- und Bühnenbildner*innen 2018 zwischen 2305€ und 2666€ bei 140 Arbeitsstunden, d.h. zwischen 15,20€/h und 17,58€/h. Es gibt in diesem Dokument keinen Gehaltsunterschied zwischen Kostüm- und Bühnenbildner*innen. Der allgemeine Mindestlohn in Frankreich lag im Januar 2020 bei 10,15€/h.*

BDS Comment sont décidés les salaires ?

ES En France, c'est très tabou les salaires. Le salaire dépend de la réputation personnelle et de celle du metteur en scène ainsi que du prestige de la structure qui produit le spectacle.

Il existe des grilles tarifaires, des accords de branches et des conventions collectives*. Mais je ne les connais pas et je ne les ai jamais pris en compte pour négocier.

**Précision du BdS: Selon la convention collective nationale-Spectacle vivant de 2018 publiée par le ministère du travail, les salaires minimums pour les concepteurs de costumes et les scénographes sont les suivants: entre 2305€ et 2666€ brut pour 140 heures soit de 15,20€/h à 17,5€/h brut. Dans ce document il n'y a aucune différence de salaire entre concepteurs costumes et scénographes. Pour comparaison le SMIC en France, en janvier 2020 est de 10,15€/h brut.*

BDS Est-on rémunéré/e sur une base horaire, journalière ou négocie-t-on un salaire pour un projet?

ES Ça dépend des compagnies, certaines me rémunèrent par forfait à la représentation, un cachet par date. Les temps de répétitions ne sont alors pas rémunérés et ne peuvent être reconnus pour le statut d'intermittent. Dans "mes" petites compagnies, par souci d'équité, on touche tous le même montant, en général autour de 110€/brut la journée de 8h/par date de spectacle.

Dans d'autres compagnies je demande une enveloppe globale pour le projet, et je place mes jours de travail comme je le souhaite. Je

Pan Métamorphosis, 2020 / © Eloise Simonis

Pierre et le loup, Festival des Nuits d'Été, 2017 / © Jean-Pierre Dupraz

Interview

international

#18

BDS **Bekommt man Stundenlohn, Tagessätze oder verhandelt man eine Gage?**

ES Das hängt von den Kompanien ab. Bei manchen bekomme ich eine Gage pro Vorstellung wie alle anderen. Die Probenzeiten werden damit weder bezahlt noch für den "statut d'intermittent" anerkannt. In „meinen“ kleinen Kompanien bekommen wir aus Gleichstellungsprinzip alle dasselbe Gehalt, generell ca. 110€/brutto für einen 8-Stunden-Tag oder pro Vorstellung.

Bei anderen verlange ich ein Gesamtgage für das Projekt und verteile meine Arbeitstage selbst. Ich berechne aktuell 160€/brutto für 8 Stunden, also 20€/brutto pro Stunde, arbeite aber auch für weniger Geld. Oft schlage ich kleine Tarife vor, weil ich weiß, dass die kleinen Kompanien nicht über große Mittel verfügen. Ich entscheide mich also dafür, schlechter bezahlt zu sein, wenn mir das Projekt gefällt. Wenn ich genug Stunden für meinen "statut d'intermittent" eingesammelt habe, kann ich es mir leisten, auf einen Teil meines Gehalts bei eigenen Kostümbildaufträgen zu verzichten und stattdessen eine Aushilfe einzustellen. Ich arbeite gerne zu zweit, man kann sich dabei austauschen, Techniken teilen und einen guten Rhythmus haben. Es macht es einfacher!

BDS **Lebst du von deinen Tätigkeiten als Kostümbildner*in oder bist du auf andere Tätigkeiten angewiesen?**

ES Bis jetzt lebe ich von einer Kombination aus unterschiedlichen Tätigkeiten. Ich könnte nicht ausschließlich vom Kostümbild leben!

facture actuellement 160€/8h, soit 20€ brut de l'heure mais je travaille aussi pour des tarifs inférieurs. Souvent, je propose un tarif plus bas car je sais que les petites compagnies n'ont pas beaucoup de moyens. Je décide donc d'être moins bien payée si le projet me plaît. Lorsque j'ai déjà cumulé beaucoup d'heures pour mon statut d'intermittente, je peux me permettre de renoncer à une partie de mon salaire sur les créations personnelles pour embaucher quelqu'un pour m'aider ! J'aime travailler à deux, partager, transmettre, s'échanger des techniques et avoir un rythme ensemble, c'est plus simple!

BDS **Vivez-vous de votre activité de création ou bien devez-vous exercer une autre profession en parallèle?**

ES Pour le moment, je vis de la combinaison d'activités. Je ne pourrais pas vivre juste en tant que costumière conceptrice!

BdS **Comment vie de famille et votre profession sont-ils compatibles en France? Vous serait-il possible d'exercer votre métier en tant que parent seul/e ou avec un/e compagne/on travaillant à temps plein?**

ES Avec les horaires que je fais quand je travaille, clairement non. Mais peut-être que j'en ferais moins alors!

BDS **Rechoisiriez-vous ce métier si vous pourriez repartir de zéro?**

ES C'est une question que je me pose beaucoup, surtout en ce moment, où je me questionne sur l'avenir du monde, et mon avenir dans ce monde. Être toujours dépendante des

Interview

international

#18

BDS Wie sind Familienleben und dein Beruf in Frankreich miteinander vereinbar? Könntest du als Alleinerziehende/r oder mit einem/r in Vollzeit arbeitenden Partner*in und Kindern deinen Beruf ausüben?

ES Mit meinen Arbeitszeiten könnte ich das nicht. Ich würde also wahrscheinlich weniger arbeiten, wenn ich ein Kind bekäme!

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

ES Ich stelle mir diese Frage sehr oft und besonders jetzt, weil ich über die Zukunft der Welt und über meine Zukunft auf dieser Welt nachdenke. Die aktuelle Krise hat mir bewiesen, dass ich ungern nur abhängig von anderen Leuten arbeiten mag! Ich überlege nun einen traditionellen Campingplatz zu übernehmen und ihm nach und nach eine künstlerische Note durch kleine Weiterbildungsangebote (Kostüm, Masken, Konstruktion, Bildhauerei...), Künstlerresidenzen oder künstlerische Aktivitäten im Freien zu verleihen. Ich könnte mir vorstellen, im Sommer auf meinem Campingplatz und im Winter im Kostümbereich zu arbeiten! Denn ich liebe die Erregung bei den Stücken, die Begegnungen, die Konstruktionsarbeit, sowie das Gefühl, zu einem Ganzen zu gehören. Ich mag die Beziehung zu den Körpern, zu den Bildern, zur Gesellschaft. Und vor allem die Freiheit: Welches Glück wir besitzen, uns ausdrücken zu können, unsere Gedanken in Form zu bringen, immer lernen zu können und uns überraschen zu lassen.

BDS Wir danken dir für das Gespräch!

autres pour travailler, la crise actuelle m'aura prouvé que je n'aime pas ça! Alors je réfléchis à reprendre un camping traditionnel, et petit à petit lui donner une note artistique avec un lieu pour accueillir et proposer des formations (costume, masques, sculptures, constructions...), des résidences d'artistes, des activités artistiques en plein air. Je m'imaginerais bien l'été m'occuper de mon camping et travailler du costume l'hiver! Car j'aime ça, l'effervescence des spectacles, des rencontres, de la construction: avoir la sensation de faire partie d'un tout. Le rapport aux corps, à l'image, à notre société. Et puis la liberté surtout, quelle chance nous avons de pouvoir nous exprimer, de mettre en forme ce qui est dans notre tête. De pouvoir toujours apprendre, toujours se faire surprendre.

BDS Nous vous remercions pour l'interview!

**Vous êtes cor-
dialement invités
à échanger avec
nous!**

Questions et soumissions:
dialog@szenografen-bund.de

international

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: Mathilde Gregot (BdS)
Layout: Nadia Schrader (BdS)

© Bund der Szenografen e.V., Berlin 2020

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