(in de) WOLKEN,

tekst & spel : Frank Degruyter

**Deze voorstelling van Frank Degruyter is Verteltheater van het zuiverste soort.
In een zeer eenvoudige, lichte enscenering brengt Degruyter klassieke liefdesverhalen**

**in een versie die literaire teksten voor jonge tieners aantrekkelijk moet maken.
‘Floris en Blancefloer’ en ‘Romeo en Julia’ staan centraal, maar er zijn ook verwijzingen**

**naar liefdesverhalen uit de oudheid en naar romancestories uit onze roddelcircuits.
Teksten die voor tieners nieuw zijn, maar herkenbaar en daarom boeiend.**

In deze begeleidingsmap vind je informatie bij een aantal aspecten van de voorstelling.
Belangrijkste is dat toeschouwers , of het nu kinderen zijn of volwassenen, leren kijken en luisteren en dat ze proberen uit te vissen waarom iets gebeurt zoals het gebeurt.
Je kunt er voor kiezen leerlingen vooraf tips mee te geven , als een soort observatieopdracht.
Ik heb geleerd dat er meestal voor gekozen wordt om naderhand op de voorstelling in te gaan.

Dit is de 5e voorstelling die ik maak voor jonge tieners. Het is de eerste keer dat , na een 10-tal opvoeringen al, bleek dat de voorstelling bij leerlingen van ASO of van TSO en BSO andere reacties uitlokt. Ik denk dat het zin heeft vooral de leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs wegwijs te maken in de aard van de voorstelling: solo-verteltheater waarbij klassieke (liefdes)verhalen verteld worden in een herkenbare taal met bewuste (anachronistische) verwijzingen naar onze tijd en de leefwereld van jongeren vandaag.

De map besteedt aandacht aan:

- de onstaansgeschiedenis van de voorstelling

- de twee hoofdverhalen en het bindverhaal

- de tekst en het ritme van de voorstelling

- het decor en de ruimte

- de aankleding

- de muziek

(in de) Wolken, een voorstelling

De voorstelling ‘(in de) Wolken’ heeft een specifieke ontstaansgeschiedenis.
Oorspronkelijk was het de bedoeling de ups en downs in een tienerleven als thema te nemen.
De titel ‘Wolken’ verwees daarnaar: tieners leven vaak labiel: in de wolken, uit de wolken,

emoties wisselen elkaar vlug af.
De tekst waaraan ik werkte, leek mij echter op een bepaald moment tijdens het schrijven niet echt geschikt voor het doelpubliek van de voorstelling, met name jongeren tussen 12 en 15. Ik heb die tekst dan ook opgeborgen met het doel er ooit een andere bestemming aan te geven.

Deze keuze verplichtte mij om een totaal andere weg in te slaan. Min of meer bij het thema en het verhaal van ‘Wolken’ blijven , leek mij fout. Ik moest helemaal weg van wat ik had.
Een paar ideeën passeerden de revue. Wat de voorkeur kreeg is wat nu ‘(in de) Wolken’ heet.

In ‘(in de) Wolken’ hervertel ik twee klassieke liefdesverhalen. Floris en Blancefloer en Romeo en Julia. Het zouden er eerst vier worden, maar vooral het materiaal in Floris en Blancefloer was te uitgebreid en te mooi om te veel te schrappen.

Ik heb er de voorkeur aan gegeven om de verhalen vrij uitgebreid te vertellen, vooral uit respect voor het basismateriaal.

Elementen uit andere verhalen komen in de voorsteling echter wel aan bod, met verwijzingen naar verhalen uit de Oudheid en naar verhalen uit het hedendaagse roddelcircuit waar ook tieners zich aan laven.

Floris en Blancefloer

Het verhaal dateert uit het midden van de 13e eeuw en is oorspronkelijk Frans. Diederik van Assenede vertelt het na. Floris en Blancefloer telt 3973 verzen, dat komt in een pocketeditie overeen met 141 bladzijden. Niet weinig. De tekst is zeer leesbaar en je herkent er voortdurend het huidige West-Vlaams in. Het verhaal is spannend, origineel, vaak komisch, poëtisch ook. Sommige passages zijn onwaarschijnlijk, maar dat schept geen problemen voor het verhaal. Het maakt het alleen maar fantastischer.

Waar ik drastisch in gesnoeid heb is in de lange beschrijvingen van voorwerpen, uitrustingen, kledij. Ook de lange monologen waarin Floris en Blancefloer hun gemoed luchten zijn geknipt. Uit de gebeurtenissen kun je voldoende afleiden hoe de personages zich voelen.
Ik heb wel getracht het speelse en het lyrische van het verhaal in mijn versie aan bod te laten komen.

Voor wie op zoek wil naar de originele tekst: ik gebruikte de pocket ‘Fraaie historie ende al waar’, uitgegeven door het Spectrum.

Romeo en Julia

Veel bekender dan Floris en Blancefloer, universeler als je wilt, is ‘Romeo en Julia’. De titel althans. Want de intrige en de plot van het drama zijn niet zo gekend. Het beeld dat daardoor

ontstaat is vaak dat van een romantische, sentimentele liefdesgeschiedenis die (gelukkig) slecht afloopt. Het cliché van de wanhopige, onmogelijke liefde blijft herkenbaar en o zo bruikbaar voor veel echte liefdesgeschiedenissen. Het commerciële succes van het balkonnetje in Verona (bestaat echt!) wordt erdoor in stand gehouden.
Interessanter dan het verhaaltje is echter de opbouw van de gebeurtenissen, de magie en de sensualiteit. Door de manier waarop de personages getekend zijn, (met alle ingrediënten die nu nog worden toegepast in imagebuilding, denk aan de reclamewereld: - mooie, aantrekkelijke jonge mensen met perfecte lichamen) worden ze archetypes voor onze droombeelden van liefde en romantiek. Ik kan bijvoorbeeld geen Romeo en Julia in gedachten hebben zonder de acteurs te zien uit Zeffirelli’s verfilming of zonder te denken aan het speelse, toffe sfeertje aan het zwembad van Dirk Tanghe. De Leonardo Di Caprio uit de ‘MTV-versie’ van Luhrman zal voor de jongeren van nu waarschijnlijk hetzelfde effect hebben.

De herkenbaarheid van de personages en de spanning van de intrige zorgen ervoor dat je als toeschouwer blijft hopen en geloven dat het toch nog goed komt tussen R&J. Helaas, de hoop is ijdel, de dood is onverbiddellijk. Na de hoop op een happy end is er nu de treurnis omdat

het zo goed had kunnen zijn. Van Spleen, Sehnsucht en Weltschmerz gesproken. Romantiek tot op het bot.

Maar in R&J zit naast alle verdriet en moordende hartstocht, een hoop humor en spel.
En ook in mijn versie ‘van de feiten’ probeer ik voldoende speelruimte te laten voor de

personages, voor de situaties, voor de taal.

(in de) Wolken, verteltheater

Ik vind het soms wel, soms niet leuk te merken dat men mij moeilijk kan plaatsen in één of ander vakje van de kast ‘podiumkunsten’. Ik weet het zelf ook meestal niet. Wat wel een constante is in de stijl van mijn voorstellingen is dat er verteld wordt. Ik kan mensen een beetje doen luisteren.
Deze voorstelling brengt mij terug naar de wortels van de vertelkunst. Ik heb heel wat geleerd door te luisteren en te kijken naar (vooral) Britse vertellers. Ik ontmoet hen jaarlijks op het Europees Vertelfestival in Alden Biesen.

Ik ben geen acteur in de enge betekenis van het woord. Daar kies ik voor. Ik acteer mijn verhaal als verteller. De kleuren, gebaren, stembuigingen waarmee een personage wordt getekend helpen de toeschouwer om zelf zijn of haar verhaal samen te stellen.

(in de) Wolken is mede daardoor een technisch-sobere voorstelling. Ik kies er voor niet in de technologie van het beeld te stappen, geen gebruik te maken van de beeldcultuur zoals ze door oa televisie wordt geserveerd. Ik kan genieten van een goeie clip op MTV of van flitsend spelen met collages (de generiek van Ketnet bv), maar het vlugge, het flitsende krijgt m.i. maar diepte en nuance wanneer je er ook in slaagt aandacht op te brengen voor het stille, het

tragere. Verteltheater is een poging om die aandacht aan te scherpen.

De tekst en het ritme

Ritme speelt een ontzettend belangrijke rol bij het spelen van een voorstelling.

Ritme in vele betekenissen. Zowel in de structuur van de scene, de sceneopbouw, als

in de beweging van de acteur(s). Iin de tekst en in de zegging bepaalt het ritme voor een

groot stuk of toeschouwers kunnen (blijven) volgen wat er gebeurt.

Ritme creëert rust, maakt de toeschouwer vertrouwd met de voorstelling.

Een juist ritme zorgt er ook voor dat een voorstelling een geheel vormt, dat ze aan mekaar hangt. Een toeschouwer moet geboeid kunnen blijven van begin tot einde. De harmonie die hiervoor nodig is, ontstaat door het juiste ritme te vinden.

Dat betekent niet dat alles in dezelfde maat moet gebeuren, dat het tempo voortdurend identiek is. Maar wel dat een toeschouwer meegaat in , bij wijze van spreken, het ademen van de verteller. Ritme is organisch, waardoor je zo sterk voelt als het niet klopt.

Wanneer verteller/vertolker en luisteraar/kijker op dezelfde golflengte zitten gaat de een met de ander mee ook wanneer het ritme plots wijzigt.
Het is belangrijk dat het ritme klopt in de TEKST. Zowel in de versie op papier als in de manier waarop die tekst wordt gezegd. Als iemand op een gewone manier iets zegt, kunnen we daar rustig en als vanzelfsprekend naar luisteren. Wanneer het ritme van de mededeling

kunstmatig wordt gewijzigd dan is die mededeling nog amper te beluisteren, laat staan te volgen. (Denk maar aan iemand die wenend en met horten en stoten iets probeert duidelijk te maken.)

De tekst van ‘(in de) Wolken’ vertrekt voor de twee hoofdverhalen, ‘Floris en Blancefloer’ en ‘Romeo en Julia’ vanuit de basisversie.

‘Floris en Blancefloer’ is een vertelling. Er is één stem aan het woord. Dat klopt ook in deze voorstelling. Het oorspronkelijke verhaal is echter op rijm gesteld en is in het Middelnederlands

geschreven. Die taal is uiteraard aangepast.
Enkel in de inleiding tot het verhaal heb ik een rijmschema bewaard om het verband te leggen met de eerste versie. De inleiding van de voorstelling is door de inleiding van Floris en Blancefloer beïnvloed.

‘Romeo en Julia’ is een toneelstuk met verscheidene personages. Hier is de structuur van het verhaal behouden maar is van een stuk een vertelling gemaakt. (Het verhaal van R & J bestond overigens ook al voor Shakespeare er een toneelversie van schreef). Hier is de tekst dus helemaal anders dan in oorsprong maar een aantal dialogen zijn zo veel mogelijk behouden.
(onder andere de tekst van de balkonscène).

De twee verhalen zijn in hun taal ook geactualiseerd en voor jongere kijkers toegankelijk gemaakt.

Het verhaal dat de twee hoofddelen van de voorstelling bindt is de geschiedenis van Paris en Helena. Paris laat zich verleiden en Helena gaat vreemd , met de oorlog van Troje als gevolg. Net als in de twee langere verhalen, wordt ook hier , in tekst en vertelwijze, voldoende ruimte gelaten voor humor. ‘Floris en Blancefloer’ loopt goed af, de twee andere verhalen niet. Maar dat wil niet zeggen dat er niet gelachen kan worden. Tragikomisch is trouwens het kenmerk van veel (echte) liefdesgeschiedenissen).

Die humor in de verhalen is , denk ik, terecht. Het is ook een middel om de aandacht van (jonge) mensen vast te houden. Samen met een goed en juist ritme is humor een kenmerk van ontspannen relaties tussen mensen, ook in het theater.

De ruimte en het decor

Het ritme speelt ook een belangrijke rol in de opbouw van een scene: klopt het wat je ziet ? Vaststelling: als het niet klopt, dan merk je het wel. Staat die bank op z’n plaats, dat beeld, zijn de verhoudingen juist ?

De ruimte is de plaats waarin de voorstelling zich afspeelt, afgebakend door het licht en de zwarte wanden rondom. Het is de plek waarbinnen de acteur beweegt (ritme!), waar het verhaal zich afspeelt (de ruimte in de fantasie wordt ingevuld door de ruimte van de scène).

Het decor is onderdeel van de ruimte. Het decor van ‘(in de) Wolken’ is heel eenvoudig en functioneel : Een tafel, een bank en twee etalagepoppen. De poppen suggereren de figuren uit de verhalen: een jongen en een meisje. De bank biedt de mogelijkheid aan de verteller om bij zijn luisteraars te gaan zitten : dat creëert een intiemer contact. De tafel is als de wereld waarop van alles gebeurt. Het is niet zomaar een tafel: 6 meter is iets langer dan normaal, maar zoals gezegd moet daar de wereld op: de stad Toledo, de toren van Babylon, de eetkamer van koning Fenus, de begraafplaats in Verona.
De tafel is imposant aanwezig in de ruimte en bakent die ruimte voor een groot deel af. ‘Achter’ de tafel is ver weg voor de toeschouwer. Daar vlucht Romeo na de moord op Tebaldo. Achter de tafel is het zwarte gat. Voor de tafel is de ruimte waar de toeschouwer deel van uitmaakt.

Tafel en bank zijn wit, wat door het licht nog wordt versterkt. Het contrast aan het eind van de voorstelling komt hierdoor optimaal tot z’n recht. Wat de belichting betreft : ook hier is gekozen voor eenvoud en functionaliteit. De verteller heeft geen effecten nodig. Het licht accentueert hoogstens de sfeer.

Muziek in de voorstelling

Die sfeer wordt ook mee bepaald door de muziek die in de voorstelling wordt gebruikt. De keuze van die muziek is uiteraard niet toevallig. De muziek houdt een aantal verwijzingen in:

1. de openingsmuziek is het openingsdeel van de ‘CARMINA BURANA’ in een zetting en orchestratie van Carl Orff. De muziek verwijst naar de vagantenliederen uit de 12 en 13 eeuw. De tijd waarin ‘Floris en Blancefloer’ naar het Nederlands werd hertaald en verteld.
2. het verhaal van Floris en Blancefloer wordt ingeleid met het begin van het liefdesthema uit diezelfde Carmina Burana.
3. aan het eind van het verhaal organiseert de emir van Babylon een grote fuif. Hier wordt dansmuziek gebruikt van Janett Jackson
4. ‘Romeo en Julia’ begint met een fuif. Daar zullen de twee protagonisten elkaar ontmoeten.
Hier is het nummer ‘C’est la vie’ van Be Witched aan de beurt. Het is een heel speels melodietje waarop vrolijk gedanst wordt. De titel zegt alles wat er over alles te zeggen valt. Dat geldt zeker voor ‘zaken van liefde’. ‘C’est la vie’ is een dooddoener, hier in alle betekenissen van het woord.
5. Zowel de muziek van Jackson als van Be Witched is gekend en geliefd bij 12-15-jarigen.
De keuze is enerzijds een toegeving aan hun smaak, anderzijds een manier om de verhaalstof te actualiseren: liefdesgeschiedenissen met alles erop en eraan zijn uiteraard van alle tijden.
6. In ‘ Romeo en Julia’ worden twee nummers gebruikt van Eros Ramazotti. Twee redenen: Ze verwijzen naar het feit dat het verhaal zich in Italië afspeelt. Italië dat ook staat voor vurige liefde en passie. Anderzijds verwijst de muziek naar de Romeo en Julia die de KVS 10 jaar geleden bracht in een regie van Dirk Tanghe. Ook toen werd populaire Italiaanse muziek gebruikt.
7. De verwijzing naar andere versies van Shakespeares vertelling bepaalt ook de keuze voor

muziek uit ‘West Side Story’ van Leonard Bernstein. Het gevecht wordt begeleid door een versie voor 2 piano’s en slagwerk.

1. Aan het einde van de voorstelling , na de tragische afloop, weerklinkt het hoopvolle ‘Everything’s gonna be all right’ . Dit nummer ligt in de sfeer van de Rap maar bouwt zijn structuur op de ‘Air’ uit de 3e suite voor orkest van J.S. Bach.
2. Daarom wordt het tragische moment van dood en begrafenis van Julia ook begeleid door die ‘Air’, maar dan wel in de oorspronkelijke versie.

Kledij en aankleding

De kledij van de verteller is eenvoudig. De verteller suggereert de personages met stem en beweging, niet met kostumering. Hij speelt geen rol. Hij speelt personages als verteller.
De zwarte mantel helpt om met kleine nuances de personages herkenbaar te maken. Bij een aantal figuren speelt ook de houding een belangrijke rol. .

De aankleding van de ruimte is heel eenvoudig maar opvallend: een spierwit tafelkleed van meer dan zes meter lang. Een rouwkleed dat alles overdekt. Zwart en wit, ongenuanceerd zoals alleen liefde en passie kunnen zijn.