

Nieuwe vorm van entertainment:

Julia

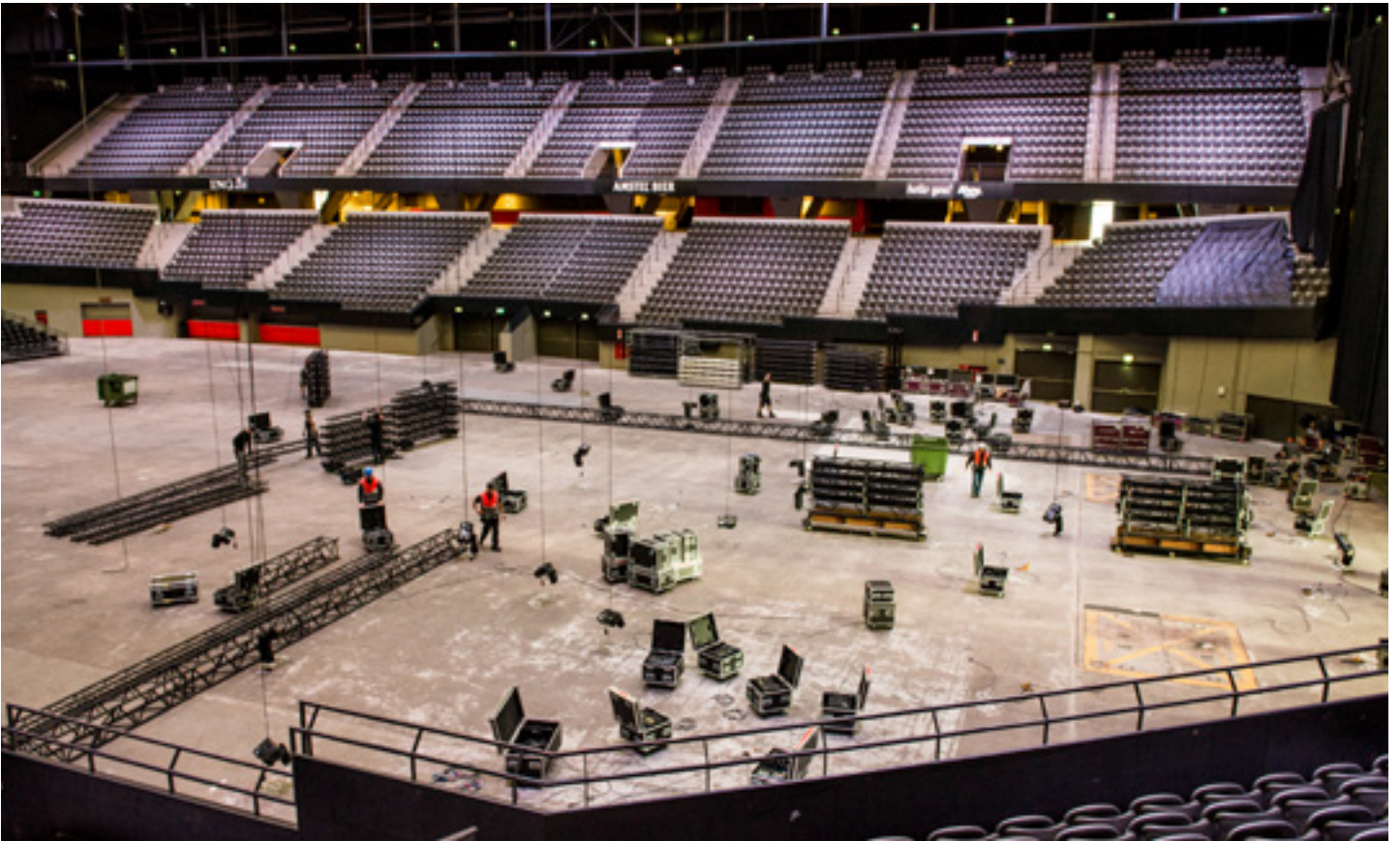
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest kwam in de zoektocht naar een nieuw publiek met het bijzonder ambitieuze project Julia: een spektakelstuk met naast het orkest ook dans, circus en acrobatiek op het immense podium in Ahoy. Stuwende kracht achter het megaproject was uitvoerend producent Mike Schäperclaus, die op zijn beurt voormalig Cirque du Soleil-man Guy Caron strikte als creatief brein. Het resultaat was meer dan indrukwekkend.

Foto's Nico Alsemgeest

Bij het Philharmonisch Orkest Rotterdam merkten ze al langer dat het trouwe publiek een steeds hogere gemiddelde leeftijd kreeg en dat een nieuw publiek aangeboord moest worden om te kunnen blijven voortbestaan. Steeds vaker zijn al combinaties te zien van klassieke orkesten die bijvoorbeeld met ‘nieuwere’ muziek of andere kunstvormen – film bijvoorbeeld – samenwerken en ook in Rotterdam wilden ze die boot niet missen. Mike Schäperclaus, die vaker met het orkest werkt, werd gevraagd na te denken over hoe het gezelschap een andere doelgroep kon gaan bereiken.

Schäperclaus dacht na en zette plannen op papier voor een show met een combinatie van het Philharmonisch Orkest, circus, dans en een liefdesverhaal. Eenvoudig gezegd gooide hij vervolgens een lijntje uit bij Guy Caron (jarenlang het artistieke brein achter Cirque du Soleil) en die bleek er al snel oren naar te hebben om een show rondom deze combinatie van kunstvormen te schrijven. De Canadees wilde vroeger namelijk met Cirque du Soleil altijd al een show in combinatie met een symfonisch orkest maken, maar dat was er nooit van gekomen. Het viel dus allemaal mooi samen en dus is Caron aan het schrijven gegaan.

TRAJECT

Mike Schäperclaus haalde de mannen van The Unit Showcontrol (zie kadertekst) bij de klus, die flink wat hebben mogen bijdragen aan de productie. Concept

THE UNIT SHOWCONTROL

The Unit Showcontrol werd in de persoon van Mike Schäperclaus door het Philharmonisch Orkest benaderd voor de verwezenlijking van de wilde plannen die er waren. "We konden vroeg in het traject aanschuiven met Guy Caron en Mike, om vanuit het concept mee te denken. Hoe zouden we zoiets vorm kunnen gaan geven en het zo neerzetten dat het voor al die doelgroepen goed tot zijn recht komt?", vertelt Daan Oomen.

The Unit mocht zorgdragen voor heel wat onderdelen van de show. "Wat wij eigenlijk doen is het ondersteunen en creëren van creatieve concepten", legt Oomen uit. "We zijn gespecialiseerd in het hele visuele stuk, van licht- en video-ontwerp tot setdesign. Wij visualiseren het helemaal en begeleiden het hele traject erna, om het op een goede manier aan te dragen bij de partijen die het daadwerkelijk moeten gaan bouwen, zoals Livetime in dit geval. Uiteindelijk zorgen wij ook voor aansturing op locatie. We hebben de hele show in de studio 3D voorgeprogrammeerd en hebben ook alle videocontent gemaakt. Juist om er voor te zorgen dat in het hele traject alle disciplines bij elkaar bleven en het niet als eilandjes zou gaan versnipperen. De rode draad bewaken dus, het gevoel waarborgen dat we met zijn allen wilden neerzetten op het podium."

Daan Oomen zelf tekende voor het setdesign. "In de eerste plannen was dat inderdaad nog een stuk spectaculairder dan wat het uiteindelijk geworden is", bevestigt hij. "Dat was een budgettaire kwestie. Ik denk dat het goed is om vooral in het begintraject de spanningsboog een beetje op te zoeken: welke richting wil je creatief op en is ook in financiële zin haalbare kaart? Ik vind dat je als eerste altijd je beste plan naar buiten moet gooien. Wegstrepen kan namelijk altijd nog." Ook Oomen spreekt van een soepel traject. "Omdat het voor veel partijen iets nieuws was, was er veel respect voor elkaars discipline. Dat is in de evenementenwereld, waarin iedereen vaker met elkaar werkt en de druk dan nog wel eens wordt opgevoerd, soms wel wat anders. Hier kreeg je vertrouwen en ruimte en was je elkaar steeds meer aan het ontdekken. Ook de samenwerking met Guy was heel goed. Die man heeft de hele wereld gezien en alles gedaan. Ook voor zo iemand wil je het graag allemaal perfect doen en dat leidt alleen maar tot een nog beter eindresultaat."

Volgens Oomen was de klus niet erg complex. "We doen vaak genoeg veel ingewikkeldere dingen, maar het zit 'm meer in het samenbrengen van al die verschillende disciplines in één grote show. Als we nu terugkijken, dan kunnen we alleen maar trots zijn. De dagen in Ahoy waren een beetje als een achtbaan. We zaten er helemaal in en het vloog voorbij. Zelf was ik ook de lichtoperator, dus ik zat er sowieso middenin, maar achteraf besef je wel dat het heel bijzonder geweest is."

De bijdrage van Thearent

Thearent heeft alle textielfaciliteiten voor Julia verzorgd, waaronder het rode voor-valdoek van 39 meter breed en 13 meter hoog, waar ook op geprojecteerd werd. Tevens verzorgde de textielspecialist de volledige podium stoffering en afwerking, pipes & drapes en de backdrops. "Een mooie uitdaging om alles op de gewenste manier tot zijn recht te laten komen en het resultaat mocht er wezen. We zijn trots op wat we met elkaar bereikt hebben", vertelt Marissa Streng.

design, content design, lichtontwerp en –control, showcontrol en video...het kwam allemaal op het conto van het bedrijf uit Abcoude. Daarnaast werd Livetime Productions benaderd voor de technische productie van het geheel. "Wij zijn er al vroeg in het traject bijgekomen. Dat is echt een proces van maanden geweest", vertelt Olivier Monod de Froideville van Livetime Productions. "Mike Schäperclaus benaderde The Unit met de vraag of zij konden helpen met een set voor de show. Dat konden zij wel, maar dan vooral creatief. Uit eindelijk moet wat zij bedacht hebben ook technisch vertaald worden en hebben zo ons gevraagd voor die technische kant van het verhaal."

SETDESIGN

Daan Oomen van The Unit maakt eind vorig jaar een eerste setdesign. "Dat was waanzinnig mooi, maar bleek uiteindelijk te ambitieus", vertelt Monod de Froideville. "In eerste instantie was er heel veel video en decor. Daarnaast was van meet af aan duidelijk dat er vliegende acrobaten in moesten en dat het een groot podium moest worden. In eerste instantie waren er veel draaiende stoffen panelen bedacht waarop geprojec-

teerd zou worden, maar dat bleek voor een 'one-off' als dit niet te doen." De mannen van Livetime Productions maakten een technische vertaalslag, waarna er heel wat meetings (ook veel via Skype, als Guy Caron in Canada zat) overheen gingen. Na de nodige tussenstappen ontstond toen de uiteindelijke versie van de set. "Het is meer een technische set geworden met minder decor, ook omdat het podium steeds groter moest worden. Uiteindelijk was de vloer meer dan 500 m² groot, ook omdat er zo'n 180 dansers van Codarts in de show zaten. De projectie op het bedachte decor kwam te vervallen en in plaats daarvan werd in het midden van de set een groot LED-scherm als achterwand geplaatst", legt Monod de Froideville uit.

MUURTJES OMWERPEN

Volgens Monod de Froideville was het prettig om al in het begin aan tafel te zitten als technische partij. "Je kunt dan met elkaar bedenken, sturen en plannen realistisch maken", legt hij uit. "Je hebt dan wel een langer traject, waarin gaandeweg veel kan veranderen, maar het is al met al soepel verlopen. Het was ook een voordeel dat we veel vertrouwen kregen

van de opdrachtgever, ook omdat zij zelf onervaren zijn op dit vlak. Het zal ze af en toe verbaasd hebben wat er allemaal bij kwam kijken. Mike Schäperclaus heeft dan ook heel wat muurtjes bij de interne organisatie die dergelijke projecten nog nooit hadden gedaan moeten omwerpen om het allemaal van de grond te krijgen. Het is voor hem een heftig traject geweest. Zo'n orkest vindt het vaak al eng om versterkt te spelen en dan is er ook nog een hoop acrobatiek en dans om de muzikanten heen. Beweegt het podium dan niet te veel? Is het licht op de lessenaar wel goed genoeg? Dat is spannend voor zo'n orkest. Het is gewoon een heel ander soort organisatie.

“Als technisch producent is het leuk om de grootste uitdagingen aan te gaan en dingen te doen die je nog niet eerder gedaan hebt.”

Voor onszelf was het door die onervarenheid bij de klant juist ook heel leuk, omdat we dan nóg meer van toegevoegde waarde konden zijn voor hen.”

GELUKT

Toen Monod de Froideville en consorten de allereerste plannen zagen, waren de

eerste gedachten: ‘ambitueus’ en ‘kom maar op!’. “Als technisch producent is het leuk om de grootste uitdagingen aan te gaan en dingen te doen die je nog niet eerder gedaan hebt. Dat was hier het geval, door de combinatie van al die verschillende kunstvormen. Het was echt een nieuwe vorm van entertainment. Uiteindelijk is ook gebleken dat het Rotterdams Philharmonisch Orkest met dit project ook echt de gewenste doelen bereikt heeft. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat meer dan 49% van de bezoekers nieuw was voor het orkest en qua cijfer gaven zij de show een 8,1. Ook gaf maar liefst 90,7% (!) van de bezoekers aan dit een goede nieuwe

DE BIJDRAGE VAN WICREATIONS

Om alle spectaculaire dansbewegingen en acrobatiek in de lucht mogelijk te maken, werd door The Whole Sha-Bang aangeklopt bij Wicreations. Het Belgische bedrijf installeerde een 24 meter lange WI track boven het podium en leverde tevens drie TP2 winches en vier motion controlled chain hoists. Net als het publiek waren ook de mannen van Wicreations onder de indruk van dit compleet nieuwe concept.

De techniek

De technische invulling bij Julia is door Livetime zelf gedaan met inzet van specialisten, technici en stagehands. De materialen werden daarbij dry-hire ingehuurd bij bedrijven als AED Rent uit Capelle. Een overzicht:

AUDIO (AED)

Main:
 - 32 x L-Acoustics K2
 - 12 x L-Acoustics K1 gevlogen Sub
 - 8 x L-Acoustics SB 28 SUB

FRONTFILL/INFILL:

- 10 x L-Acoustics Kara
 - 8 x L-acoustics 8XT

OUTFILL:

- 8 x L-Acoustics K2

DELAY:

- 9 x L-Acoustics Kara

SURROUND/EFFECT:

- 32 x L-Acoustics Kara

AUDIO CONTROLS (DA CAPO):

- Digico SD7
 - Digico SD10
 Zeer veel diverse specialistische microfonie (DPA, AT, KM, Schoeps)

LICHT (AED, RENTALL, PRG EML):

- 63 x Vari*Lite VL550D Wash
 - 54 x Clay Paky Alpha spot HPE 1500
 - 23 x Vari*Lite VL3500 Q Spot
 - 3 x Vari*Lite VL1000
 - 4 x Robe Robin 800 LED Wash
 - 8 x Thomas 4 Lights Blinder
 - 2 x Robert Juliat Lancelot 4000 volgsports
 - 2 x MDG Touring AF1
 - 4 x Martin Magnum Pro 2000

manier te vinden om klassieke muziek te ervaren.. Ook de gemiddelde leeftijd van de bezoekers lag veel lager dan normaal. Hulde aan Mike wat dat betreft, het is gewoon echt gelukt. Je ziet heel mooi dat ze echt bereikt hebben wat ze wilden. Nu is het zaak om dat de komende jaren te gaan uitbouwen."

MOTION

Precies rond de tijd dat de plannen voor Julia aan het land waren, kwam Arjen Hofma in dienst bij Livetime Productions. Met zijn bedrijf The Whole Sha-Bang is hij

gespecialiseerd in alles wat met motion te maken heeft. Bij Julia was dat daar nogal wat vraag naar, dus Hofma viel met zijn neus in de boter. Met name de 'Aerial Tango' waarbij twee artiesten in de lucht een dans uitvoeren, was een uitdaging. "Daarbij werd gewerkt met menselijke contragewichten, die aan de zijkant van het podium steeds een ladder op en af klommen als de artiesten moesten stijgen of dalen", legt Hofma uit. "Die mensen zaten met een staalkabel, via een katrol, vast aan de artiesten." Uitdaging daarbij is dat deze act normaal gesproken gebeurt

op zeven meter hoogte, maar Ahoy met 24 meter een stuk hoger is. Hofma: "We hebben daarom tijdens de show een stuk truss naar beneden gebracht en aan het podium verankerd, waardoor deze star hing op een meter of tien boven het podium. Net iets hoger dan zij gewend waren dus, maar niet zo hoog dat het niet meer te doen was. Want hoe langer de kabel is vanaf het draaipunt naar de pulley, hoe groter het pendulum wordt. Die kan niet té groot worden, want het podium heeft maar een diepte van acht meter achter deze act. Na de act is deze truss weer losgekoppeld en

2 DOZEN
HALEN
=
1 DOOS
BETALEN

ALS BESTE
GETEST!

DELTECTAPE

Maakt het verschil!

Deltec Tape is als beste getest door o.a.:

Ahoy.

meervaart

CARRÉ

Jaarbeurs

Deltec Tape gaffer

Speciale gaffertape voor de meest uiteenlopende werkzaamheden zoals het afplakken van podia en het bundelen van kabels.

Advance AT-7 balletvloertape

Tape voorzien van sterke PVC drager en stroeve structuur, waardoor ideaal voor het bevestigen van balletvloeren en dansvloeren.

Deze actie is geldig tot en met 31 mei 2015. Niet geldig in combinatie met andere acties/kortingen. Zet- en drukfouten voorbehouden.

MEER INFORMATIE VINDT U OP WWW.DELTECTAPE.NL/ENTERTAINMENT

MIKE SCHÄPERCLAUS: "VAN HET ORKEST MOET JE GEEN CIRCUS MAKEN"

Mike Schäperclaus is als 'innovator' verbonden aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Zijn opdracht daarbij is ervoor te zorgen dat het orkest nieuwe doelgroepen gaat aanspreken. Schäperclaus, zelf van oorsprong musicus, kwam in die rol op het idee om 'Julia' te gaan maken. "Mijn opdracht is het zoeken en binden van nieuw publiek. Dit orkest hoort bij de beste tien orkesten van de wereld. Daar kun je niet onbepert mee aan de knutsel gaan, want dan worden die mensen gek. Die moet je hun dingen laten doen. Ik heb voor mezelf een kader gesteld waar ik binnen moest blijven. Eén van de stelregels daarbij was: van het orkest moet je geen circus maken. Als apparaat moet dat orkest intact blijven en ook aan het repertoire doen we geen concessies. Dat is goed, dus dat moet je niet veranderen, anders krijg je ook geen nieuw publiek voor wat je al doet. Van daaruit ben ik verder gaan nadenken."

"De muziek moest blijven zoals 'ie was, maar daar wilde ik elementen aan toevoegen om het plaatje te versterken", legt Schäperclaus verder uit. "Als er één organisatie is die zo'n traject in het verleden tot kunst heeft verheven, dan is dat Cirque du Soleil wel geweest. Daarom wilde ik heel graag iemand uit die stal zien te binden. Via een vriend van me heb ik toen Guy Caron kunnen benaderen en die bleek graag mee te werken. Na een uurtje praten op een Spaans terras besloten we er samen voor te gaan."

De plannen werden gesmeed, maar uiteraard moesten veel mensen overtuigd worden van de potentie. Voor de orkestleden moet het een spannend traject geweest zijn. Schäperclaus: "Natuurlijk. Ik heb een heel leuke baan, maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. De muziek wordt al meer dan honderd jaar op dezelfde manier uitgevoerd en dan moet het opeens anders. Mijn voordeel daarbij is dat ik musicus ben en dus als musicus kan praten. Dan krijg je ook het vertrouwen: 'als die jongen het zegt en hij belooft dat het goed is, dan zal het wel goedkomen. Hij weet hoe belangrijk sommige dingen voor ons zijn'. Maar het is wel een moeizaam traject geweest hoor."

Schäperclaus is zeer te spreken over technische partijen als Livetime en The Unit, die zich volgens hem fantastisch hebben aangesloten bij de cultuur van het orkest. "Dat is heel belangrijk geweest. Ook voor die partijen was dit anders dan waar ze normaal mee te maken krijgen. Dat hebben ze perfect opgepakt." De innovator vond het bovendien fascinerend om ook die kant van de productie mee te maken: "Prachtig om te zien hoe die partijen dat aanpakken. We mogen in Nederland echt trots zijn dat we bedrijven hebben die dit op zo'n niveau kunnen doen."

Trots is hij ook het project Julia en het feit dat de gestelde doelen gehaald zijn: "Er was veel nieuw publiek, dat het ook nog eens goed gewaardeerd heeft. Ik ben echt trots op wat we met zijn allen hebben neergezet. Nu is het zaak daar verder op door te bouwen."

terug het dak in gehesen." Ook de verteller van het liefdesverhaal, Stanley Burleson, moest vliegen. "Die werd achter het videoscherm omhoog gehesen, tot een hoogte van 22 meter. Op die hoogte werd 'ie vervolgens naar voren gereden via een rail, tot het centerpoint van de stage, allemaal buiten het zicht van het publiek. Van daaruit lieten we hem vervolgens naar beneden zakken."

CUSTOM MADE

Hofma merkt op dat het systeem voor de aerial tango helemaal custom made was. Zelfs de ladders zijn speciaal gemaakt voor Julia. "Ook de kabels zijn precies op maat gemaakt en de pulleys zijn vooraf zo gefabriceerd dat ze in de truss pasten en de eerste pulley dubbel uitgevoerd kon worden. Dat was nog wel het meest uitdagende aspect", legt hij uit. "Het was sowieso spannend om het allemaal in Ahoy te krijgen. Het podium was zo ontzettend groot en diep. Eerst een mega orkest, de videowall erachter en dan nog iemand daarachter die omhoog gehesen moet worden. Het podium ging bijna 28 meter de zaal in. Links en rechts op de dansbühne hadden we ook nog

twee winches hangen waar een tissue-act en een ringenact in zaten."

NIET EENMALIG

Ondanks alle uitdagingen is de productie toch uitermate soepel verlopen, benadrukken Monod de Froideville en Hofma. "Het is een lang traject geweest dat van links naar rechts ging. Natuurlijk is het jammer dat een deel van de ambitie verloren ging uit budgettaire overwegingen. De set was nu vrij eenvoudig, los van het feit dat het motion gedeelte best complex was en het podium enorm was. De opbouw verliep uitstekend. We hadden daar twee dagen de tijd voor, ook omdat Ahoy daar goed in meedacht. Onze toegevoegde waarde zat 'm in dit geval meer in het zetten van de juiste mensen op de juiste plekken en in het technisch samenbrengen van al die verschillende facetten. Op het eindresultaat zijn we echt trots. Er is echt wat moois neergezet, waar nu op doorgebouwd kan gaan worden. Want ook dat is mooi aan deze productie: het is zeker niet eenmalig geweest."