

Spektakel-musical 40-45 – The Movie

Achter de schermen bij megaproductie

Fisheye, Painting with Light, PRG Belgium en WIcreations, vier van de technische partners die betrokken zijn bij de innovatieve spektakel-musical 40-45 productie van Studio 100 in het Pop-Up Theater in Puurs (België) worden belicht in de aansprekende 'Behind the Scenes' film die nu op YouTube beschikbaar is. Een blik op die film én de techniek achter dit spektakelstuk.

Fotografie: Frank Lambrechts, Picturesk

TROTSE PARTNERS VAN:

WWW.PAINTINGWITHLIGHT.COM

WWW.FISHEYE.EU

WWW.B-ART-PRODUCTION-DESIGN.BE

WWW.WICREATIONS.COM

De film is gedurende de montage en de eerste productieweken opgenomen en omvat fragmenten van de voorstelling en exclusieve, diepgaande interviews met regisseur Frank Van Laecke, technisch leider Bart Caels van B-Art Production Design, creatieve lichtexpert en video-ontwerper Luc Peumans (Painting with Light), entertainment engineering specialist Hans Willems (WCreations), Stijn Slabbinck van Fisheye, die verantwoordelijk was voor alle decorelementen en Tom Van Hemelryck van PRG, de leverancier van het licht en de rigging. Je krijgt bij het kijken een uniek technisch en creatief inzicht in de zorgvuldige planning en de grote uitdagingen die de productie (die verhaalt over de Tweede Wereldoorlog) met zich meebracht. Het is dan ook een bijzonder ambitieuze voorstelling waarin op technisch vlak dingen gebeuren die nog nooit eerder gedaan zijn. De visie en het vooruitzicht van Studio 100 en het uitstekende teamwerk, de uitmuntende prestaties en innovatieve oplossingen komen ook in beeld. Beslist een aanrader voor iedereen met belangstelling voor creatieve technische producties, voor wie we hier de techniek ook al uit de doeken zullen doen.

LICHT EN VIDEO

Een team van Painting with Light, onder leiding van Luc Peumans, heeft het lichtontwerp gemaakt en is ook verantwoordelijk voor het programmeren en de bediening tijdens de voorstelling. Ze hebben tevens de speciale videocontent gemaakt en het video besturingssysteem ontworpen, geprogrammeerd en bediend.

De makers

De BTS film is geproduceerd door Image4You, Filip Vanhullebusch was de creative director, en Chris De Paepe de director of photography. De 'noir' en atmosferische belichting van de voorstelling komt goed over in deze film die het gedocumenteerde project daardoor perfect aanvult. Volgens Filip was het een bijzondere ervaring de bijdragen van iedereen te kunnen documenteren en een film te maken die relevant is voor een international publiek in deze sector. Verder zal de film lang relevant blijven als een diepgaande documentaire over podiumtechniek. De uitdagingen waren onder andere het goed weergeven van de belichting, visuele elementen en decorontwerp die ontwikkeld waren voor het theater in plaats van de film, en verder het omgaan met de nuances en contrasten tussen de overweldig grote ruimte waarin de voorstelling plaats vond en de bijzonder intieme en persoonlijke verhalen. "We konden bij elk van deze chefs in de potten kijken! Mijn complimenten voor hun talenten en de openheid waardoor wij deze unieke blik in de keuken kunnen delen met de kijkers", aldus Vanhullebusch.

De hele film staat op YouTube: <https://youtu.be/dy6jsEIAHU0>

Painting with Light leverde verder tien nieuwe disguise gx media servers voor het afspelen van de videocontent, die op acht bewegende LED walls wordt weergegeven. Het deel van de film over hun werk gaat

dieper in op de integratie van de video- en lichtcues met gebruik van de grandMA2. Je komt meer te weten over het lichtontwerp, van concept tot uitvoering, de voordelen van tools zoals visualisatie en de toepassing daarvan. Speciale aspecten zoals het aansturen van de virtuele belichting in de videocontent die op de schermen verschijnt en overeenkomt met de echte belichting van de set komen ook aan bod.

DRAADLOOS

WCreations, technische specialist voor de entertainment sector, ontwierp, ontwikkelde en installeerde een speciaal laser-gestuurd draadloos systeem voor het verplaatsen van de acht grote tribunes met stoelen die elk plaats bieden aan meer dan tweehonderd bezoekers. Deze tribunes zijn in het theater opgebouwd door WCreations. Elke tribune heeft ongeveer 14.000 onderdelen, waarvan de meeste speciaal voor dit project zijn geproduceerd. De tribunes bewegen afzonderlijk of samen door de ruimte gedurende de voorstelling van twee uur. Ze kunnen in

MOOIE AKOESTISCHE OPLOSSINGEN
MOGEN GEHOORD EN GEZIEN WORDEN

Maison de la Laïcité, België © La Maison de la Laïcité de Charleroi

CREATIVE ACOUSTIC SOLUTIONS
INFO@DOES-IT-HERTZ.COM // WWW.DOES-IT-HERTZ.COM

DIGITAL **PROJECTION**

A Delta Associate Company

EXPERIENCE THE POWER

RAISING THE BAR ONCE AGAIN WITH
the all new 37,000 Lumen 3-Chip TITAN LASER
and the 21,000 Lumen 1-Chip M-Vision Laser with **RED LASER**

The Visionaries Choice
www.digitalprojection.com

alle richtingen en rond alle assen bewegen, soms met slechts twintig centimeter tussenruimte. Dezelfde draadloze, laser-gestuurde systemen van WI worden ook gebruikt voor het bewegen van de acht wagens met LED walls en twee decorwagens. Verder leverde WCreations de accuvoeding voor de LED walls en de audiosystemen en LED-verlichting op de tribunes.

DECOR

De decorontwerpers en -bouwers van Fisheye werkten nauw samen met decorontwerper Stefaan Haudenhuyse en maakten in het oog springende props en decorelementen voor deze productie. De film gaat in op de complexe technieken, van ontwerp tot en met CNC bewerkingen, de uitgebreide research en de specialistische vaardigheden. Al dit werk werd uitgevoerd in de eigen werkplaatsen van Fisheye.

Zo werd een Stuka bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog op ware grootte nabgebouwd, die met draaiende propellers over het publiek heen vliegt. Verder bouwden ze meerdere voertuigen, waaronder een Opel Blitz vrachtwagen waarvan de benzinemotor vervangen werd door een elektromotor zodat deze door het theater kan rijden. Tenslotte construeerden ze een trein met een lengte van dertig meter en een neergestorte Spitfire die op het toneel geloofwaardig in brand staat. De trein is geheel nieuw en de grootste uitdaging was de draaicirkel zo klein te maken dat de trein in een lus rond en in en uit het

gebouw kon rijden. Al deze onderdelen vereisten een zorgvuldige bouw om ze op het toneel tot leven te brengen.

LICHT, RIGGING EN LED

PRG heeft het licht geleverd en geïnstalleerd volgens de specificaties van Luc Peumans en verzorgde ook de rigging en de acht LED walls van 32 vierkante meter elk die

De bijdrage van ShowTex

ShowTex zorgde voor zowel de afstopping van het volledige theater als de aankleding van de foyer. Rondom rond het volledige theater (70x70m!) installeerde ShowTex 12 meter hoge zwarte Molton gordijnen. In de gordijnen zijn verschillende uitsparingen voorzien met verschillende hoogtes, waardoor zowel acteurs als decorstukken (inclusief trein én vliegtuig!) vlot kunnen passeren. Zowel de rijdende tribunes als mobiele schermen zijn stuk voor stuk netjes afwerkt met zwarte Molton van ShowTex.

In de grote foyer (30 x 100 meter) zorgde ShowTex rondom voor de installatie van een wandbekleding in grijze Molton in variabele hoogtes tussen twee en vijf meter. Verschillende restaurants en bars zijn voorzien van plafonddoeken in zwarte GodelinTulle, met uitsparingen voorzien voor het hangen van luchters. Vooral de Marlène Dietrich bar heeft een speciale vorm en is voorzien van opvallende drapages in theaterrode Velours Puccini, volledig op maat van het decor.

De entree van de Churchill Club alsook de doorgang van deze VIP ruimte naar het theater zijn eveneens afgewerkt met zwarte Molton. Het onthaal, de shop en de vestiaire zijn afgestopt en aangekleed met hetzelfde materiaal.

ShowTex zorgde dus voor een grote hoeveelheid afstopmateriaal en aankleding van de verschillende zalen en ruimtes. Het meeste textiel diende om techniek te verbergen, zonder te hinderen of zelf op te vallen. De kunst was dus om het textiel vooral niet te laten opvallen. Alles moest dan ook erg nauwkeurig en strak afgewerkt zijn, rekening houdend met de verschillende uitsparingen, de variabele hoogtes en breedtes, de verschillende locaties, enzovoort.

op wagens zijn gemonteerd. Deze worden gebruikt voor indrukwekkende special effects, zoals de vliegende Stuka bommenwerper en het neerstorten van de Spitfire op het toneel. Daarvoor is een speciale rail van negentig meter gemonteerd in de dakconstructie van het gebouw. Een speciale aandrijving op de rail verzekert dat het vliegtuig iedere voorstelling de juiste baan volgt, met de vereiste snelheid. In de film zie je verder de uitgebreide voorbereiding van de belichting en rigging voor dit bijzondere evenement en details van de installatie. De Icon Stage is een nieuw bewegend LED-armatuur van PRG dat zijn debuut maakte in de 40-45 voorstelling. PRG maakt gebruik van haar prijswinnende Ground Control systeem voor de afstandsbediening van de volgspots. Dit dekt 360 graden af om de steeds veranderende vorm van de omgeving te volgen als de statieven en wagens zich door de ruimte bewegen. Het heeft 4K en IR camera's om de hoofdrolspelers te volgen, zelfs bij extreem lage lichtniveaus.

ANALYSE

De film begint aan de start van het productieproces van 40-45, met het ontwerpen en bouwen van het pop-up theater en de diverse afdelingen die arriveren om het geheel op te bouwen. De interviews met de creatieven, technici en engineeringsspecialisten laten

P12

640 W LED POWER

P12 SPOT

+ Animation module

P12 PROFILE

+ Framing module

The quick-change artist
with the full range of effects and
innovative modular technology

Zoom
5,7°-60°
(1:10,5)

Output
25.000
lumen

only
29 dB(A)
extremely quiet

only
23 kg
weight

640 W
white light
LED

Made in
GERMANY

goed zien hoe men elke dag backstage aan het werk is om de voorstelling te realiseren. Een uitgebreide analyse van het werkproces beschrijft hoe de verschillende disciplines het concept en de ideeën van de producenten, bezieler Gert Verhulst en regisseur Frank Van Laecke hebben uitgevoerd en hoe ze samenwerkten om alle bezoekers een bijzondere ervaring te laten ondergaan, die ze zich lang zullen blijven herinneren. Het werk van elk van de vier bedrijven wordt in detail afgedekt en er zijn ook kortere fragmenten over de bedrijven afzonderlijk.

VASTLEGGEN

Het idee voor de 'making of' film is mede gebaseerd op de voorgaande productie, 14-18, die in 2014-2015 werd uitgevoerd in de Nekkerhal in Mechelen en die ook een groot succes was. Luc Peumans van Painting with Light realiseerde zich later dat alle energie, overpeinzingen, besprekingen en innovatieve oplossingen van die productie vastgelegd hadden moeten worden. Hij besprak zijn idee met het team van Studio 100, dat het helemaal met hem eens was. Het concept van deze film werd dus ontwikkeld in dezelfde periode dat men bezig was met het ontwikkelen van het vervolg op 14-18. Toen het productieproces op gang was waren Filip Vanhullebusch en zijn videocrew constant discreet aanwezig om het drama, perspectief en de energie van het ontwikkelen van een productie vast te leggen.

GEEN WEG TERUG

Bart Caels (B-art Production Design) van het 40-45 productieteam speelde een belangrijke rol bij de realisatie van de voorstelling en de film, waarin hij ook verschijnt. Caels is technisch productie manager van 40-45 en hij vervulde die rol ook al bij 14-18. "We wisten na de musical 14-18 al dat er een vervolg op zou komen", vertelt hij. "Ongeveer zes maanden na de première van 14-18 kreeg ik de vraag of ik ook de opvolger wilde gaan doen als technisch productiemanager, ook al waren de naam en het concept toen nog niet bekend. Ik hoefde er niet lang over na te denken en besloot de uitdaging aan te gaan." Groot voordeel bij een complexe productie als deze is dat Caels vanaf minuut één bij de uitwerking van idee en concept betrokken was. "Gert Verhulst, bezieler en bedenker van deze musical, kwam al snel met een eerste concept, dat hij voorlegde aan de creatives, met de vraag of het allemaal mogelijk was. We kregen wat bedenken- en researchtijd en toen bleek dat het kon was er geen weg meer terug."

HOGER NIVEAU

Technisch gezien is 40-45 met geen enkele andere productie te vergelijken. Het heeft niks meer te maken met een klassieke musical zoals je ze in de theaters ziet. Caels: "Dit is echt een extra ervaring die musical naar een hoger niveau tilt, zonder afbreuk te doen aan het verhaal of de uitvoering. Acht zelfrijdende tribunes met 209 personen per stuk, acht grote draadloze bewegende led-torens die een digitaal decor vormen, twee zelfrijdende Bühnewagens van zes bij zes meter. Dit was op geen enkele bestaande locatie mogelijk geweest qua grootte en met de wetenschap dat het een open eind moest hebben qua aantal voorstellingen."

Caels en consorten zagen direct in dat het qua techniek een ambitieus plan was, met 'draadloos' als absolute toverwoord. "Sturing, stroom, geluid, netwerk, video, zenders, microfoons, wi-fi, licht, intercom... alles moest op afstand bestuurd en gestuurd kunnen worden. Daarnaast moesten alle systemen ook nog eens naast elkaar kunnen werken, zonder elkaar te storen. Een extra uitdaging daarbij was dat per dag drie voorstellingen van twee uur gedaan gingen worden en daarbij de autonomie van de batterijen bepaald moest worden."

BOUW THEATER

Naast de productie van de musical zelf, was ook de bouw van het theater een groot onderdeel van het project. "De bouw van het theater was in handen van 'Katoen Natie'. We zijn ongeveer anderhalf jaar bezig geweest van CAD-tekening tot het begin van

de bouw op locatie. Na negatief advies van de overheid voor de exploitatie ervan in een SEVEZO gebied waren we genoodzaakt om een andere locatie te zoeken en op de teken tafel weer vanaf nul te beginnen. Studio 100 heeft al gauw besloten om zelf een tijdelijke constructie te bouwen in Puurs, in de vorm van een grote tentconstructie, al is tent niet het juiste woord voor hetgeen er gebouwd is. Door de 'verhuizing' was de tijdsdruk uiteindelijk een grote uitdaging, dus het was van groot belang om plannings en deadline nauwlettend in de gaten te houden, zonder daarbij de vooropgestelde budget uit het oog te verliezen."

SPANNEND

De dingen die mis konden gaan waren volgens Caels niet op twee handen te tellen. Dat maakte het een spannend traject: "We hadden veel technische aspecten die voor de eerste keer gedaan werden. Sommige dingen konden we met een proefbouw testen, andere dingen konden we pas op locatie ondervinden. Ook het bouwen van al deze disciplines die met de musical te maken hadden was enkel mogelijk op locatie zelf. En deze locatie was dan ook nog eens in aanbouw." Het maakt Caels misschien wel extra trots op wat er uiteindelijk is neergezet, al waren er ook heus wel momenten van twijfel: "Absoluut, maar doordat iedereen aan hetzelfde koord trok is dit een hele steun die je de motivatie geeft om door te gaan, want je weet in je hoofd ook wat het eindresultaat gaat zijn. En dat eindresultaat oversteeg onze verwachtingen."