CKV VERSLAG

Gender

****

Naam leerling: Joost

Klas: 4F

Docente: Yvet Verboon

Inleverdatum: 2 oktober 2017

GENDER

Een theatervoorstelling van Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck

Gezien in een tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer op het schoolplein.

Wat waren mijn verwachtingen van de voorstelling?

Ik had gelezen dat Oostpool en Sonnevanck krachtige, gedurfde en muzikale voorstellingen voor jongeren maken. De gezelschappen willen jongeren raken met moderne en muzikale theatervoorstellingen, dicht op de huid. Zij vinden dat je dankzij kunst samen of alleen iets meemaakt dat je opnieuw naar het leven en naar de wereld om je heen laat kijken. Dus dat verwacht ik ook van deze voorstelling.

Verder las ik ook dat hun voorstelling *Bromance* de prijs van de beste jeugdvoorstelling van 2016 heeft gewonnen. Dus ik verwachtte een goede en spannende voorstelling.

De titel van de voorstelling is Gender. Als je dat woord opzoekt in het woordenboek krijg je het volgende: gen·der *(het; o)* **1** geslacht, sekse **2** geslacht waarvan iem. het gevoel heeft deel uit te maken **3** alles wat bij het man- of vrouw-zijn hoort, alle seksegebonden eigenschappen.

Op de website staat bij de voorstelling het volgende:

Ben je een jongen, ben je een meisje of ben je gewoon een mens?

Merel is een jongensachtig meisje. Josha is een meisjesachtige jongen. Bij de wc’s van de plaatselijke club waar vanavond een schoolfeest in volle gang is, bespreken twee jonge mensen de invloed van hun sekse op het leven en welk hokje daarbij past.

Al decennia lang lijkt het afgelopen met het traditionele man/vrouw denken. Toch is het nog steeds niet duidelijk wat een gender of gender neutraliteit nu precies is. Wat maakt een jongen een jongen en een meisje een meisje? Een voorstelling over de rol van geslacht, intimiteit en sociale verwachtingen.

Het gaat dus waarschijnlijk over jongen of meisje zijn, man of vrouw en alles wat daar bij hoort. Ik dacht hierbij aan kleding, clichés zoals stoer of zacht zijn, sterk of slap, sierlijk of lomp, goed in voetbal of niet.

Omdat de gezelschappen zeggen krachtig en gedurfd te zijn en kunst willen maken die je opnieuw naar de wereld om je heen laat kijken, verwacht ik dat er veel gespeeld gaat worden met de clichés. Dat die hard onderuit gehaald gaan worden en dat ze ver zullen gaan in het tonen van de mogelijkheden van gender, en wellicht de narigheden die het met zich mee kan brengen. Gender is een vorm van hokjes denken; je bent of dit, of dat; ik denk dat ze die hokjes onderuit gaan trappen.

Wat weet ik van de theatergezelschappen?

De voorstelling *Gender* is gemaakt door Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck.

Toneelgroep Oostpool gelooft in theater als middel voor onvoorziene ‘ontmoetingen’ met andere mensen, tijden en denkbeelden. Ze laten je ervaren dat gevoelens tegenstrijdig kunnen zijn en gedachtes kunnen veranderen. Dat we samenleven met andere mensen, die zich net als wij elke dag opnieuw verhouden tot de onbevattelijkheid van ons bestaan. Daarom zijn de voorstellingen van Oostpool altijd persoonlijk. De makers staan als het ware midden in hun voorstelling en spreken zo de tijdelijke gemeenschap in de theaterzaal van mens tot mens aan. De voorstellingen bieden inzicht, troost of zoeken juist de confrontatie. Maar onvoorwaardelijk delen zij met de toeschouwer de vraag: *Hoe nu mens te zijn*?

Theater Sonnevanck maakt nieuw muziektheater met een stevige inhoud en een avontuurlijke vorm, voor kinderen en jongeren tot ruimdenkende volwassenen. Voor iedereen die iets meekrijgt van de onzekerheid en zorgen in de samenleving. Voor iedereen die merkt dat groepen mensen bang en onverzettelijk tegenover elkaar staan. De voorstellingen gaan over leven en samenleven in deze tijd, volwassen thematiek voor een jong publiek. Jaarlijks speelt Sonnevanck circa 400 voorstellingen voor meer dan 30.000 bezoekers in kleine en middenzalen van de landelijke theaters, in speellokalen van basisscholen en op schoolpleinen in een tot theater omgebouwde vrachtwagen. Sonnevanck maakt en repeteert zijn voorstellingen in Enschede, en speelt ze door heel Nederland.

Theater Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool maken elk jaar samen twee nieuwe voorstellingen voor jongeren. Met deze voorstellingen willen zij jongeren inspireren om na te denken over onderwerpen die in onze samenleving belangrijk zijn. Beide gezelschappen vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren geraakt worden door theater. Dat zij onverwachte en onbekende dingen zien op het toneel. Dat ze plezier aan theater beleven en ervaren dat het een mooie kunstvorm is, die je op nieuwe gedachten kan brengen.

Op welke locatie heb ik de voorstelling gezien?

Theater Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool hebben de voorstelling Gender gemaakt in een tot theater omgebouwde vrachtwagentrailer. De vrachtwagen rijdt naar middelbare scholen en parkeert dan op het schoolplein. Er passen maximaal 60 bezoekers in de trailer en de voorstelling duurt ongeveer een uur. Als je de trailer binnenstapt zie je 3 rijen banken en een spelvloer van ongeveer 8 meter breed en 2 meter diep. Het is een compleet theater met theaterlampen, decor, techniekhok en kleedkamer, maar dan op wielen.

Ieder schooljaar wordt de vrachtwagen twee keer verbouwd, zodat er verschillende voorstellingen gespeeld kunnen worden. Afgelopen seizoen speelden *Pretpark* (12+) en *It’s my mouth I can say what I want to* (14+) in de trailer; deze voorstellingen wonnen Zilveren Krekels voor beste jeugdtheatervoorstelling van 2017. Dit seizoen spelen in de trailer de voorstellingen *Gender* (12+) en *Princess* (14+).

De voorstellingen worden gemaakt voor in de trailer zodat Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool zo veel mogelijk jongeren op hun eigen school kunnen bereiken. Op deze manier kunnen ook jongeren die nooit naar het theater gaan – omdat het bijvoorbeeld ver weg is-, deze ervaring opdoen.

Wat weet ik over de regisseur?
Timothy de Gilde is 35 jaar en regisseerde deze voorstelling. Hij is vaste regisseur bij Toneelgroep Oostpool. Timothy maakt zijn theater in eerste instantie voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar. Hij won met de voorstelling *Bromance* (14+) de Gouden Krekel voor Meest Indrukwekkende Jeugdtheaterproductie van 2016. Dit seizoen gaat *Bromance* opnieuw de theaters in als succesherneming. Timothy wil de toeschouwers met zijn voorstellingen verleiden te reflecteren op hun ‘zijn’ als mens. *“Volg ik mijn verlangens tot het uiterste, of ga ik de grenzen van de wereld aan?”* De strijd tussen deze vragen komt in zijn voorstellingen tot uiting door middel van een ‘vuist’: een onverwachte klap in het gezicht van de kijker. Een verwarring en verheldering tegelijk, aantrekkelijk verontrustend.

*Waarom wilde je deze voorstelling maken?*Regisseur Timothy de Gilde: “*Ik selecteer voor de trailervoorstellingen altijd een ‘thema van nu’. Waar hebben jongeren het met elkaar over? Dat is voor mij de belangrijkste graadmeter. Ik vroeg tekstschrijver Magne van den Berg om een stuk te schrijven over genderproblematiek. Je bent een jongen of je bent een meisje. Maar wat nou als je niet in dat ene woord te vangen bent? Je hebt meisjes die stoer zijn, zowel in kleding als in gedrag. En je hebt jongens die meisjeskleren leuk vinden. Nou en? We hopen een discussie aan te wakkeren over het traditionele man/vrouw denken. Want wat is nu eigenlijk jongensachtig gedrag en wie bepaalt dat?”*

Wat weet ik over de acteurs?

De personages in de voorstelling Gender worden gespeeld door twee jonge acteurs in opleiding.

Merel Pauw
Merel is 22 jaar en sinds 2014 student aan ArtEZ Hogeschool voor de kunsten. Ze zit nu in het 4e jaar van de acteursopleiding in Arnhem en studeert dit jaar af. Ze wil verhalen vertellen, vanwege inhoudelijke fascinaties. Ze speelde in de films *Zwartboek*, *Wolfsbergen* en de tv-serie *Flikken Maastricht*.

Over deze voorstelling zegt ze: *“Gender is altijd al een groot thema geweest in mijn leven, nu weer even iets meer door deze voorstelling. Je weet nooit zeker wie je bent en gender is hier een groot onderdeel van. We moeten gewoon niet zo moeilijk doen, maar ook niet zo ingewikkeld.”*

Josha Stradowski
Josha is 22 jaar. In 2014 begon Josha aan de Toneelacademie in Amsterdam. Hij is nu 4e-jaars student en studeert dit jaar af. Josha is op zijn negende begonnen met acteren en nooit meer gestopt. Het is nooit in hem opgekomen dat stoppen met toneelspelen ook een optie was. Hij begon zijn acteercarrière in 2006, hij speelde toen in de musicals Kuifje: *De Zonnetempel*, *Ciske de Rat* en *The Sound of Music*. Hij heeft les gehad aan Lucia Marthas en Codarts. Ook speelde hij de rol van Freddie in *Naranjina en de Kadekapers* en Pascal in de televisieserie *Spangas*.

In seizoen 17/18 zal hij in een aantal korte films spelen. Daarnaast speelt hij in twee voorstellingen van Theater Sonnevanck en Toneelgroep Oostpool; *Gender* (12+) en *Bromance*. Ook zal hij te zien zijn in de voorstelling *Oedipus* van Toneelgroep Amsterdam.

Josha zegt: “*Door deze voorstelling ben ik pas meer met het thema gender bezig gegaan. Het belangrijkste vind ik dat iedereen er vrij over kan en mag nadenken. De voorstelling gaat voor mij vooral ook over vriendschap, durven zijn wie je bent en elkaar daarin accepteren.”*

Wat weet ik over de schrijver?

Magne van den Berg is 50 jaar en studeerde in 1994 af aan de Mimeopleiding in Amsterdam. sindsdien maakt ze haar eigen voorstellingen. Van 1994 tot en met 1999 werkte ze in samenwerkingsverband. Sinds 2000 werkt ze zelfstandig en regisseerde ze een aantal van haar eigen teksten. Magne schreef onder andere de voorstelling *De lange nasleep van een korte mededeling*, die werd geregisseerd door Joeri Vos, die huisregisseur is geweest bij Toneelgroep Oostpool. Met deze voorstelling won ze in 2008 de H.G. van der Viesprijs voor de beste Nederlandse toneeltekst van de afgelopen drie jaar.
Magne zegt over het schrijven van *Gender:*

“Ik las in de Volkskrant over een jongen die graag jurken droeg en daarom een keer in elkaar geslagen was, hem heb ik ook geïnterviewd, dat was heel interessant, ook las ik in diezelfde krant over jongens en meisjes die niet in hokjes wilden worden geplaatst van jongen of meisje-zijn, en ik sprak een meisje die tegen mij zei dat ze toen ze jonger was jongens- en meisjesdagen had, en dat ze met jongens omgaan ingewikkeld vond.

Verder heb ik veel op internet naar interviews gekeken met mensen die een issue hebben met gender, dus ook transgenders en geslachtlozen, of mensen met een dubbel geslacht, ik heb alle afleveringen van Geslacht bekeken en heb veel boekjes gelezen, van feministen tot vrouwen die man zijn worden. En daarbij stop je in een toneeltekst ook altijd nog wat van je eigen denkbeelden en ervaringen.”

Wat weet ik over de vormgever?

De vormgeving is gedaan door Janne Sterke.

Janne Sterke is 30 jaar en werkt als ontwerper / scenograaf / production designer voor theater- en filmproducties. Ze studeerde scenografie aan de Theaterschool Amsterdam waar ze in 2012 afstudeerde. Daarnaast studeerde ze Fashion & Branding bij het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) en is daar afgestudeerd in juni 2008.

Sinds 2012 is zij actief als freelancer voor zeer uiteenlopende projecten. Ze is in het theater samenwerkingen aangegaan met verschillende regisseurs bij gezelschappen als Toneelschuur producties, Orkater en Toneelgroep Oostpool. Daarnaast is ze de vaste ontwerper en lid van de artistieke kern van muziektheater gezelschap Circus Treurdier. Naast theatervoorstellingen maakt Circus Treurdier ook furore in de televisiewereld met een serie genaamd Treurteevee.

Janne zegt over het werken voor *Gender:*
“Door de voorstelling werd ik geconfronteerd met dat ik toch wel echt een vrouw ben. Veel van de clichés omtrent gender bleken bij mij van toepassing. Door mijn beroep, waarin ik veel moet bouwen en ook veel met mannen te maken heb, draag ik niet vaak heel vrouwelijke kleding. Ik heb het gevoel dat ik dan serieuzer genomen wordt door mijn (mannelijke) collega’s. Daarnaast is het ook gewoon smaak. Ik houdt van wijdere kleding en kleding met minder vorm.

Verder draagt ik nooit hakken, terwijl ik dat wel mooi vindt, maar ik ben al zo lang. Maar ik wil wel even benoemen dat ik me wel echt helemaal vrouw voel.”

Wat weet ik over het decor en de kostuums?

De vloer en de muren van de trailer zijn wit. Er is een baan spiegels in het midden op de vloer, de zijwanden en het plafond. In het midden achter komt de muur iets naar voren; hierachter is een kleine ruimte waar de acteurs zich kunnen omkleden. Hiervoor staat een klein zwart bankje met ook een spiegel er op, deze wordt later in het stuk verplaatst naar de linkerkant van het toneel.

Verder zijn er grote doorzichtige schotten van vloer tot plafond. Ze zijn op verschillende afstanden van het publiek geplaatst en kunnen horizontaal verschoven worden over het toneel. Ze zijn van verschillende breedte en verschillend van kleur. Er is een donkerrood schot, een lichtgrijze, een donkergrijze, een okergele en een fuchsia schot.

Janne zegt: *“Ik was op zoek naar een decor wat voelde als een openbare ruimte; het moest een soort combi worden van een toilet- en pashokje. Ik ben gaan kijken naar kledingwinkel zoals bijvoorbeeld de Monki. Spiegels moesten een onderdeel worden van het decor: zo zijn de acteurs gedwongen naar zichzelf te kijken, ze ontkomen er niet aan.*

Zo’n trailer is klein en er spelen maar twee acteurs; ik zocht naar een decor waarin ze niet zouden verzuipen, maar wat wel vet is en wat oplevert in het spel van de acteurs. Het moest simpel kunnen bewegen, zoals de schotten nu doen, en het idee geven dat alles in elkaar over kan lopen.”

Janne zegt over de kostuums:
“We hebben lang gezocht naar de perfecte kostuums. In het kleurrijke decor werd eigenlijk alles met kleur in de kostuums een beetje kinderachtig. Daarom heb ik gekozen voor een neutraler palet: de kostuums zijn veelal zwart-wit/donkerblauw.

Verder moest de persoonlijkheid van de personages vooral in spel en tekst naar voren komen. Daarom is hun kleding niet zeer uitgesproken, maar een beetje basic, standaard. Het moest eenvoudig blijven. Een universele jongen en een jongensachtig meisje. Zo gaat het publiek niet direct bij het eerst aangezicht grote delen van hun karakters invullen. Wat we wel wilden zien aan het begin was twee jongetjes op een bankje, waarna alles in de voorstelling qua genderstandaard lekker door elkaar kan gaan lopen. De jurk is zeer vaak van vorm veranderd: hij is groen geweest en zwart, en nu dan rood. Een knalkleur spreekt toch het meest was de conclusie. We zochten een jurk die hen beiden zou staan. Het belangrijkste was dat Josha er, ondanks het dragen van een jurk, toch mannelijk in uit zou zien. En dat de jurk paste bij de lippenstift.”

Wat weet ik over de componist?

Wessel Schrik heeft de muziek en het geluid gemaakt. Hij studeerde compositie voor elektronische muziek in Utrecht. Voor de voorstelling is hij op zoek gegaan naar één sound in de muziek, om zo een lijntje te vormen door de voorstelling. De muziek bestaat uit zeer korte fragmenten, als een soort intermezzo’s tussen de scenes. Desondanks wilde hij toch een eenheid creëren.

Hij probeert in de muziek de binnenwereld van de spelers te laten zien. Hun emotie, maar ook hun fantasie. Er zitten liedjes voor hem en voor haar tussen. Soms is de muziek in lijn met de voorafgaande scene, maar vaak vormt deze ook een contrast wat het geheel dynamisch maakt. De algehele toon heeft iets buitenaards, iets mystieks.

In de tekst van de muziek probeert Wessel aan te sluiten op de personages en de doelgroep. *“Als tiener zat ik dan op mijn kamertje naar rock te luisteren. Ik wilde een beetje een popgeluid zonder muziek van perse nu te gebruik. Ik wilde het publiek niet te veel pleasen, ze geven wat ze al kennen. Vette rock/pop-sounds met wat elektronische invloeden. Het moesten wel echt korte liedjes worden, met tekst. Deze tekst gaat over vragen als: wie ben ik en wat doe ik hier.”*

Wessel zegt over Gender: *“Qua experimenteren met gender ging ik lang niet zo ver als de personages in dit stuk. Wel had ik op de middelbare school al lang haar, geïnspireerd door de popcultuur van toen met bijvoorbeeld Nirvana. Ik gebruikte gender vooral om te provoceren. Ik ging dan bijvoorbeeld met paardenstaartjes in en lippenstift op de schoolfoto. Verder heb ik altijd wel een lichte afkeer gevoeld voor de machocultuur en ben ik opgevoed om altijd heel lief te zijn voor meisjes. “*

Wat weet ik over de theatertechniek en het licht?Wiel Coopmans heeft het lichtontwerp gemaakt. Hij is al 30 jaar theaterthechnicus bij Toneelgroep Oostpool en doet bijna alle trailervoorstellingen. Hij kent alle mogelijkheden en problemen van de trailer: decors mogen bijvoorbeeld niet te zwaar zijn, licht van achter het decor werkt niet, hele grote decorstukken passen niet naar binnen.

 “Eerst maakt de decorontwerper zijn plan. Dat spreken we dan in een paar rondes door op technische zaken. Van welke materialen gaan we het maken, is het brandveilig, hoe maken we het stevig genoeg om op te staan etc. Daarna bouwen we het decor.”

Was er in deze productie iets wat je ook na 30 jaar ervaring nog moeilijk vond?

“Probleem bij dit decor zijn de plexiglas panelen, elke spot die je als frontlicht ophangt zie je in deze panelen. De lichtbundels gaan via de panelen richting publiek en schijnen in hun ogen. Weglaten kan niet omdat je dan geen frontlicht hebt.

Er hangen nu slechts 2 lampen als zijlicht ,met deze ledlampen kan ik alle kleuren maken. Verder is er voetlicht en zitten er in het decor ledpanelen.”

Als de voorstelling op tournee gaat wordt de techniek overgenomen door een andere technicus. In dit geval is dat Christian Toonk. Hij doet tijdens de voorstelling de techniek. Hij bedient het licht en geluid via een computer waarin alle cue’s staan voor elke lichtstand en elk geluidsmoment. Hij weet op welk moment in het stuk hij de volgende cue moet geven. Dit gebeurt handmatig zodat hij de acteurs volgt in hun tekst en wat er in het stuk gebeurt.

Zijn mijn verwachtingen van de voorstelling uitgekomen?

Ik verwachte een stuk dat speciaal voor jongeren is gemaakt en dat is goed te merken. De voorstelling is snel, dynamisch en goed te volgen. De thematiek is hedendaags. De taal die wordt gebruikt is modern, vlot en komisch, daardoor is het herkenbaar en makkelijk te volgen. De acteurs spelen met veel energie en lef en spelen heel open naar het publiek.

Dat het over gender gaat is heel duidelijk in deze voorstelling zoals ook de titel al deed vermoeden. Gender gaat om expressie, maar ook om verwachtingen: hoe gedraag je je als jongen of meisje?

Er wordt gesproken over de rol van man en vrouw. Welke vooroordelen bestaan er omtrent gender? In hoeverre bepaald gender dingen voor je; moet je dingen doen of zijn vanwege gender? Meel en Josh gaan dit na bij zichzelf en geven voorbeelden uit hun omgeving. De voorstelling heeft me hierover wel aan het denken gezet. Welke rol speelt gender in mijn leven? Welke mannelijke en welke vrouwelijke kanten kent mijn persoonlijkheid en kledingstijl? Is het nodig om deze differentiatie te maken?

In de vormgeving werken de schotten mee om dit verhaal te vertellen. De schotten zijn rechthoekig van vorm en geplaats in een cleane, winkelachtige ruimte. Ik kreeg hierbij de associatie van pashokjes in een kledingwinkel. De hokjes waar wij in worden gepropt, waar een zwart-witdenken aan vooraf gaat; ben je man of vrouw?; ben je homo of hetero?; ben je zus of zo…?. De hokjes in de voorstelling zijn zeer bewegelijk, kunnen rijden, kunnen voor of achterelkaar, op de voorgrond of op de achtergrond. Het is maakbaar, de personages kunnen zelf beslissen of ze de hokjes verplaatsen en waarheen. Verder moedigen de karakters elkaar tekstueel steeds aan tot het verbreken van de clichés.

Ik vond de voorstelling muzikaal en krachtig met muziek die me o.a. aan Bowie deed denken.

Verder verwachtte ik een goede voorstelling, omdat de trailervoorstellingen voorheen al prijzen hebben gewonnen. Ik heb me geen moment verveeld. De voorstelling werd goed gespeeld en ik bleef steeds benieuwd hoe het af zou lopen.

Ik denk dat ik na de voorstelling meer het gevoel had gewoon te mogen zijn wie ik ben.