

De Verdronken Ballades van
TESTEREP

Info voor scholen

*TG VGVR & Brussels Experimental. – BIJNA **BRODER**¹*
Koen Boesman & Peter Spaepen.

Ooit lag er voor de Belgische kust het eiland Testerep. Van Oostende aan de ene kant tot Westende aan de andere. Tot de mensen kwamen, het eiland bebouwden, de bomen kapten en het onvermijdelijk ten prooi gaven aan de golven. Oostende trok zich enkele honderden meters verder terug op de nieuwe kustlijn en het eiland verzonk voor eeuwig in de golven. Testerep is nu een fantoom, inclusief fantoompijn. Een metafoor voor hoe wij omgaan met de kwetsbare plek waarop wij nochtans moeten leven en het water dat altijd in beweging is. Vijf acteurs en muzikanten zingen en spelen zich de ziel uit het lijf om het eiland Testerep boven water te houden, vechtend met een zingend, massief decor. Elke speelavond wordt door het publiek bepaald: een nieuwe combinatie van liederen en scènes, die bij elkaar komen in een finale.

*Deze voorstelling breekt ook uit de theaternuren met onverwachte theatrale en muzikale ingrepen. Houd ze in de gaten op **TGVagevuur.be***

TEKST & REGIE: Koen Boesman

COMPOSITIE: Peter Spaepen

SPEL & MUZIEK: Frans Van der Aa, Yves De Pauw, Elisabeth De Loore, Jonas Steppe & Aline Goffin

DECOR & KOSTUUMS: Emilie Lauwers, Jana Roos, Yentl Demunter & Geert Jonkers

DRAMATURGIE: Sybrand Van der Werf

PRODUCTIE: Bram Braet

¹ TGVagevuur, Brussels Experimental en Aardvork worden samen het structureel gesubsidieerde muzietheater **BRODER** vanaf 2023. Ze zullen producties, belevenissen en publicaties maken vol muziek voor het ganze gezin.

TESTEREP is een hele belevenis. We kiezen ervoor om voor scholen een groots spektakel te serveren. Denk opera, met een groots beeld, veel muziek, zingende acteurs. We willen de scholieren stevig laten voelen tot wat theater in staat is. Hopelijk groeit er zo bij hen de hang naar de 'real thing', een beetje weg van het scherm(pje).

TESTEREP zit knal op de dag van vandaag: waterpeil stijgt, stormen worden heviger, droogte langduriger,.. In plaats van (of in combinatie met) te spijbelen voor het klimaat kan deze voorstelling en alles wat er rond zweeft een erg zinvolle input én uitlaatklep zijn voor de jongeren van vandaag.

TESTEREP is méér dan de voorstelling alleen. Voor scholen zijn er allerlei satellieten waar je naar believen uit kan 'plukken':

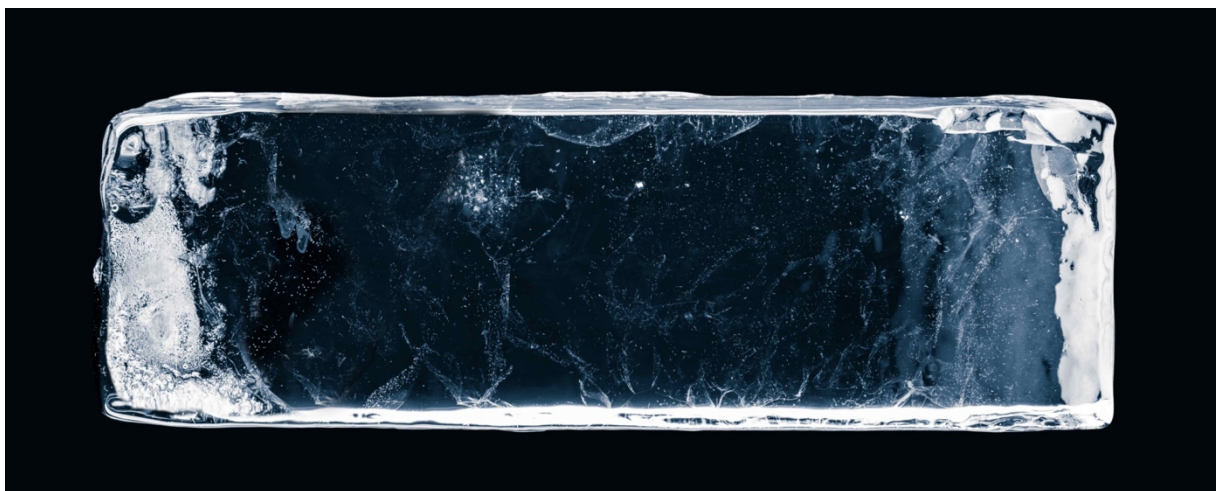
In samenwerking met Bamm! (<https://www.bamm.be>) (het vroegere Mooss) krijgt elke school die dat wenst een avontuurlijk en spannend neventraject met workshops en speelse uitdagingen op school.

In samenwerking met het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) en het MDK (Maritieme Dienst Kust) zijn er infopakketten, een informatief spel en indien gewenst fascinerende bezoeken op locatie.

Zo kan je bijvoorbeeld naar het verdrinken dorp Walraversijde , omgetoverd tot een erg boeiend museum in het **TESTEREP** bos.

Als je met je school voor de 'totaalbeleving' wil gaan dan komen we een ijsblok op de speelplaats leggen. Dat leest u goed: een blok ijs. Op de speelplaats. Hieraan is een reeks uitdagingen en een soort 'wedstrijd' gekoppeld: welke school kan de blok ijs het minst snel doen smelten?..

De voorstelling **TESTEREP is een ballade**. Een reeks liederen en verhalen van een vergane tijd, geënt in de geschiedenis van de altijd veranderlijke kustlijn en een eiland dat wegzinkt in de zee en gebracht door een grote ploeg straffe acteurs-zangers-muzikanten: het verleden als spiegel voor vandaag. Zes personages – oerfiguren: mythisch en volks tegelijk - blijven steeds dezelfde, de plek ook, het verhaal verandert om hen heen. Telkens een nieuwe poging van het verzonken eiland Testerep en haar bewoners om te weerstaan aan de golven. Alsof ze tijdsreizigers zijn in werelden die zouden kunnen hebben bestaan. TESTREP wordt op die manier een surrealistische fantasie, die als een caleidoscoop iets onthult over de aard van de mens en onze omgang met de wereld. Zo wordt het eiland een fantoom – inclusief fantoompijn: Wat (n)ooit bestaan heeft, leeft verder in de pijn die het achterlaat – dezelfde vorm, maar dan afwezig. Een leeg blad om een andere wereld te denken; een fantasie. Tegelijk is de voorstelling verankerd in de echte geschiedenis van ons Vlaams – flamen – land, het land dat steeds onderstroomt en geen vaste grenzen, noch bewoners kent.

We koppelen ons proces aan een **nieuw wetenschappelijk onderzoek** dat de komende vier jaar wordt opgezet door het Vlaams Instituut voor de Zee (**VLIZ**), VUB en Howest. We kunnen op hun archeologisch onderzoek steunen als bron voor verhalen en werken ook breder samen (zie verder: satelietprojecten).

TESTEREP is een verhaal, een poëtische vertelling – waarin muziek en tekst in elkaar vervloeien. Een verhaal waarin een symbolisch-mythologische laag versmelt met een volkse vertelling van het leven van de gewone man op TESTEREP: de bij voorbaat verloren strijd tegen het water. De taal en stijl van Dylan Thomas in 'Onder het Melkwoud' vormen een referentie voor het schrijven. De vertelling versmelt met livemuziek en -zang in een monumentaal en dynamisch beeld: net zoals wij moeten meebewegen met het water, beweegt het beeld mee met de gebeurtenissen op de scène.

TESTEREP is niet één voorstelling, maar telkens een andere. We creëren een reeks ballades: een soort van theatrale caleidoscoop. Elke speelvond wordt door het publiek bepaald: een nieuwe combinatie van liederen en scènes, die bij elkaar komen in een finale. Met de structuur van een reeks kortfilms, een concert van inhoudelijk of metaforisch verbonden scènes die stap voor stap een groter verhaal vertellen (cfr Mamet: Duck Variations); een nieuwe, frisse dramaturgische structuur. Elke scène krijgt zijn eigen vergeten lied. Dat zijn de elementen voor een voorstelling die drijft op uit de kluiten gewassen spel, live zang – balancerend tussen opera, ballade en musical - en een uit de tijd getrokken Goran-Bregovic-achtig gipsyband.

5 spelers/muzikanten voeren alle liederen en **theatermuziek** zelf **live** uit. Plots speelt een eenzame trompet, een korzelig baslijntje kronkelt onder een dialoog, een betoverend stuk koormuziek barst uit. Huiscomponist Peter Spaepen kruipt weer diep in het potlood om schone melodieën te doen dansen met eerlijke stemmen en ruwe instrumenten. De 'verdrongen ballades van Testerep' zullen ontroeren en kracht uitstralen. Met een volks karakter, liederen waarvan je denkt "tiens, ken ik toch...?" Tegelijk zal er compositorisch vernuft onder zweven, intrigerende harmonieën en een verrassende sound, met knipogen naar Goran Bregovich, Danny Elfman en Zoltan Kodaly. De ontmoeting tussen hedendaags-toegankelijke composities en de sfeer van oude volksmuziek wordt versterkt door de coaching van coryfee Dick Van der Harst.

Beeldreferenties

Net zoals de vorige voorstellingen creëren we een **monumentaal en dynamisch beeld** op de scène. **Emilie Lauwers** staat in voor een vervlochten decor- en kostuumontwerp. Ingebonden pakken vormen tegelijk een eiland, dat doorheen de voorstelling van vorm kan veranderen, uit elkaar kan vallen en dan toch weer - als in een net - kan opgetrokken worden om verder te trekken. Het refereert aan verhuizen, uw boeltje bij elkaar pakken, (klimaat)vluchtelingen, ... Het scènebeeld beweegt mee, net zoals de personages, met de tijd. Laag na laag pelt het beeld af, laag na laag ontwaren we vormen van de mensen die voor ons kwamen in de klomp die bewegende, zinkende het eiland vormt, mensen die de grond vormen waarop we staan. Met materialen zoals netten, doeken met afdrucken van de geschiedenis (cfr lijkwade van Turijn), ijzeren kooien, stronken, maar even goed hedendaagse referenties zoals oplichtend electronic waste, vormt het decorbeeld / het land een spiegel van de personages en omgekeerd. Zoals wij ook een spiegel zijn van het land waarop we leven, al denken we graag dat we het land naar ons spiegelbeeld kunnen vormen. Dit beeld steekt af tegen een achtergrond van een golf van cijfers. Onbegrijpelijk, onvatbaar, onontkoombaar.

TESTEREP is meer dan een voorstelling. Net zoals bij voorbije projecten verrijken we die met 'satelioprojecten'. Met deze projecten snijden we buiten de black box dezelfde thematiek aan: een mythische TESTEREP-straatfanfare (denk aan de fanfare uit Terug naar Oosterdonck / de fanfare van honger en dorst) trekt over de pleinen; schrijvers schrijven teksten letterlijk in het opkomende water in een schrijfperformance; in een debatavond verdiepen we ons op onze verhouding met de zee (ism VLIZ); in een spiegeltraject gaan jongeren met hetzelfde thema aan de slag, enzovoort. Zo reikt de impact van de vragen die we met de voorstelling willen oproepen tot ver buiten de theaterzaal.

Oeroude boomstronk die van onder het zand werd blootgespoeld

Schets van een schrijfperformance in zee

Op al deze manieren gaat **TESTEREP** over die grijze en mysterieuze Noordzee, waarvan de rand veel minder vastligt dan we ons voorstellen. Als bijna een levend wezen heeft de zee ons gevormd, heeft ze ons land gevormd en de mensen die er wonen: het 'Flamenland' – het overstroomde land. Zonder vaste identiteit: beweging, versmelting, vervorming *is* onze identiteit. Overstroomd worden is misschien wel onze aard. Verhuizen. Nieuwe plekken zoeken. Aanpassen. Versmelten. Mee bewegen. Over die zee die nu een pretpark is, maar eerlangs vooral een bron van rijkdom, een verbindingsweg naar andere landen; tegelijk een bedreiging en een mogelijkheid, eerder een doorgang dan een grens. Maar **TESTEREP** gaat ook en vooral over de niet aflatende, maar steeds falende, poging van de mens om de natuur – om de zee - te temmen. Met duinenrijen, dijken vol kraampjes en torenhoge appartementsgebouwen hebben we een muur voor de zee gezet. Maar die zee, die laat zich niet kooien. En hoe wij op de kust ingrijpen, bepaalt – zoals in het historische Testerep – hoe de zee ingrijpt op ons. De link met de klimaatverandering ligt voor de hand.

TESTEREP is na UB-29 (over de gelijknamige duikboot die in 1917 zonk voor de kust van Oostende) en ,Rosa. (over het leven van Rosa Luxemburg en haar moord in het Landwehrkanal) het sluitstuk van de TGVGV-*theatertrilogie* over de dood en het water. Nu met de focus hoe de mens met het land zelf sterft in het water.

www.tgvagevuur.be

