

DE WERELD DER DINGEN OF FIGURENTHEATER ONTMOET DE MODERNE TIJD

Astrid Griesbach

Een van de oudste kunstvormen die de mens kent – de magie van de animatie – geldt ook voor de manier van waarnemen in onze digitale tijd. En de dingen, die we tot niet zo lang geleden mochten testen en aanraken, zien we tegenwoordig vooral op het scherm van onze computer, we zien ze vlak voor onze ogen, maar kunnen ze toch niet beetpakken. . .

Theater vindt zijn expressiemiddelen in de tijd waarin de makers ervan leven.

Aan het begin van de 21ste eeuw vereisen de productieverhoudingen van de dramatische kunsten productiemethodes die hoge eisen stellen aan de theatermakers.

Figurentheater kan zich pas na verloop van tijd volledig ontwikkelen door de invloed van andere kunstvormen. Figurentheater staat open voor andere genres uit de dramatische kunst, de muziek, de beeldende kunst, gecombineerd met het tot theater en symbolen omzetten van ons alledaagse leven.

De hogeschool voor toneelkunst 'Ernst Busch' in Berlijn is een van de bekendste kweekvijvers voor talent op het vlak van podiumkunsten en naast de opleidingen toneel, regie, choreografie en dans behoort de afdeling figurentheater tot het meest innovatieve deel van het ruime studieaanbod.

De lessen in de studierichting figurentheater leiden de studenten op voor het beroep van figurespeler/speelster of toneelacteur/actrice, waarbij de studenten, zich bewust van hun persoonlijke, menselijke, culturele en sociale verantwoordelijkheid, ruimte krijgen voor hun artistieke werk, creativiteit en optredens, en zij zich niet alleen kunnen aanpassen aan de eisen van een veranderende beroepsrealiteit, maar die zelf vorm geven.

Figurentheater wordt als een bijzondere vorm van toneelkunst beschouwd die het resultaat is van een communicatieve actie die gebruikmaakt van materiële middelen. Door de inhoudelijke bepaling, taalkundige synchronisatie en de animatie van die middelen worden zij – poppen, dingen voorwerpen – tot materiaal op het toneel die door de combinatie van de tegenstellingen – voorwerp en onderwerp van het spel – uitgroeien tot een concreet geheel in de fantasie van de toeschouwer, tot een toneelstuk, tot een film.

Behalve het hoofdvak 'figurentheater' omvat de opleiding ook vakken zoals objecttheater, animatronics, toneel, zingen, spreken, poppenspeeltechnieken, beweging, pantomime, acrobatie, beeldende vormgeving.

Als aanvulling op die praktijkgerichte vakken zijn er ook theoretische vakken: theorie van het figurentheater, geschiedenis, esthetiek, kunst- en cultuurgeschiedenis, dramaturgie.

De opleiding is een broedplaats voor de meest uiteenlopende expressievormen van kunstzinnige creativiteit, voor concepten, strategieën en consequenties, met een constante uitwisseling tussen studenten en docenten en de mogelijkheid om dingen te doen, te doen en nog eens te doen.

Andere doelstellingen zijn:

- Het creatief ontwikkelen van vaardigheden en kennis voor het maken van conceptueel theater;
- De expressiemogelijkheid van een figuur onder de knie krijgen en door er zelf dingen aan toe te voegen de kopie van het alledaagse te overstijgen en tot een symbool te laten uitgroeien;
- In je eentje of in groep doelstellingen vastleggen, actief meewerken aan de inhoud en werkmethodes van het artistieke proces en in staat zijn het productieproces van een voorstelling in zijn geheel te overzien;

- Het verfijnen van vormen en het opbouwen van synergieën;
- Leren inzien wat de meerwaarde is van gemeenschappelijke kunstproducties.

Behalve de 'klassieke' opleidingselementen wordt ook aandacht besteed aan:

- Productiemanagement – problemen oplossen is een deel van het artistieke proces;
- Speelruimte – de ruimte als vreemd omhulsel of als deel van de planning samen met de betrokken partners;
- Theatergezelschap en toeschouwers – wie vindt wie, strategische overwegingen in verband met promotie;
- Ideeën en de vorming van gezelschappen – hoe komen ideeën bij de juiste partners terecht.

De ontstaansprocessen zijn openbaar, alle medestudenten kunnen ze inzien, het observeren scherpt de eigen blik, kritiek uiten en kritiek krijgen is ten voordele van het eindresultaat, en dat is een belangrijke voorwaarde om in alle openheid eigen werk ter beschikking te stellen.

Astrid Griesbach

Professor aan de hogeschool voor toneelkunst 'Ernst Busch' Berlijn

Faculteit: figurentheater