

PETER PAN, THE NEVER ENDING STORY:

'MILITAIRE OPERATIE'

Enige tijd geleden schreven we in AV & Entertainment Magazine al over de internationale arenaproductie Peter Pan, The Never Ending Story. Destijds zagen we alleen nog maar de castpresentatie, maar inmiddels bekeken we de hele show en dus de ook de mooie techniek erachter. Stof genoeg voor een nieuw verhaal.... Teun van Thiel Luk Monsaert

Eén van de betrokkenen bij Peter Pan, The Never Ending Story is René Zelders (Crew Solutions), die als Technisch Directeur aan de productie verbonden is. Naast hem opereert Marcel Buurman als Technisch Producent, terwijl Philip Alexi er vanuit Music Hall als Uitvoerend Producent boven staat. “Een erg prettige samenwerking”, begint René Zelders zijn relaas over de productie. Crew Solutions, het bedrijf van René Zelders, is overigens sowieso flink vertegenwoordigd bij Peter Pan. Zelders: “Buiten het feit dat we de hele showcrew leveren – van stage managers tot de mensen die de automation en turbine bedienen en de changemenen doen – leveren we ook de local crew. Bij de load in komt dat neer op zo’n 160 man, bij de load out zelfs 180. Tijdens de shows zelf zijn dertig mensen van Crew Solutions actief.”

KORTE LIJNEN

René Zelders en consorten werkten al eerder voor Music Hall. “Op personeelgebied hebben we voor hen onder andere de musical Notre-Dame De Paris gedaan”, legt Zelders uit. “Voor Peter Pan heeft Philip Alexi ons eind vorig jaar benaderd om ook op productioneel vlak samen te werken. Vanaf eind februari zijn we daar mee aan de slag gegaan. De productie was toen overigens al bedacht, dus wij hebben in eerste instantie meer een coördinerende rol gespeeld.” De productie is volgens Zelders behoorlijk soepel verlopen: “Buiten de bekende uitdagingen die je altijd wel tegenkomt, is het inderdaad prima gegaan. Het productieteam is redelijk klein. Er zijn korte lijnen en dat maakt het nemen van beslissingen een stuk makkelijker. Dat werkt natuurlijk erg prettig.” Ook het werken met al die mensen van Crew Solutions is volgens Zelders uitermate handig: “Je kunt makkelijk de juiste mensen op de juiste plek zetten, simpelweg omdat je ze kent. Je weet wat ieders capaciteiten zijn en men kent elkaar ook. Dat is wel een voordeel ten opzichte van werken met veel losse freelancers, wat overigens ook weer zo zijn voordelen kan hebben. Voor deze productie werkt het in ieder geval perfect zo.”

MILITAIRE OPERATIE

De productie van Peter Pan is gigantisch, maar het allergrootste zwaartepunt zat ‘m volgens Zelders in het feit dat de set tourbaar gemaakt moest worden. “We werken met een TAIT technology podium van 1600 vierkante meter, echt de crème de la crème. Een redelijke hap uit het budget, maar het is de enige oplossing waarmee je met zoiets groots kunt gaan reizen. De hele set moest zo gemaakt worden, dat deze in 24 uur compleet opgebouwd kan worden. In Vorst Nationaal is dat nu gelukt en van daaruit gaat de hele productie in februari in 32 trucks richting Ziggo Dome in Amsterdam.” Vorst Nationaal (in Brussel) is de kleinste zaal waarin Peter Pan te zien zal zijn. Zelders: “De set past hier letterlijk precies in, maar dan is wel de hele vloer tot podium omgetoverd. Je hebt hier bovendien maar één loading dock waar twee trucks kunnen staan, dus bij de bouw en breek is de volgorde waarin alles aankomt héél belangrijk. Wat dat betreft is het logistiek gezien echt een militaire operatie.”

TROTS

Over de samenwerking met de leveranciers is Zelders zeer te spreken: “Het is een kwestie van veel talen spreken, want er zijn nogal wat internationale partijen bij betrokken. Als ik hier nu rondkijk, dan ben ik er echt trots op om hier deel van uit te mogen maken. Het is een fantastisch project en om zoiets in deze tijd op te starten verdient sowieso al alle respect. Het is dan ook mooi om te zien dat iedereen zich uit de naad werkt om het allemaal recht te krijgen. Ik ben er dan ook zeker van dat het helemaal goed komt en we een probleemloze première zullen beleven.”

VIDEOGEWELD

Meest in het oog springend bij de productie van Peter Pan zijn ongetwijfeld de videoprojecties die gebruikt worden om het witte decor tot leven te brengen. Verantwoordelijke partij voor al het videogeweld is het Belgische bedrijf Dirty Monitor, van directeuren Orphée Cataldo en Gian-Mauro Cataldo. Hun bedrijf startte in 2004 met VJ-ing voor festivals en concerten. Door de jaren heen werden eigen projectietechnieken ontwikkeld en hebben de mensen van Dirty Monitor zich volledig verdiept in video mapping, de techniek die dus gebruikt wordt bij Peter Pan. Sinds een jaar of zes is video mapping zelfs de specialisatie van het bedrijf en is met die techniek een eigen universum gecreëerd. Dirty Monitor is een artistiek laboratorium te noemen en werkte door de jaren heen tijdens verschillende projecten al samen met Luc Petit. “Hij is de regisseur van de arenatour Peter Pan en gaf daarbij in het voortraject al aan weer met ons te willen samenwerken”, vertelt Orphée Cataldo. “Tijdens al onze samenwerkingen hebben we elkaars werelden al goed leren kennen en ik moet zeggen dat dit erg geholpen heeft bij het creëren van een show als deze.”

MEER LEVEN

Op de vraag of video mapping de toekomst is van decorbouw, reageert Cataldo: “Wat ik in ieder geval kan zeggen, is dat er meer en meer video mapping toegepast zal gaan worden bij grote shows als deze. Video mapping is feitelijk een acteur op zich, met net zo’n grote rol als de muziek of de acteurs zelf. De voordelen van het creëren van plaatjes middels projectie, is dat het de show veel meer leven geeft en dat interactie met de acteurs heel goed mogelijk is. Het is bovendien erg handig om dat het ‘t makkelijker maakt om te verbeelden wat in het verhaal van de show wordt verteld.”

IDEEËN OPGEVOLGD

Voor Dirty Monitor begonnen de voorbereidingen op de productie begin februari. Cataldo: “Voor het echte werk begon hebben we een aantal dagen overlegd met het hele creatieve team en zijn we met zijn allen door het storyboard gelopen, dat toen al ontwikkeld was. Tijdens die meetings hebben we gedachten uitgewisseld over de verschillende scènes die gecreëerd moesten gaan worden. Luc Petit legde uit welke gedachten hij had bij elke scène en wij analyseerden dan wat

mogelijk was om te creëren voor de video mapping. Elke keer moesten we kijken of het überhaupt werkbaar was om het op een bepaalde manier te doen. Over het geheel genomen hebben we de ideeën van Petit opgevolgd en hebben daar ons eigen ‘universum’ aan toegevoegd.”

TWINTIG PROJECTOREN

Bij video mapping worden gecreëerde visuals geprojecteerd op – in dit geval – witte decorstukken. “Op die manier ontstaat de illusie dat gebouwen tot leven komen en er elementen uitkomen, zonder dat mensen daar 3D brillen voor nodig hebben”, legt Cataldo uit. “Dit concept hebben we ontwikkeld door uitgebreid onderzoek te doen naar de verschillende methodes die bestaan op het gebied van videoprojectie. We zijn ook zeer geïnteresseerd in de verschillende vormen van projectie ondersteuning. We hebben onze eigen manier en techniek ontwikkeld, waarmee we nu onze visuals projecteren.” Wat projectoren betreft maakt Dirty Monitor gebruik van de allernieuwste generatie die op de markt te krijgen is: “Dat zijn zeer krachtige projectoren met een bijzonder hoge resolutie. We gebruiken bij Peter Pan zo’n twintig exemplaren tegelijkertijd. Voor ons is het voor het eerst dat we met zulke aantallen werken, aangezien we normaal gesproken met een maximum van vijf projectoren werken. We hebben er zes maanden heel hard en intensief aan gewerkt en dat was wel nodig ook. Ook softwarematig komt er heel wat bij kijken. We hebben namelijk nogal wat programma’s nodig, aangezien er heel wat stappen nodig zijn voor we tot een eindresultaat komen. 3D compositing bijvoorbeeld, maar ook architectuurprogramma’s.”

KLAAR?

Een mapping maken voor een show met de omvang van Peter Pan is alles behalve eenvoudig. Cataldo: “Op de eerste plaats is het decor echt enorm, wat voor ons betekent dat de formaten van onze visuals ook enorm moeten zijn. Wat bij deze productie ook een uitdaging was, is dat de show een wereldberoemd verhaal vertelt. Dan is het spannend om originele plaatjes te creëren, die het verhaal van Peter Pan in zijn waarde laten én aansluiten bij de ideeën van de regisseur. Er zijn dus nogal wat criteria waar het allemaal aan moet voldoen.” Een ander heikel punt in zo’n creatief proces is het moment waarop bepaald moet worden ‘dat het genoeg is’. De video mapping mag uiteraard niet gaan overheersen, terwijl de makers uiteraard toch zoveel mogelijk van hun kunnen zouden willen tonen. “Het is waar dat je eigenlijk altijd meer wilt doen”, geeft Cataldo toe. “Zoals iedere creative, zijn ook wij vol passie over ons werk, maar ook erg kritisch en nauwkeurig in wat we doen. Het is moeilijk om te zeggen dat iets ‘klaar’ is, omdat er feitelijk altijd mogelijkheden zijn om onze beelden te verbeteren en perfectioneren. Maar goed, op een bepaald moment is het moment daar dat je er toch je handen vanaf moet trekken, maar hoe meer we creëren, hoe meer de ideeën blijven komen.”

Over de samenwerking met Music Hall en de overige partijen die betrokken zijn bij Peter Pan, zijn de mensen van

Dirty Monitor meer dan tevreden. “Normaal gesproken werken we vaak voor grote bedrijfsevenementen, dus dit is ook voor ons een hele ervaring. Toch zijn we niet tegen heel grote verrassingen aangelopen. Het is al het werk meer dan waard geweest, dus we kijken er nu al met een voldaan gevoel naar. Het is sowieso heel mooi en belangrijk voor ons om deel uit te mogen maken van deze grote Belgische productie.”

DRIE FACETTEN

Als technische partner voor licht, geluid en video werd Phlipppo Productions bij de productie gehaald. De drie materiaalgroepen zijn bij Phlipppo Productions perfect op elkaar afgestemd. Door de knowhow om deze te integreren in de productie, was de keuze om samen te werken evident. Sven De Boer, productiemanager voor Peter Pan, beheerst

alle drie facetten en legt uit: “De uitdaging bij Peter Pan zat hem in het combineren van de verschillende onderdelen: decor, staging, licht, geluid en video. Het was zodanig dat het creatieve team de maximale vrijheid had om hun visie te vertellen naar de show. Er is een interactief decor, met 16 x 20K projectoren, aangestuurd door de ‘Watch Out’ software. Qua licht zijn er meer dan 220 moving heads (o.a. 95 Clay Packy Profile 1500, 23 VL*3500 Q Spot, 10 VL*3500 Wash, 60 Robe LED Wash 1200 en 600) en 6 volgspots type Cyrano. Qua geluid 120 L’Acoustics Kara speakers en meer dan 200 riggingpunten. De integratie van de techniek met de vliegende acteurs en de zeer korte aanlooptijd om dit alles te plannen en te organiseren zorgden voor de nodige uitdaging, maar het is allemaal gelukt.” ■

www.peterpan.is