

ORKATER

ORKATER.NL

EDUCATIE 24/25

Beste docenten,

Voor jullie ligt het nieuwe educatie-aanbod van Orkater. In deze brochure worden alle voorstellingen van Orkater genoemd, maar geven we ook aan bij welke voorstellingen we dit jaar een uitgebreider educatie-aanbod ontwikkelen.

De eerste voorstellingen is *Stepping Stones*, een familiekroniek over drie generaties Surinaamse Nederlanders en het sluitstuk van onze trilogie met het Bijlmer Parktheater over 100 jaar Surinamers in Nederland. Met deze voorstelling zijn we in onze huidige tijd beland. Het raakt aan thema's als community-building, kansengelijkheid, interdisciplinaire kunst en activisme.

In maart '25 gaat het theaterdebuut van Shady El-Hamus in première bij Orkater. In *De dood van Benny Simons* probeert Benny zijn eigen dood te saboteren, om zo zijn familie niet in de steek te hoeven laten. Een voorstelling over masculiniteit, kwetsbaarheid en zinloos geweld.

Voor alle andere voorstellingen in dit aanbod geldt, dat deze allemaal geschikt zijn voor leerlingen vanaf de 3e klas van het voorgezet onderwijs en, gewenst, te boeken zijn met een nagesprek.

Wij kijken er naar uit het jonge publiek weer te mogen ontvangen en denken graag mee voor passend programma voor jullie school!

-Tim van der Voort, programmamaker en educatie

Contact:
Tim van der Voort
educatie@orkater.nl
020-6060602

Foto: Anne Claire de Breij

STEPPING STONES

ontroerende muziektheatervoorstelling over drie generaties Surinaamse Nederlanders

regie Geert Lageveen **tekst** Rozienna Salihu, Geert Lageveen en Maarten van Hinte
spel Gery Mendes, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Romy Vreden en Fjodor Jozefzoon **regieassistentie** Yahmani Blackmann **compositie & muzikale leiding** Gery Mendes **muziek** Gery Mendes, Sophie Anglionin en Walther Muringen **decor** Ruben Wijnstok **kostuums** Arien de Vries

Na de succesvolle voorstellingen *Woiski vs Woiski* en *De Gliphoeve* presenteren Orkater en Bijlmer Parktheater de voorstelling *Stepping Stones* het derde deel in het drieluik over de komst van Surinamers naar Nederland. Waar eerder het verleden centraal stond, verkent *Stepping Stones* de huidige tijd. Een periode waarin de derde generatie Surinamers in Nederland geworteld is en zich staande houdt in een wereld waar het bewustzijn over racisme en de vooroordelen op basis van kleur weliswaar groeit, maar die nog steeds niet gelijkwaardig is.

Alyssia en Brian – zus en broer – hebben ieder hun eigen dromen en ambities. De weg is voor hen vrijgemaakt door de generaties voor hen. Door hun oom Orlando; rijk geworden in de modewereld als self made man en door oma Hedy, ooit zangeres van de legendarische band Stepping Stones. Alyssia en Brian zijn grootgebracht door oma Hedy. Ze bewandelen ieder hun eigen pad en grijpen de kansen die passen bij hun overtuigingen. Maar in hun zoektocht naar een succesvol leven blijkt dat zij zich niet altijd ten volle durven uit te spreken ten opzichte van hun familie en elkaar. Ze lopen rond met geheimen. Hoe overbruggen ze de stigma's die er in de maatschappij leven, maar ook de vooroordelen die ze hebben ten aanzien van elkaar?

Live muziek is het kloppend hart van de voorstelling én van de familie in *Stepping Stones*. De muziek van Hedy's band – jazz, funk, reggae en kaseko – is daarin het fundament, dat wordt aangevuld met hiphop en fusion, die elke generatie dynamisch en divers weerspiegelt.

Foto: Anne Claire de Breij

OVER DE MAKERS

Stepping Stones is het sluitstuk van de trilogie van Orkater en Bijlmer Parktheater. Eerdere voorstellingen *Woiski vs. Woiski* en *De Gliphoeve* waren onder andere te zien op het Nederlands Theaterfestival: *Woiski vs. Woiski* werd door de Wijkjury van 2018 uitgeroepen tot de beste voorstelling van het seizoen en *De Gliphoeve* werd geselecteerd door de toneeljury. Acteurs Michiel Blankwaardt en Dionne Verwey werden voor hun rol in deze voorstellingen genomineerd voor een Arlecchino en een Colombina voor de meest indrukwekkende bijdragende rol.

Voor *Stepping Stones* werkt grotendeels hetzelfde artistieke team weer samen: Geert Lageveen, Maarten van Hinte, Manoushka Zeegelaar Breeveld en Gery Mendes. Het schrijversteam wordt uitgebreid met het jonge multitalent Roziena Salihu. Zus en broer worden gespeeld door Romy Vreden en Fjodor Jozefzoon (in 2024 genomineerd voor de Theo d'Or voor de meest indrukwekkende acteerprestatie in een bijdragende rol in *Brown Sugar Baby* van Het Nationale Theater).

EDUCATIE

//toekomstdromen /community-building /kansenongelijkheid/kunst /afro-futurisme /activisme //

In *Stepping Stones* kijken we naar een familie die hun weg zoekt in Nederland. Die zich bewust worden, dat waar je vandaan komt, ook altijd een rol speelt in waar je naartoe gaat. Of je dit nu wilt of niet. In het educatieprogramma willen we leerlingen laten nadenken over thema's als kansengelijkheid, kunstenaarschap en activisme.

Een kunstenaar is tegenwoordig meer een *creative* : zijn trademark is niet gelimiteerd aan bijvoorbeeld alleen de schilderkunst, maar hij/zij/hen kan zich tegelijkertijd ontwikkelen als modeontwerper of activist.

All great artists draw from the same resource: the human heart, which tells us that we are all more alike than we are unlike - Maya Angelou

Wij willen de leerlingen uitdagen om zelf als *creative* aan de slag te gaan en via kunst uiting te geven aan thema's die zij nu in de wereld belangrijk vinden en hoe zijn hun toekomst voor zich zien. Wij nemen hiervoor de personages uit de voorstelling die zich ook uiten via o.a. muziek, mode en beeldende kunst.

De leerlingen vullen een lege galerie met kunstwerken en worden op weg geholpen door opdrachten van kunstenaars uit Amsterdam Zuidoost. Hoe laat je je eigen identiteit of gemeenschap spreken in je kunst en wat hoop je in de wereld teweeg te brengen? Wat zie je als de hete hangijzers van deze tijd?

Het educatiemateriaal is als lesbrief gratis bij ons op te vragen, maar is ook te boeken in de vorm van een workshop, waarbij de leerlingen onder begeleiding van een theaterdocent aan de slag gaan.

Duur workshop: 1,5 uur

Kosten: €150,-

DE DOOD VAN BENNY SIMONS

regie Shady El-Hamus **tekst** Shady El-Hamus, Ashgan El-Hamus **spel** Daniël Kolf, Sophie Höppener, Sidar Toksöz en Timo Dries **muziek** Jasper Molle **decor** Ruben Wijnstok

De dood van Benny Simons is het theaterdebuut van filmmaker Shady El-Hamus. Net als in zijn films is in deze voorstelling de hoofdrol weggelegd voor een jongen met grootse dromen die van het een op andere moment aan het wankelen wordt gebracht.

In deze magisch realistische voorstelling probeert een jongen zijn dood te saboteren om zo zijn familie niet in de steek te hoeven laten. Als Benny Simons getuige wordt van een gevecht op straat springt hij er tussen. Van het een op het andere moment keert de agressie zich tegen hem en wordt hij neergestoken. Na zijn plotselinge dood ziet hij zijn familie langzaam maar zeker uit elkaar vallen; zijn broertje, moeder en vriendin verdwalen in hun woede, verdriet en de leegte die is ontstaan. In deze energieke en muzikale voorstelling worstelt Benny - nu hij er niet meer is - met de vraag hoe hij ervoor kan zorgen dat de mensen van wie hij het meeste houdt elkaar niet kwijtraken in een wereld waarin je zo makkelijk verloren loopt.

De dood van Benny Simons is naast een verhaal over de gevolgen van zinloos geweld, vooral een verhaal over een jongen die als oudste zoon zijn gezin koste wat het kost bij elkaar wil houden, zelfs na zijn dood. In deze sferische tour de force over familierelaties en masculiniteit worden Benny's heden en verleden met elkaar vervlochten door een live soundtrack.

Foto: Anne Claire de Breij

Shady El-Hamus oogstte veel succes met zijn filmdebuut *De Libi* (o.a. Gouden Kalf voor Beste Scenario) en was de eerste Nederlandse filmmaker die een Netflix-speelfilm uitbracht: *Forever Rich*. Zijn derde film *Crypto Boy* ging in 2023 in première op Netflix.

Hoofdtrolspeler Daniël Kolf speelde in 2021 bij Orkater in de gelauwerde voorstelling *De Gliphoeve*. Eerder speelde hij de hoofdrol in Shady El-Hamus' succesdebuut *De Libi*. Voor zijn rol in diens Netflix-film *Forever Rich* werd hij genomineerd voor een Gouden Kalf.

EDUCATIE

// masculiniteit / kwetsbaarheid / zinloos geweld //

In het educatiemateriaal van *De Dood van Benny Simons* zoomen we in op de thema's masculiniteit en kwetsbaarheid. Hoe zijn de begrippen met elkaar verbonden? Maar hoe spreken ze elkaar soms ook juist heel erg tegen?

In de lesbrief worden voorbeelden gegeven hoe er in verschillende culturen gedacht wordt over deze begrippen en worden de leerlingen uitgedaagd na te denken hoe dit een rol speelt in hun eigen leven. Want wat betekent het als iemand zich masculien gedraagt? En wat betekent het dat veel mensen kwetsbaarheid als een zwaktebod zien bij jongens? Welk effect heeft die houding dan weer op vrouwen of meisjes? En wat is er voor nodig om van kwetsbaarheid ook juist een superkracht maken?

Via spannende spelopdrachten en de kracht van muziek worden leerlingen in de bijbehorende workshop uitgedaagd om zichzelf op verschillende manieren uit moeilijke situaties te redden. Wat betekent jouw keuze en welke gevolgen heeft deze voor je omgeving?

Uitgangspunt hierbij is de hiphopmuziek: een muziekstroming die doorgaans wordt geassocieerd met een keiharde buitenkant, terwijl vaak in de (rap)teksten diep-persoonlijke worstelingen verborgen liggen.

De leerlingen gaan aan de hand van verschillende muzieksamples van muzikant en componist Jasper Molle aan de slag met hun eigen *lyrics*. Want durf jij in de muziek misschien wel een kant te laten zien, die je in het echte leven spannend vindt?

Duur workshop: 1,5 uur

Kosten €150,-

HIGH-RISE

Een muzikale koortsdroom over de mens in vrije val

een voorstelling van Orkater/KONVOOI

regie Belle van Heerikhuizen spel Imke Smit, Jasper Stoop, Jacob de Groot, Jasper van Hofwegen, Bart Sietsema kostuums Esmee Thomassen decor Ruben Wijnstok
dramaturgie Liesbeth Colthof muzikale productie Jan van Eerd

De eigenaardige wiskundige Alice verhuist naar een appartement op de vijfentwintigste verdieping van een moderne woontoren. Alles is er voorhanden en alles is comfortabel – voor even. Vanaf het moment dat Alice haar appartement betreft, begint het gebouw, en met haar de verstandhouding tussen de bewoners, barsten te vertonen. Niemand lijkt in te willen grijpen. Terwijl Alice grip probeert te krijgen op het geleidelijke verval van de flat, passen de andere bewoners zich aan. Of verdwijnen. *High-Rise* is een absurd, ontregelend en muzikaal portret van de mens in vrije val.

De voor KONVOOI inmiddels bekende stijl van klassieke samenzang wordt voor dit verontrustende toekomstvisioen gecombineerd met elektronische muziek, waarin klassieke muziek, bassen en drums de hoofdrol spelen. *High-Rise* was van 7 t/m 16 juni al te zien als festivalvoorstelling op Oerol Terschelling.

over KONVOOI

In 2019 maakte KONVOOI haar succesdebuut *LIAS* binnen het talentontwikkelingsprogramma Orkater/De Nieuwkomers. Met haar tweede Nieuwkomersvoorstelling *De meester en Margarita* in 2021 oogstte het collectief opnieuw veel lof bij pers en publiek. De voorstelling werd in 2022 geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival. Na het Nieuwkomerstraject heeft KONVOOI zich voor de komende jaren vast aan Orkater verbonden.

// macht / maatschappij / kansenongelijkheid / hoogmoed //

"KONVOOI brengt een prachtige mix van koorzang en elektronische beats. Stukken Bach en Verdi zijn onder meer te horen." – De Volkskrant

Foto: Anne Claire de Breij

WHY SUCH A STRANGE LOVE

Orkater/de Nieuwkomers Jelle en Jessica

concept, spel muziek, tekst, compositie, haar en make-up Jelle Haen concept,
spel muziek, tekst, kostuums, haar en make-up Jessica Matheson eindregie
Titus Tiel Groenestege decor Janne Sterke

Djek en Djill trekken zich terug in het diepe woud, weg van de chaos van de grote stad. In alle rust zoeken ze hier uit wie ze zijn voor de ander. Wat betekenen ze voor elkaar los van hun afkomst, sociale status en verwachtingen? Telkens weer transformeren ze om elkaar steeds als nieuwe personages te ontmoeten. Deze vervreemdende musical, geïnspireerd door Frankenstein en Disney-klassiekers, bestaat uit episch georkestreerde soundscapes, originele popmelodieën, expressieve dans en talloze kostuumwisselingen. *Why such a strange love* gaat over de vraag hoe je als twee mensen symbiotisch kunt leven in een maatschappij die individualiteit bepleit. *Why such a strange love* was van 7 t/m 16 juni al te zien als festivalvoorstelling op Oerol Terschelling.

Over de makers

Jelle en Jessica ontmoeten elkaar tijdens hun opleiding aan de School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling (SNDO) in Amsterdam, waar zij in 2021 afstudeerden.

Jelle en Jessica vormen sinds 2017 een duo op het podium waarbij ze onderzoeken hoe (zelf)transformatie via gedrag, maar ook via uiterlijke veranderingen, nieuwe werelden, ervaringen en dimensies mogelijk maakt. Zij nemen hiervoor hun ervaringen van buiten het theater mee: Jelle als professioneel internationaal model, afgestudeerd make-up artiest en drag alter-ego Aris Tottle. Jessica als kostuumontwerpster en haar werk op het gebied van dans, theater, drag/burlesque en design.

// identiteit / flüiditeit / diverse vormen van liefde //

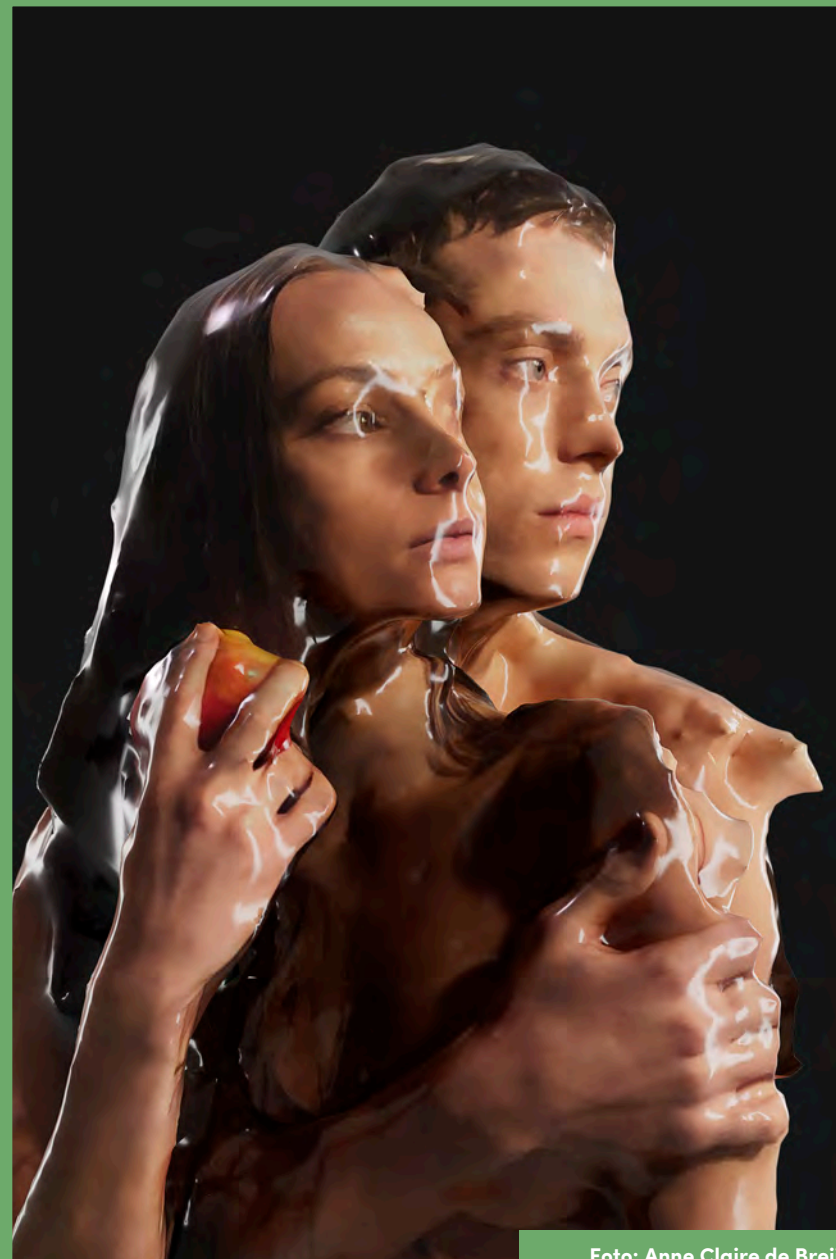

Foto: Anne Claire de Breij

ORCHESTRA SOLEDAD

Een meerstemmige etude over eenzaamheid

regie, tekst, spel, muziek, compositie Mattias Van de Vijver tekst Esther Duysker
spel, muziek, compositie Reinout Scholten van Aschatspel en muziek Lotte
Driessen, Sem Abelskamp, Lara Bakker, Shanaya Dap, Serah, Doku Meijboom,
Django Gantz dramaturgie Liet Lenshoek

Orchestra Soledad is een zacht pleidooi van theatermaker Mattias Van de Vijver en schrijver Esther Duysker om mensen te omarmen die geestelijk in nood zijn. Hoe reik je een helpende hand? En hoe herken je die hand als de wereld je vreemd voorkomt?

Na de dood van een dierbare is een vrouw in de rouw. Ze raakt stap voor stap afgezonderd van de drukke wereld, waar zij ooit zo moeiteloos deel van uitmaakte. Steeds vaker merkt ze dat deze haar niet langer past. Ze probeert terug te halen hoe het was om er nog wél bij te horen. Een koor brengt haar herinneringen ten gehoor; gesprekken en ontmoetingen die hebben plaatsgevonden ... of toch niet? En wie is die schim die haar achtervolgt?

Orchestra Soledad kijkt als een droom. Met koorzang en klassieke pianomuziek wordt de binnenwereld van een vrouw vormgegeven die in een sociaal isolement is geraakt.

// mentale gezondheid / rouw / eenzaamheid //

Foto: Anne Claire de Breij

BURNING SWEETGRASS

spel, zang, tekst en muziek Jamie Grant, Cripta Scheepers, Carmen van Mulier en Jimmi Hueting
regie Joost van Hezik

In deze beeldende en fysieke voorstelling gaat Nieuwkomerscollectief UMA de strijd aan met het onvermijdelijke. Want hoewel ieder mens onverhoopt met de dood te maken krijgt, geven we in Nederland onze sterfelijkheid het liefst zo min mogelijk ruimte in ons leven. UMA gaat in *Burning Sweetgrass* dit grote onderwerp te lijf met meerstemmige samenzang en opzwepende dans, om zo een antwoord te vinden op de allesomvattende vraag: hoe kunnen we leven met de dood?

Hakkende gesprekken in de aula, gefluister bij de cake en koffie, een slideshow met foto's waarbij niemand weet of hardop huilen gepast is; mensen gedragen zich zelden zo ongemakkelijk als op een begrafenis. Wat is de rijkdom of armoede van de rituelen die we hebben gecreëerd rondom de dood? Hoe verhoudt de ingetogen, soms humoristisch gekaderde Hollandse nuchterheid zich ten opzichte van andere culturen zoals de Creoolse en Indonesische? Waar ben je als je sterft en welke rol spelen de gestorvenen in de levens van de levenden? In een uiterst fysieke voorstelling die muzikaal geïnspireerd is door gamelan, orgelmuziek en Japanse reclametunes, neemt UMA het publiek mee op een reis naar de dood.

Over de makers

UMA maakte in 2022 haar debuut binnen het talentontwikkelingsprogramma Orkater/de Nieuwkomers met *Oroonoko*. Het muziektheatercollectief combineerde hierin sterk uiteenlopende muzikale genres; Engelse hofmuziek, Surinaamse kawina en elektronische beats en liet deze organisch in elkaar overvloeien. In *Burning Sweetgrass* ontwikkelt UMA deze signatuur verder: het collectief verenigt Creoolse en Indonesische rituele muziek en synthetische requiems in een opwindend nieuw muzikaal genre.

// rituelen / afscheid / spiritualiteit //

Foto: Anne Claire de Breij