Paragraaf 1 – In opstand tegen onderdrukking

The Matrix (1999)

* verzetsgroep uit toekomst ziet hoofdpersoon als degene die hen moet bevrijden van onderdrukking
* door *Andy* en *Larry* *Wachowski*
* hoofdpersoon ‘Neo’ (one) à uitverkoren nieuwe leider voor verslaan computerregime
* veel **special effects**, verhaal fragmentarisch – veel korte scènes

Films worden al jaren volgens vaste regels van Hollywood gemaakt, dan kan de kijker het verhaal het beste volgen – meeslepend in belevenissen en emoties

Jeanne d’Arc (1412-1431)

* gevangen genomen – zegt dat ze gedreven wordt door goddelijke stemmen
* aangeklaagd wegens ketterij – sterft op brandstapel
* later heilig verklaard
* **rebel**: streed voor haar geloof, verzet tegen kerk

La Passion de Jeanne d’Arc

* door *Carl Theodor Dreyer* – veel **close-ups** (gezicht dichtbij) dus emotie, weinig omgeving
* stomme film, zwart-wit

Joan of Arc

* door *Victor Fleming*
* boerenmeisje bidt tot God 🡪 heldhaftig in film
* eerst overzicht omgeving, dan **medium shots (object half-groot afgebeeld)**, dan close-ups
* symfonische muziek ondersteunt emoties
* **continuïteitsfilm**: traditie Hollywood film, geloofwaardig, alles lijkt realistisch

Hamlet (1600)

* tragedie – *William Shakespeare*
* neemt het op tegen zijn familie – koning vader vermoordt door oom, wordt nu koning
* wil oom straffen, maar heeft twijfelend karakter
* strijd heel intens en groots 🡪 tragische strijd symbool voor maatschappelijke dilemma’s
* wordt nog vaak opgevoerd, ook door Amsterdams gezelschap *De Trust* à hedendaags taalgebruik – modern decor
* Hamlet als onhandige puber is symbool voor opstandige rebel

In het Huis van mijn Vader (1997)

- **egodocumentaire**: maker stelt leven en zichzelf centraal

* door *Fatima Jebli Ouazzari*
* zoektocht naar vader
* uitgehuwelijkt 🡪 vertrekt – eer familie geschonden en contact verbroken

Paragraaf 2 – Rebel in kunst en cultuur

Andy Warhol (1927-1987)

* produceert steeds dezelfde doeken, foto’s filmsterren, soepblikken namaakt
* doel: publiek laten denken over wat kunst is en wat het voor je betekent
* *Empire* (1964) – alleen één **long** **shot**(voorwerp te zien met omgeving)van Empire State Building
* film duurt 8 uur – erg lang voor film à dus rebel

Pulp Fiction (1994)

* door *Quentin Tarantino* (1963) – filmregisseur van beroep
* houdt van provoceren (uitlokken) – bijtende humor
* citeert veel uit andere films – ‘Marilyn Monroe’
* rebel: neemt tradities in filmwereld niet serieus en pest kijkers/filmcritici

A Bout de Souffle (1959)

* door *Jean Luc Godard*
* beweging **Nouvelle Vague**: filmkritiek door groep Franse filmers in begin jaren 50
* in film kenmerken van Nouvelle Vague:
                 - schokkerige camerabewegingen
* niet in studio, op straat
* geen **nasynchronisatie**
* geen vaste **dialogen**
* binnen scène tijdsprongen, **jump** **cuts**

Bertolt Brecht (1898-1956)

* zijn ideeën bedreigend voor nationaal-socialisten à gedwongen Duitsland te ontvluchten
* toneelschrijver en regisseur
* thema’s zijn communistisch en antimilitaristisch – wil publiek aan het denken zetten
* **vervreemdingseffect**: identificatie van publiek met personages wordt met opzet verstoord (toeschouwer moet zich steeds bewust zijn dat het acteurs zijn op het toneel die aan het spelen zijn)
* bekendste muziektheater: *Die Dreigroschenoper* (Driestuiversopera, 1928) – aanklacht tegen kapitalisme

Wim T. Schippers (1942)

* museumvloer vol pindakaas
* op zoek naar absurde manieren om discussies over kunst en cultuur op gang te brengen
* taalrebel – uitdrukkingen uit elkaar halen en nieuwe maken
* toneelstuk *Going to the Dogs* – 6 honden in woonkamer, meer niet

Ziggy Stardust/David Bowie (1947)

* begin jaren 70 doet Bowie zich voor als Ziggy – van een andere planeet
* geslacht en seksuele voorkeur onduidelijk – hang naar erotiek, glitter, glamour meer
* schmink, plateauschoenen etc.
* sticht verwarring biseksualiteit en omkeren rol man/vrouw – groot deel publiek walgt

Paragraaf 3 – Afzetten, tegen wie?

Freek de Jonge (1944)

* oudejaarsconferentie: grappen over moslims na 9/11

Wim Kan (1911-1983)

* oudejaarsconferentie: grappen over Nederlandse politiek van afgelopen jaar
* bekend om persiflages van ministers

Politiek cabaret hoort bij oudere generatie cabaretiers

Hans Teeuwen (1967)

- vertelt over maatschappij

- **stand-up comedian**: doorbreken persoonlijke taboe en publiek lacht erom

Rol theaterdecor

Eerst

* kostuums, decor, rekwisieten(spullen)
* scheiding publiek en toneel groot

Lijsttoneel

* publiek kijkt alsof het een levend schilderij is, verhoogd podium en gordijnen (toneeldoek)
* 18e-eeuwse uitvinding
* publiek dichter bij spel
* Middeleeuwen: wagens op marktpleinen, vergelijkbaar met straattoneel nu

Blackbox theaters/vlakkevloertheater

* vlakke vloer, geen doek, publiek gelijke hoogte
* publiek betrokken
* decor abstract

Décor van afval

Alex d’Electrique

* cirkelzagen, spuitende olie, ontploffende kasten
* schokeffecten om toeschouwer wakker te houden
* serieuze thema’s: oorlog of rassenhaat

Mare Tranquillitatis (2001)

* van *Lunatics*
* decor van ijzer, containers
* daarachter wereld van techniek, spectaculaire effecten

De succesformule

* na Eerste Wereldoorlog
* traditionele wijze: techniek, belichting, geluid, montage mag niet opvallen
* komst geluidfilm in 1927 🡪 film wordt volwassen
* jaren 30 t/m 50: hoogtijdagen
* ontstaan genres:
* **Film Noir**: filmgenre jaren 40, wereld beheerst door mannen, vrouw als vrouwenverslindster, claustrofobische sfeer – camera schuin, belichting zwart-wit
* **melodrama**: genre uit jaren 40/50 – hartstocht vrouw tegen maatschappelijk gevestigde normen centraal
* **sciencefiction**: speelt zich af in toekomst (denkbarewereld)
* **comedy**: gericht op komische effect

The Maltese Falcon (1941)

* van *John Huston*
* film noir

Staking (1925)

* *Sergei Eisenstein* – zet zich niet af tégen iets, maar laat film op creatieve manier uitgroeien tot ware kunstvorm
* **montage**: shots samenvoegen

Oktober (1927)

* **montage van attracties**: beelden leveren contrasten en associaties op die een extra betekenis aan de losse shots geven

Gerald van der Kaap

* **veejay**: mixt videobeelden, tv- en filmbeelden, ritmische audiosamples tot nieuw dansbaar product

Paragraaf 4 – Hoe blijf je een rebel?

Aktie tomaat

* Opstand in 1969 in Nederland
* theatermakers tegen het gevestigde theater, gooien tomaten tijdens voorstellingen
* discussies over subsidies die naar **repertoiregezelschappen** (toneelgezelschap dat klassieke toneelrepertoire op toneel brengt) gaan

Lulu (2001)

* *De Theatercompagnie*
* laat zwarte kant van het bestaan zien
* haar naaktheid symboliseert kwetsbaarheid

Un Chien Andalou

* *Louis Buñuel* en surrealistische schilder *Salvador Dali*
* **surrealisme**: roept op tot uitbeelden van hogere werkelijkheid (realiteit) – belangstelling voor droom, visioen en fantasieën
* willen films maken die lijken op dromen, visioenen en nachtmerries

Festen (1998)

* *Thomas* *Vinterberg* (1950)
* **Dogma** **95**: regels, alles op locatie met eenvoudige digitale camera, geen effecten, alleen muziek en licht dat op locatie aanwezig is – kijk op een nieuwe manier

Rebel without a Cause (1995)

* door *Nicholas* *Ray*
* rol *James Dean*
* verwijst naar opstandig gevoel onder jeugd
* welvaartsstaat wordt bekritiseerd

James Dean(1931-1955)

* maar in 3 films gespeeld
* **antiheld**: slachtoffer van omstandigheden
* drukte fantastisch uit hoe jongeren zich voelen
* nog steeds populairste **icoon** uit jaren 50

Kurt Cobain (1967-1994)

* band **Nirvana** – begin jaren 90 erg populair, ondanks anarchistische muziek en songteksten

Begrippen

Crosscutting:tegelijk afspelende scènes gaan in elkaar over, gelijktijdig in beeld

Jump cuts:tijdsprongen binnen scène

Associatief:tijden lopen door elkaar heen – tegenovergestelde: continuïteit

Continuïteitsfilm: traditie Hollywood film, geloofwaardig, alles lijkt realistisch

Splitscreen: twee schermen

Multiple-image: meerdere schermen tegelijk

Mis-en-scène:wijze waarop het verhaal in theater en in film wordt vormgegeven door acteurs, decors, rekwisieten, etc.

Deus ex machina:grote veranderingen op decor door machine

Vierde wand: denkbeeldige wand tussen toneel en publiek

Naturalistisch: geen verschil tussen werkelijkheid en verhaal, realistisch

Karikaturaal: overdreven, spotachtig

Commedia dell ‘arte:verschillende vaste types

* Pulcinello: dommerik
* Dottore: intellectueel
* Arleccino: grappige acrobaat
* Capitano: stoere opschepper

Provocatie: uitlokken

Universeel thema: algemeen thema

Morele boodschap: goed/kwaad

Melodramatisch: overdreven (stemgebruik)

Naturalisme: realistisch, vindt echt plaats

Traditioneel: podium, kostuum, Macbeth

Abstract: niet-concreet

Karikaturaal: eigenschap vergroten

Roept vragen op

Spektakel: ontpoffing, water, slowmotion

Politiek: bijv. rol van vrouwen (kan je verbinden met morele boodschap)

Inspiratiebron 1:

Rebel without a cause (Amerikaanse romantische dramafilm), de scene die wij in ons stuk willen gebruiken is de scene ‘youre tearing me apart’. Hierin wordt er iemand boos en laat goed zijn emoties en boosheid zien. Dit komt van pas in ons stuk omdat wij veel emoties willen laten zien en ook goed willen laten overkomen. In de scene kun je goed de frustratie en de opbouw zien. Ook de lichaamstaal is goed.

<https://www.youtube.com/watch?v=BrkiBCusHs0>

Jim: **You're tearing me *apart!***

Carol: What?!

Jim: You, you say one thing, he says another, and everybody changes back again!

Carol: That's a fine way to behave!

Inspiratiebron 2:

Absurd toneel is een toneelgenre die we willen gebruiken. Hierin worden de onlogische en irrationele aspecten van het leven benadrukt vaak om de doelloosheid van het leven aan te tonen. Norina (in ons stuk) ziet haar leven niet meer zitten door haar baan en dit vertelt ze het publiek ook. We hebben een filmpje gevonden die ons helpt dit zo goed mogelijk te spelen. ‘theatre of the absurd’

https://www.youtube.com/watch?v=x71erv-NNH8&t=138s

Inspiratiebron 3:

Pulp fiction is de misdaad film met meerdere verhaalfiguren door elkaar. In ons stuk zie je dit met de baas en de werknemer en de relatie tussen Norina en Aiden die dit beïnvloedt. In Pulp fiction zie je dit ook. Het dialoog willen we gebruiken uit de film omdat ons script eigenlijk volledig uit dialogen bestaat.

