

RESEARCH DAY

MUSICAL

Programme Research day

Aula 1, Blok A, Campus Kaai, EhB

10:00 – 10:15 Welcome (Lulu Aertgeerts)

10:15 – 11:00 Keynote by Prof. Millie Taylor (UK):
‘Practicing Artistic Research’
with Q&A session

11:00 – 11:30 Lecture Academic Research by Cathy Vanderstappen
(KCB): ‘The Powerful Trio: Safety, Challenge, and
Freedom in Co-Creating Theatre’
with Q&A session

Short break & Musical intermezzo

11:45 – 12:30 Lecture by Dirk Brossé (B):
‘Musical, tussen kunst en entertainment’
with Q&A session

Musical intermezzo

12:30 – 13:45 Afternoon break

13:45 – 14:00 Introduction (Kristin Van den Buys)

14:00 – 14:45 Keynote by Peter Spaepen (Broder): 'Spelen met Grenzen' onderzoek, experiment en verkenning with Q&A

Musical intermezzo

14:45 – 15:15 Lecture Academic Research by Mira Delbaen (KCB): 'Implementing primary and secondary data regarding Gen z's expectations, aspirations and preferences in a musical theatre performance' with Q&A session

15:00 – 14:30 Short break

15:30 – 16:00 Lecture Academic Research by Maarten Stragier:
'Graag, maar liever niet: het nut en onnut van
traditionele rollen in co-creatie'
with Q&A session

16:00 – 16:30 Lecture Academic Research by Evelien d'Haeseleer
(KCB – UGent): 'Vocal Health and Training in Musical
Theatre Students: A Research Overview'

Musical intermezzo

16:30 – 17:15 Presentation Master students' Master Examination

Musical intermezzo

19:00 – 23:00 Cheese and Wine evening

Welcome

Lulu Aertgeerts, head of Musical department KCB

Al decennialang nemen wij 'zoekproducties' op in ons curriculum, waarbij wij de studenten laten proeven van wat het is om te vertrekken van een boek, een muzikaal oeuvre, een gebeurtenis, of een thema. We dagen hen uit om onderzoek te voeren, materiaal te selecteren en te assembleren, en uit te werken naar een scene - waardig product. Het impliciete onderzoek dat hiermee gepaard ging is sterk verweven met het proces en kende tot hertoe nog geen structurele inbedding, waardoor er een schat aan tools, methodiek, bevindingen en inzichten zijn verloren gegaan voor volgende generaties studenten, omdat er geen neergeschreven vragen en verslagen zijn. Er zijn natuurlijk videoregistraties die jammer genoeg weinig vertellen over de 'making of'.

Door onderzoeksvakken in de curricula van schakeljaar en master op te nemen wil de opleiding de mogelijkheid verschaffen aan studenten om af te studeren als autonome, onderzoekende kunstenaars, die hun eigen projecten op touw kunnen zetten en een weerwoord kunnen bieden op de huidige beoefening van de Musical Kunsten die eerder gesitueerd is in de commerciële sfeer. Deze tak van onze sector wordt zeker niet onderschat: de producties zijn laagdrempelig, en lokken veel volk naar het theater. Daarenboven worden deze producties uiterst professioneel op de scène gebracht, en verschaffen ze werk aan veel van onze alumni.

Het staat buiten kijf dat sommige studenten aan de bacheloropleiding beginnen om hun droom waar te maken en te schitteren in deze producties. Wij helpen hen daarbij, wij leiden uitstekende uitvoerende Musical artiesten op, en wij zijn trots wanneer hun droom uitkomt.

© Kato Geuens – FAME 12/2022

Maar het is niet genoeg. Er is nood aan een parallel circuit waarbij nieuwe visies leiden naar inhoudelijke en conceptuele vernieuwing, die op hun beurt weer uitmonden in nieuwe uitvoeringspraktijken, in originele creaties van eigen bodem of gedurfde bewerkingen van bestaand materiaal, al dan niet in kruisbestuiving of co- creatie met ander Kunstvormen. Het is absoluut noodzakelijk om het Musical onderzoek in Vlaanderen vanuit de jongere generatie structureel gestalte te geven en alzo de uitvoerende Musicalpraktijk in Vlaanderen te inspireren, en waar en wanneer nodig, te herdefiniëren.

Studenten en alumni, ik reken op jullie goesting, enthousiasme, passie en ondernemerschap om deze kansen met beide handen aan te grijpen, niet alleen om onze opleiding (nog meer)op de kaart te zetten, maar om ook jullie toekomst in eigen handen te nemen en ons prachtige vak klaar te stomen voor de toekomst.

Prof. dr. Millie Taylor

Practicing Artistic Research

In this talk I will give three examples of artistic research projects in musical theatre. What I want to demonstrate is that there are many different kinds of musical theatre research projects and each needs its own methods, its own research strategy, and creates different artistic outputs, to arrive at useful conclusions.

The three projects I will talk about this year are all successfully completed PhD projects. The artistic elements are: the transformational documentary musical *A Box of Memories* by Erin McKellar; the sample libretto and educational recommendations produced by Melissa Fenton in *Behind the Red Curtain*; and Onur Yuce's Turkish musical, *Bacha Posh: A Hip-hop Musical*, that reveals factual events coalesced into a rap musical that addresses a particular audience.

All three use some form of auto-ethnography and careful documentation, and all rely on research for the content as well as for the context and methodology of the practice, but they result in significantly different works. Nonetheless, we can draw some useful conclusions about designing artistic research projects.

Biography Millie Taylor

Millie Taylor holds the Van den Ende Chair of the Musical at the University of Amsterdam. She began her career as a freelance musical director and, for almost twenty years, worked on musicals including *West Side Story*, *Rocky Horror Show*, *Little Shop of Horrors* and *Sweeney Todd*.

She switched to research and lecturing in 2001 and has since written (or co-written) seven books

and numerous articles. She was the first professor of musical theatre in the UK when promoted in 2012, and in 2020 became the first professor of the musical in the Netherlands. Her most recent book, *Musical Theatre Histories: Expanding the Narrative* (Bloomsbury Methuen) was published in November 2022.

Cathy Vanderstappen

Het Krachtige Trio: Veiligheid, uitdaging en vrijheid bij co-creatie in musical en hoe dit te implementeren in het creatieve proces

Veiligheid, uitdaging en vrijheid vormen een krachtig trio bij co-creatie in musical. Deze elementen zijn essentieel voor een effectief en succesvol creatief proces.

Veiligheid biedt een ondersteunende omgeving waarin kunstenaars risico's kunnen nemen en zich vrij kunnen uiten. Het stimuleert samenwerking en stelt individuen in staat om nieuwe ideeën te verkennen zonder angst voor beoordeling of falen.

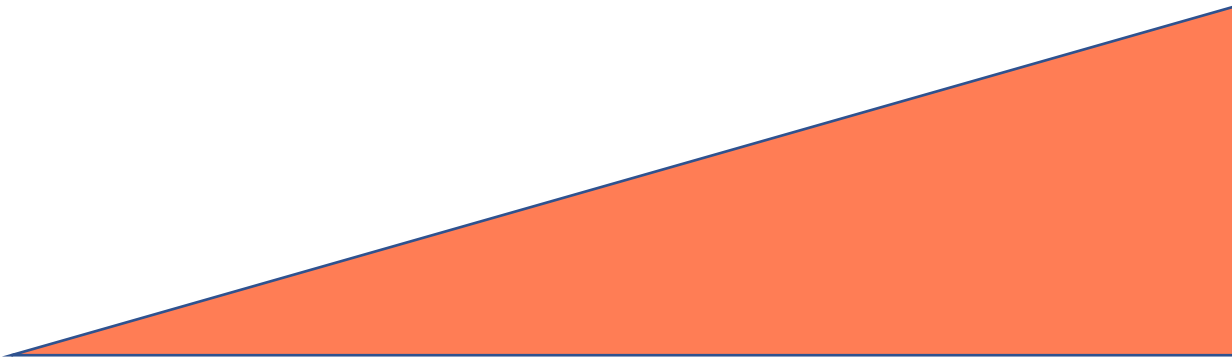
Uitdaging zet kunstenaars aan om buiten hun comfortzone te treden en te streven naar uitmuntendheid. Het verlegt grenzen, stimuleert innovatie en bevordert groei. Door hoge standaarden te stellen en exploratie aan te moedigen, stuwt uitdaging het artistieke proces vooruit.

Vrijheid stelt kunstenaars in staat om hun creativiteit de vrije loop te laten en te experimenteren met verschillende stijlen, technieken en concepten. Het geeft hen de ruimte om hun individualiteit uit te drukken en unieke perspectieven te uiten in het repetitieproces.

Om dit krachtige trio toe te passen in het creatieve proces van musicalcreatie is het cruciaal om een cultuur van vertrouwen en respect tussen performers tot stand te brengen. Moedig open communicatie aan en luister actief, zodat ieders ideeën gehoord worden. Bied mogelijkheden voor gestructureerde feedback en constructieve kritiek. Dit helpt ideeën te verfijnen terwijl er een veilige ruimte wordt behouden voor artistieke expressie.

Omarm diversiteit binnen het gezelschap door kunstenaars uit verschillende achtergronden, ervaringen en vaardigheden welkom te heten. Dit verrijkt het creatieve proces door nieuwe perspectieven op tafel te brengen.

Door veiligheid, uitdaging en vrijheid voorop te stellen bij co-creatie in musical, kunt u een omgeving creëren die creativiteit voedt, groei bevordert en baanbrekende voorstellingen oplevert.

Biography Cathy Vanderstappen

Cathy Vanderstappen, alumna of the musical department, switched to education and theatre after playing various roles with Studio 100, Tabas & Co, De Nieuwe Horizon, Muziektheater Transparant, De Theatercompagnie (NL), Stage Entertainment (DE), the Royal Ballet of Flanders, Disney, Eén and Ketnet. She started working as a teacher, director, theatre-maker and selector at vzw Opendoek. She wrote, adapted, and directed customized youth theatre for various associations, but also provided support in dramaturgy and text analysis.

Writing texts for theatre is her greatest passion. Cathy specialized in movement theatre and physical/vocal Viewpoints at home and abroad - techniques that today leave a clear mark on her work as a theatre maker. Co-creation and dramaturgy became priorities in her work. Cathy is also very active in education. At the educational umbrella organization OVSG, she guided and supported dance, music, drama, and musical teachers from part-time art education in creating processes.

Recently, she has been teaching in the Musical teacher training programme. She currently works as an acting coach, mainly for children and adolescents in theatre and film, as a voice actress for various animated films, as a drama teacher and, finally, as a guest professor/researcher in the Bachelor and Master departments of the Musical Department.

Dirk Brossé

‘Musical, tussen kunst en entertainment’

Dirk Brossé is componist van 450 composities waaronder een elftal musicals. Hij vertelt openhartig over zijn creatieprocessen en over zijn contacten en samenwerkingen met regisseurs, choreografen, producenten en uitvoerders. Ervaringen die bij elke musical weer anders zijn. Ook stelt hij zich regelmatig de vraag of musical nu kunst, of puur entertainment is. Een vraag waarop hij nog geen sluitend antwoord heeft gevonden.

Biography

Dirk Brossé is gepassioneerd door muziek en werkt wereldwijd als dirigent en componist.

Hij is muziekdirecteur van The Chamber Orchestra of Philadelphia, van het kamerorkest

Prima La Musicae n van de World Soundtrack Awards / Filmfestival Gent. Sinds 1 januari 2024 aangesteld tot Honorary Conductor Sinfonietta Cracovia. Hij is verbonden als hoofddocent compositie en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium Gent en is gastdocent aan de University New York.

Componeerde 600 werken, waaronder symfonische werken, concerten, oratoria, liederen, kamermuziek, musicals en muziek voor TV en film. Voor zijn muziek voor de BBC/HBO serie Parade's End, werd hij genomineerd voor een befaamde Emmy Award en voor de muziek voor Onze Natuur kreeg hij recent nog de World Soundtrack Award.

Dirigeert wereldwijd toporkesten zoals London Symphony Orchestra, Vancouver Opera, Opéra de Lyon, Hong Kong Chinese Orchestra, l'Orchestre de la Suisse Romande en de filharmonische orkesten van Brussel, Antwerpen, Rotterdam, Basel, Madrid, Birmingham, Ulster, Liverpool, Glasgow, Stavanger, Goteborg, Prague, Copenhagen, Shanghai, Seoul,

Hong Kong, Lyon, Strasbourg, Paris, Queensland, St Petersburg, Volgograd, Caracas, Hiroshima, Osaka, Munich, Dublin, Krakow, Budapest, Santa Barbara en Los Angeles.

Realiseerde 100 CD opnames en dirigeerde in gerenommeerde concertzalen zoals het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam, Royal Albert Hall London, Royal Opera House Covent Garden London, Wiener Konzerthaus, WDR Köln, Tokyo Forum,

Hollywood Bowl Los Angeles en Kimmel Center Philadelphia.

In februari 2016 maakte Dirk Brossé zijn debuut in de Carnegie Hall te New York. Dirigeerde in 2021 het afscheidsconcert van Angela Merkel in BOZAR te Brussel.

Dirk Brossé kreeg de titel 'Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen' en werd onderscheiden met o.a. de 'Gouden Erepenninng' van het Vlaams Parlement, de 'Achille Van Ackerprijs', 'Joseph Plateau Honorary Award', de 'André Demedtsprijs', 'Award for Excellence in Cultural Creativity' door het Global Thinkers Forum.

Sinds 2010 ereburger van Destelbergen. In 2013 werd aan Dirk Brossé erfelijke adeldom verleend met de persoonlijke titel van ridder. Lid van de Vlaamse Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Hij is Fellow in Arts & Humanities aan de Vrije Universiteit Brussel. In 2018 werd hij commandeur in de Leopoldsorde.

Peter Spaepen

VAN VERDI TOT DISNEY – to tell stories with songs

Hoe songs kunnen passen in verhalen, en hoe teksten plots gezongen worden. Van opera tot musical. Met muziektheater als fijne speeltuin in het midden. Peter Spaepen klapt uit de biecht, aan de piano. Samen met regisseur Koen Boesman timmert hij al jaren aan dit kruispunt tussen song en script. Vele Musical studenten deden voorbije jaren stage bij hen.

Opgelet: het is met on the spot samenzang ! joepie

Biography Peter Spaepen

As a classically trained composer, Peter mainly writes music for theatre. He has worked with various companies, such as De Roovers, Walpurgis and Liesa Van der Aa. In his work, he focuses on the combination of the direct eloquence of the sung word and the complex richness of through-composed music.

www.peterspaepen.be

TG VGVR

TG Vagevuur makes music theatre. New contemporary-classical compositions meet new texts on themes with equal historical and contemporary relevance. On stage: the pure and honest sound of voices, piano or orchestra; raw and direct actor's theatre; oversized sets. Performances are broadly framed by satellite projects, such as debate, performance, writing experiments, research, etc.

www.tgvagevuur.be

Maarten Stragier

Graag, maar liever niet: het nut en onnut van traditionele rollen in co-creatie.

Biography

Maarten Stragier plays guitar, often in a room in his apartment, and sometimes on stage or in studio. He has played in apartments and on stages in the US and Europe. Some highlights were performances at Bozar and Flagey in Brussels, La Philharmonie in Paris, the Oslo Opera House, the ICA in Boston, and the Kennedy Center in Washington DC; and in festivals such as Lucerne Festival, Tanglewood, Donaueschinger Musiktage, Wien Modern, Composit, and Boston GuitarFest.

Maarten enjoys working with composers: picking their brain and messing with their scores with utter dedication and varying degrees of deference. He has premiered compositions by Olga Neuwirth, Raphaël Cendo, Michelle Lou, Mauricio Pauly, Diana Soh, and Santiago Diez-Fischer, and he has worked with Tristan Murail, Salvatore Sciarrino, Philippe Leroux, Chaya Czernowin, Christian Wolff, and Franck Bedrossian on the interpretation of their music.

Recently, Maarten has gotten into collective creative endeavors that move past the old composer-performer paradigm. His partners in this monkey business have been accordionist Luca Piovesan (with whom he makes up the duo Promenade Sauvage) and composer/performer Mauricio Pauly.

Maarten lives in Brussels with his wife Jenn, his son Owen, and his dog Hildie. He is a researcher and professor at the Royal Conservatory of Brussels and at Vrije Universiteit Brussel.

Mira Delbaen

Implementing primary and secondary data regarding Gen z's expectations, aspirations and preferences in a musical theatre performance

Technische innovatie is in de musicalwereld reeds langer in opmars en lijkt onomkeerbaar. De technologische hoogstandjes lijken te zijn weggelegd voor grote productiehuisen met een meer commercieel karakter. De vraag die zich daarbij stelt is, of er ruimte is voor kleine productiehuisen om ook mee te groeien, wat de noodzaak is bij het publiek om de theaterbeleving deze richting uit te sturen en wat hiervan de artistieke meerwaarde is.

De innovatie schuilt mogelijks niet enkel in het technische, maar eerder in een nieuw evenwicht tussen het scenografische/technische aspect enerzijds en de beleving van de regisseur/choreograaf/speler anderzijds. Maar hoe garanderen we dat het hier niet enkel gaat om speelgoed voor de scenograaf?

Vaak wordt deze evolutie gearchtund vanuit de stelling "dat we onze oren & ogen niet mogen sluiten voor de input van onze jongere generatie. De zogenaamde clickgeneratie is een generatie van jongeren die alles met een aantal clicks binnen handbereik heeft. Theater is voor hen een anachronisme geworden dat haaks staat op datgene wat hen dagdagelijks bezighoudt."

Dit project wil via de talrijke contacten en ervaringen van de onderzoekster in zowel het werkveld als het musicalonderwijs de artistieke en pedagogische dimensies van deze actuele problematiek uitdiepen.

Biography Mira Delbaen

Mira Delbaen is docent spel aan de musicalafdeling van KCB (EhB) en maakt ook deel uit van het recent opgerichte musical-onderzoeksteam. Ze begon haar carrière voornamelijk als actrice en als freelance regisseur binnen de Vlaamse musicalcontext. Mira tourde met een aantal producties door Vlaanderen en Nederland: *Minoes* (2007), *De Kriegels* (2008), *Pluk Van de Petteflet* (2009), *De Heksen* (2011), *Piaf – de musical* (2016), *Songs for the fallen* (2017) en *Assisen* (2019). Ook in artistiek onderzoek zette ze reeds enkele stappen met als eerste project *Geslacht! Of de legende van het broekgeheim* (2015), een project rond genderidentiteit, en nadien volgde *Doedadis* (2019), een project rond emotioneel geweld. Voor dit laatste project kreeg Mira de steun van Child Focus. Vanuit artistiek onderzoek voor EhB is Mira volop bezig met de creatie van FLOU. Dit onderzoek handelt voornamelijk over de Vlaamse musicalcontext. Ze wil bestuderen of er ruimte is om nieuwe, innovatieve en artistieke musicalprojecten op te starten.

Evelien d'Haeseleer

'Vocal Health and Training in Musical Theatre Students: A Research Overview'

In deze lezing wordt het onderzoek belicht rond vocale gezondheid bij toekomstige en professionele musicalacteurs. Gezien de hoge vocale eisen, eigen aan het vak, vormen musicalacteurs een mogelijke risicogroep voor het ontwikkelen van stemproblemen. Een optimale stemtraining en stemzorg zijn daarom belangrijk.

Biography

Prof. dr. Evelien D'haeseleer, (zij/haar), is hoofddocent logopedie aan de Universiteit Gent en gastprofessor aan de opleiding musical van het Koninklijk Conservatorium Brussel. Zij werkt als logopediste met expertise stem, spraak en taal in het genderteam en de stemkliniek van het UZ Gent. Internationaal maakt ze deel uit van het wetenschappelijk comité van de European Professional Association of Transgender Health (EPATH) en de International Association of Logopaedics and Phoniatics (IALP). Haar wetenschappelijk werk richt zich voornamelijk op spraak- en taalstoornissen, meertaligheid, transgender stem, stem bij professionele sprekers en effectiviteit van stemtherapie.

AUTOUR RAMEAU

HISTORISCH ORKEST
HISTORICAL ORCHESTRA

Dirigent | Conductor
REINOUD VAN MECHELEN

PROGRAMMA | PROGRAMME

Jean-Philippe Rameau
Hippolyte et Aricie, opera

ENSEMBLE

KCB-studenten van de HIPP afdeling (Historische Muziek)
KCB students of Historical Music department (HIPP)

22/02/2024
20:00

LOCATIE | LOCATION

Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk,
Borgendaalgang 1, 1000 Brussel(s)

KC®
B Koninklijk
Conservatorium
Brussel

GRATIS TOEGANG | FREE ENTRANCE
GEEN REGISTRATIE | NO REGISTRATION
KCB.BE/AGENDA

