

Summer Dance forever

Summer Dance Forever is ontstaan tegen de achtergrond van de kloof tussen informele en formele kunsten.

Sinds die dag, tien jaar geleden, is urban arts gegroeid. Begonnen op straat en opgeklommen via buurthuis en sportschool, is urban dans op de deur van de gevestigde podia gaan kloppen. Nu breekt de bloeiperiode aan.

Aan die ontwikkeling heeft Summer Dance Forever veel bijgedragen. Met ons internationaal gerenommeerde festival, eerst in de zomer en later ook in de winter, hebben wij urban arts letterlijk én figuurlijk een podium gegeven, in het culturele hart van de hoofdstad, tussen de grote instituten aan het Leidseplein. Inmiddels is urban arts een volwaardige podiumkunstvorm die meer dan ooit een plek op het podium verdient. Gelukkig groeit het besef onder instituties dat urban een relevante stroming binnen de hedendaagse dans en muziek is, geworteld in de hedendaagse grootstedelijke cultuur. Dat alles verdient urban arts ook, want het is een eigen kunstvorm, met een eigen signatuur, eigen bewegingen, eigen muziek, eigen taal en bijbehorende cultuur. Summer Dance Forever levert een waardevolle bijdrage aan de emancipatie van de culturele infrastructuur voor urban arts. Wij creëren een platform waar urban kan excelleren. Dat geldt voor zowel de battles in de club als voor de voorstellingen in het theater, voor de djs als voor de livemuziek. Wij leveren een bijdrage, geven les, wisselen uit: each one teach one! Dat doen we

Artistieke visie

CULTUUR MET EEN EIGEN SIGNATUUR

van onderaf, vanuit de underground, want daar immers liggen de roots van urban. Dat doen we vanuit het idee van gelijkheid - van alle onderdelen van urban arts. Hiërarchie is ons vreemd, delen is het devies.

Want urban is niet alleen een beweging, het is ook een mentaliteit. Dat zie je terug in de uitdrukingsvorm: urban is minder intellectueel, klinisch en formeel dan andere, academische kunstvormen. Urban arts is ook bij uitstek collectief. Of zoals choreograaf Lloyd Marengo in de *Volkskrant* zegt: 'Als choreograaf sta ik niet boven mijn dansers. Wij zijn broeders. Ideeën ontstaan onderweg in de auto of als we bij elkaar op visite zijn.' Kortom, urban arts kent zijn

eigen regels en gebruiken en die stroken lang niet altijd met die van de gevestigde kunstscene. Door nieuw talent, jonge makers en oudgedienden bij elkaar te brengen en door dans, muziek en theater te laten samenwerken, hebben we bruggen tussen verschillende werelden gebouwd. Het Fonds Podiumkunsten schrijft het festival 'een grote zeggingskracht voor een jonge en cultureel divers samengestelde publieksgroep in een grootstedelijke context' toe. Ook internationaal is Summer Dance Forever toonaangevend. Van over de hele wereld willen producenten coproducties met het festival aangaan en/of hun voorstellingen in Amsterdam in première laten gaan, voor de ogen van de gehele urban arts wereld, waarna hun shows wereldwijd

worden geprogrammeerd. En toch, de overstap van straat naar podium blijkt groot. Daar in ligt onze opdracht voor de komende vier jaar. In de nabije toekomst willen we urban arts verder laten excelleren, verder artistiek tot wasdom laten komen

en hopen we samen met de makers het glazen plafond in Nederland te doorbreken. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor zullen we expertise en kennis uitwisselen, samenwerken met deskundigen uit diverse disciplines, allianties met binnen- en

<https://vimeo.com/showcase/6750962/video/559259084>

buitenlandse groeperingen aangaan, een veilige plek creëren waar nieuw talent kan experimenteren, het land intrekken om urban nog meer onder de aandacht te brengen en nieuwe (online) platforms ontwikkelen.

De voortekenen zijn goed. Mede door het diversiteitsdenken, ook bij de fondsen en de theaters, zijn de kansen voor urban groot. Niets immers, is meer divers dan urban. Urban kent geen grenzen als het gaat om kleur, ras, sekse, religie. Dat geldt zowel voor de makers als voor het publiek.

Om bovenstaande te bereiken moet ook Summer Dance Forever veranderen: van een organisatie die twee keer per jaar urban arts presenteert naar een 'urbanknooppunt' dat gedurende het hele jaar presenteert, initieert, begeleidt, vormgeeft en produceert en ontwikkelt. Hoe we dat willen doen, leest u in dit plan. Krijgen we groen licht, dan is Summer Dance Forever in één klap mondiaal 'marktleider'. Nog even dit. Wij spreken doorgaans van hiphop, want de term urban arts heeft voor de makers, beoefenaars en liefhebbers een negatieve connotatie. Het is een stereotype aanduiding, gevoelig voor typecasting. Urban is echter het meest gangbare beleidslabel. Dus schrijven we in dit plan urban arts, waaronder de primaire disciplines dans en muziek vallen, en ook film, theater en spoken word/rap. De genres lopen van Afrikaans tot techno, van jazz tot house, en meer.

John Agesilas, Kees Heus, Luc Deleau, oprichters Summer Dance Forever

INTERNATIONAL

SHOUTOUTS

CHLOÉ LE NÔTRE, LA VILLETTE PARIS:

'Summer dance est un événement de qualité, un temps incontournable où nous découvrons chaque année de nouveaux talents que ce soit dans la virtuosité ou dans l'écriture chorégraphique. Il n'y a pas d'équivalent en Europe et au niveau international.'

JONZI D, ARTISTIC DIRECTOR OF BREAKIN' CONVENTION, LONDEN:

'The best dance event in the world. A fantastic fusion of streetdance battles, parties, workshops, discussion and theatre. A global representation of dancers from old skool pioneers in the US and Europe, to the greatest dancers from Brazil, Russia, Japan, literally all over the planet.'

MOURAD MERZOUKI, CHOREOGRAPHER AND ARTISTIC DIRECTOR OF KAFIG, CCN DE CRETEIL:

'Today, Summer Dance Festival is a strong partner for spotting and revealing new talents at an international scale.'

CÉLINE GALLET, CO-DIRECTRICE CCN RENNES:

'Créations chorégraphiques, battles, masterclass, soirées sont autant de propositions artistiques où le mélange des publics fait sens et corps. Sans dénaturer ce qui fait l'ADN même de l'esprit hip hop et des dynamiques artistiques qui lui donne vie, SDF a ainsi se tailler une place indéniable dans le panorama culturel européen et mondial.'

JAVI CASADO AND MAYTE LUQUE, ARTISTIC DIRECTORS HOP FESTIVAL, BARCELONA:

'Summer Dance is an example and a festival that we admire; supporting traditional forms of hip hop dance, but also giving a strong support for scenic creation of this dance styles.'

BIRGIT BERNDT, ARTISTIC DIRECTOR DANCE AT NORRLANDS OPERA HOUSE, UMAE:

'Summer Dance Forever is simply one of the most important meeting points for hip hop dance lovers from all over the world. Presenters and producers are overwhelmed by all the talents in dance and choreography in performances and battles.'

ANNE-THERESE, DANSEKAPELLET COPENHAGEN:

'Summer Dance Forever blew me away! I had the pleasure of attending the festival in August 2019. What a festival and celebration of hip hop dance in all its diversity.'

KADER ATOU, CHOREOGRAPHER AND ARTISTIC DIRECTOR OF ACCRO-RAP, CCN LA ROCHELLE:

'Two years ago, we started with our institution the National Choreographic Center of La Rochelle to work with Summer Dance Festival in the purpose to build together, and with other cultural venues, a strong European network.'

DIRK KORELL, FOUNDING FATHER:

'SDF is one of the most important festivals in the world, in the field of hip hop-rooted dance forms. Its unique blend of cyphers, battles; dance performances; conferences and encounters, makes it a very special event and a landmark, both for the hip hop community, and also the cultural institutions.'

HIROYUKI SUZUKI, DIRECTOR OF JUSTE DEBOUT JAPAN, TOKIO:

サマーダンスフォーエバーフェスティバルは、世界中のストリートダンスシーンから最も注目を集める最高のイベントの一つです。

... AND FROM THE DUTCH

UNDERGROUND

RUBEN CHI, DANSER:

'De battles van Summer Dance Forever dagen de dansers op topniveau uit. Je vindt echt niet zomaar een betere battle. Ieder jaar komt de internationale scene naar Nederland, daardoor kunnen wij weer bruggen bouwen naar de rest van de wereld. SummerDance draait om het samenkomen. Het zorgt voor een grote en krachtige groei van de Nederlandse urban arts, heeft een grote impact en biedt heel veel mogelijkheden om je te ontwikkelen.'

HASSANI LE COUVREUR, DANSER:

'De battles van Summer Dance Forever behoren tot de grootste van de wereld. Ze hebben mij geïnspireerd een betere danser te worden en harder te trainen. Dansers van over de gehele wereld dromen ervan daar te staan. Deze battles hebben Nederland niet alleen internationaal op de kaart gezet, ze hebben dansers zoals ik de kans geven internationaal door te breken.'

Voor vertalingen en volledige citaten zie:

<https://www.summerdanceforever.com/internationalreactions/>

Van straat naar podium, van banlieu tot bourgeoisie

In tien jaar tijd is Summer Dance Forever uitgegroeid tot een wereldwijd toonaangevend urban arts festival. Maar tijd om op hun lauweren te rusten hebben de oprichters niet.

Waar een jubileumfeest niet toe kan leiden. Toen Kees Heus alias KC the Funkaholic tijdens zijn 25-jarig bestaan als discjockey werd gevraagd naar wat er in die kwart eeuw was veranderd, antwoordde hij: 'De dansers. Die zijn uit de club verdwenen.'

Dat was in 2009. Urban dans speelde zich in die jaren vooral af in buurthuis en sportschool, om jongeren van de straat te houden of om fit te worden. 'Dat is lovenswaardig, maar urban is een cultuur en kunstvorm die een plaats in het podiumkunstaanbod verdient', aldus Luc Deleau.

Samen met Kees Heus en John Agesilas begon hij daarom, met steun van Paradiso, in 2011 een festival, Summer Dance Forever. Daar brachten ze een eigen interpretatie van de battle en zetten ze urban dans als podiumdans neer, een lang gekoesterde wens. Inmiddels hebben ze urban dans naar het theater gebracht, programmeren ze eminente internationale en nationale premières, produceren ze werk van nieuwe makers voor een groot internationaal publiek, werken ze mee

aan internationale co-producties en spelen ze een belangrijke rol in de ontwikkeling en waardering van urban arts en in de educatie van dansers en dansmakers.

Daarbij is de battle van groot belang. De battle, waarbij dansers het tegen elkaar opnemen, is immers de kern van urban – en daarmee van Summer Dance Forever. Met één verschil: op Summer Dance Forever nemen dansers uit de hele wereld het letterlijk op tegen een internationale jury van de beste professionele urban dansers, een succesvolle wereldprimeur. Mede dankzij het onovertroffen niveau van de battles kunnen dansers excelleren – om vervolgens internationaal door te breken. Vraag dat maar eens aan Giovanni (aka Dimension), Kenzo Alvares en Luciano Hiwat.

<https://www.youtube.com/watch?v=928or5ET-2Tc&t=197s>

Alles bij elkaar is Summer Dance Forever een kenniscentrum, een 'bewegingslaboratorium' dat de rijkdom en reikwijdte van urban toont en verspreidt. Die brede opzet leidde de afgelopen jaren niet alleen tot een spectaculaire stijging van deelnemende dansers en bezoekers (zie pag. 10/11) maar Summer Dance Forever verwierf ook internationaal faam (zie pag. 2/3). Vandaag

de dag geldt het festival, mede dankzij de talloze opnames die 'viral' gaan, als hét internationale presentatieplatform van urban arts en de plek bij uitstek waar dansers, dj's en professionals kennis en ervaring delen. Over de hele wereld zijn de opnames van de battles tot nu toe al bijna dertig miljoen keer bekeken. En zo kan het gebeuren dat er op de dag zelf regelmatig dansers uit Beijing voor een uitverkochte deur staan, mét koffer maar zónder kaartje.

Niemand wil ontbreken op het festival: binnen- en buitenlandse gezelschappen, dansers, docenten, producers, promotors etc. Want in Amsterdam zie je vaak de eerste, tweede of derde voorstelling van de nieuwe garde, lang voordat deze in de rest van de wereld te zien is. Denk aan het Canadese Tentacle Tribe dat eerst in Amsterdam optrad, daarna een prestigieuze choreografieprijs in Canada won en vervolgens over de wereld reisde. Of aan het Japanse El Squad dat in 2014 in Amsterdam optrad en wiens voorstelling in 2019 pas door Europa ging. Of aan de 'hotte' Amerikaanse producer Karizma, die zijn nieuwste tracks op het festival uitprobeert.

<https://vimeo.com/showcase/6728804>

Van achterblijver naar voorhoede

Urban maakt een stormachtige ontwikkeling door. Was het beleidsmatig eerst een achterblijver, nu bevindt het zich in de voorhoede. De Raad voor Cultuur schrijft in zijn sectoranalyse 2018 uitgebreid over urban dans. De fondsen, die zelf steeds meer divers en inclusief worden, zien dat urban ook op deze gebieden vooroploopt. De blik verandert snel – dat mist zijn invloed op de culturele positie van urban in Nederland niet. Die stroomversnelling raakt ook de organisatie van Summer Dance Forever. Die wil en kan meer. 'Ons plan scheidt de voorwaarden waaronder de kunstvorm de komende jaren kan excelleren', aldus Deleau. Alle inspanningen moeten in de toekomst tot meer makers en dus ook meer voorstellingen leiden. En niet te vergeten, tot meer en vooral ook nieuw publiek, met name voor de voorstellingen in de theaters. Immers,

Nederland telt een kleine twee miljoen amateurdansers en 6,2 miljoen potentiële bezoekers, aldus de Raad voor Cultuur in zijn *Sectoranalyse Dans, Alles Beweegt* (juli 2018), maar je ziet ze nauwelijks in de schouwburg. 'Een moeder kan wel naar de voorstelling van haar dochter in een dansschool, maar wil ze haar kind meenemen naar een professionele voorstelling in de schouwburg, dan vangt ze vaak bot', aldus Deleau. 'Men weet dat grote, potentiële publiek vooralsnog onvoldoende te interesseren, te bereiken en te bedienen.'

Ook dat kan Summer Dance Forever veranderen. Waar mogelijk delen de organisatoren kennis en kunde. Zo werkt het festival al jaren samen met DeLaMar Theater, Internationaal Theater Amsterdam, de Meervaart, Melkweg, OBA, Paradiso, Vondelparktheater, Uitmarkt Amsterdam en 5 'o Clock School, om samen nieuw publiek te 'kweken' en de expertise op te bouwen die daarvoor

nodig is. (zie pag. 19 voor overzicht van (inter)nationale partners)

Vanaf het begin besteedt Summer Dance Forever veel aandacht aan educatie (zie kader pag. 9). Gedurende het hele jaar geven vermaarde urban dansers tientallen goed bezochte clinics en workshops en tijdens het festival zijn er seminars en Q&As – niet echt gebruikelijk binnen de hiphopdans. Daarnaast schreef en schrijft mede-oprichter John Agesilas namens Summer Dance Forever mee aan het vernieuwde curriculum van diverse dansopleidingen, waaronder de Academie voor Theater en Dans. De komende jaren breidt Summer Dance Forever het educatieprogramma uit, onder meer door een eigen CKV-medewerker aan te trekken die een speciaal programma voor scholen ontwikkelt. Kortom, alles is erop gericht om urban naar een hoger plan te tillen en in te bedden in de culturele infrastructuur in Neder-

land. Dat doet Summer Dance Forever door intensief samen te werken, zoals het al in Amsterdam heeft laten zien. Samenwerking stond altijd hoog in het vaandel, maar wordt met dit plan nog explicieter gemaakt. Dan moeten de culturele instellingen wel bewegen. Nederland houdt van dans, maar die liefde wacht op antwoord.

Hiphop, het hele jaar door

Wat wil Summer Dance Forever verder? Nu, om te beginnen zal het festival groeien. De zomereditie (accent op dans) en wintereditie (accent op muziek), die momenteel resp. negen en vier dagen beslaan, zullen in de periode 2021-2024 verder groeien om een groter en nieuw publiek te trekken. Die toename betreft vooral voorstellingen, concerten, clubnachten, workshops en seminars.

De wintereditie van het festival wordt met twee dagen uitgebreid, naar totaal zes dagen. Daarnaast verhuist het festival naar de krokusvakantie. Dat komt het publiek, dat grotendeels uit binnen- en buitenlandse jongeren bestaat, beter uit. Bovendien is er dan ook meer gelegenheid om naast de battles en voorstellingen in het weekeinde de workshops op de doordeweekse dagen te volgen. Maar er is meer. Veel meer. Na tien jaar waarin Summer Dance Forever voornamelijk andermans werk heeft gepresenteerd en zich op de bevordering van de kwaliteit van urban arts heeft gericht, is het tijd om ook zelf producties te maken – al dan niet in samenwerking met (inter)nationale partners. Door de internationale vermaardheid van het festival en het uitgebreide internationale netwerk van de organisatoren liggen buitenlandse samenwerkingsproducties binnen handbereik.

Het mes snijdt bij die internationale coproducties aan twee kanten; vermaarde dansmakers brengen hun kennis naar Nederland waardoor het niveau stijgt, terwijl Nederlandse dansers de kans krijgen hun kunnen aan de wereld te tonen, en grotere kansen in het verschiet liggen.

Nieuw publiek

Ook wil Summer Dance Forever vanaf 2021 naast het zomer- en winterfestival vier dansvoorstellingen door het land programmeren, inclusief een op maat gesneden voor- en randprogrammering. Daardoor krijgen dansmakers en dansers meer mogelijkheden om nieuw werk te tonen, maakt een groter, nieuw publiek kennis met hiphop en leggen we nieuwe, culturele verbindingen. Het festival zal samenwerken met lokale partners, waaronder Parktheater/ Nederlandse Urban Dansdagen / Stichting Sample Culture / C.V. EMOVES in Eindhoven; Grand Theater / Urban House / Stichting Youssouf X Boss in Groningen; HipHopHuis / De Doelen / Theater Rotterdam in O10, Toneelschuur / Schouwburg Haarlem.

Daarbij gaat het om zowel buitenlandse als binnenlandse voorstellingen. Voorafgaand aan de uitvoeringen in het land geven dansmakers en dansers uit de voorstelling lessen op de lokale dansschool, waarna de lokale dansers het voorprogramma verzorgen. Dat leidt niet alleen tot enthousiastere en betere (amateur) dansers, ook wordt een nieuw, groter en breder publiek bereikt als vervolgens hun families de show bezoeken. In Frankrijk doen ze het al langer zo, en met groot succes.

Verder openen ICK/Dansma-

De plannen

- **Uitbreiding van de zomer- en wintereditie**
- **Versterking landelijke en regionale samenwerking, zie overzicht op pag. 19**
- **Excelleren en Nederlandse talentontwikkeling**
- **Co producties zowel internationaal, nationaal als lokaal**
- **Opening van Podium Noord, waar makers experimenten met dans, muziek en theater**
- **Buitenvoorstellingen.**

Educatie & participatie

- **Circa 125 workshops en masterclasses per jaar, nu nog in Amsterdam, tijdens beide festivals en voor de Academie voor Theater en Dans, 5 'o Clock School, straks ook elders in het land.**
- **Debatten en seminars, tijdens beide festivals, met een internationaal gerenommeerd panel, en door het jaar heen voor de Academie voor Theater en Dans, zoals dj Rich Medina over racisme in de kunsten.**
- **Online urban platform; toekomstig Netflix van de urban arts (zie pag. 14)**
- **Eigen CKV-programma voor scholen in regio Amsterdam/Haarlem, met steun van ITA**
- **Bijdragen aan het curriculum van dansopleidingen**

kers, Likeminds en Summer Dance Forever in 2020 de deuren van Podium Noord in Amsterdam. Een nieuw, multidisciplinair platform met een eigen podium en eigen studio's. Een plek die aanhaakt bij de jongste ontwikkelingen in de dans, muziek, theater. Podium Noord geeft jonge makers en collectieven uit Amsterdam de mogelijkheid om nieuw materiaal te ontwikkelen en vrij te experimenteren voor publiek.

Kunst van de straat

Daarnaast willen de oprichters de roots van urban dans tonen. Daarom zal Summer Dance Forever jaarlijks twee tot vier dansvoorstellingen in de openlucht houden. Want urban arts is tenslotte 'kunst van de straat'. Tot slot intensiveren de organisatoren de samenwerking met ITA, Meervaart, Toneelschuur / Schouwburg Haarlem en werken ze met de podia rond het Amsterdamse Leidseplein aan nog meer expertise inzake urban arts – denk aan educatieprogramma's voor scholen en de ontwikkeling van beleid gericht op 'urban' marketing en publieksbereik. Mede daardoor kan het festival vóór gaan in de emancipatie van culturele instellingen inzake urban arts. Dat werkt in Amsterdam, en dat willen de organisatoren nu ook landelijk laten werken, door samen te werken met theaters en lokale partijen en zo een groter, nieuwer publiek te bereiken. Met binnen- en buitenlandse voorstellingen laat Summer Dance Forever in Amsterdam en daarbuiten een nieuw publiek kennismaken met urban arts, brengt het programmeurs, communicatie- en andere medewerkers van de instellingen in aanraking met deze kunstvorm, haalt het meer diversiteit op het

podium én in de zaal en neemt het een voor de theaters ongekende interactie tussen dansers en publiek mee.

Andersom brengt Summer Dance Forever 'zijn publiek', dat vaak in clubs en op festivals te vinden is en minder vaak in theaters, in een andere omgeving, en leren urban dansers en -dansmakers de mores en de werkwijze van de podiumkunsten kennen.

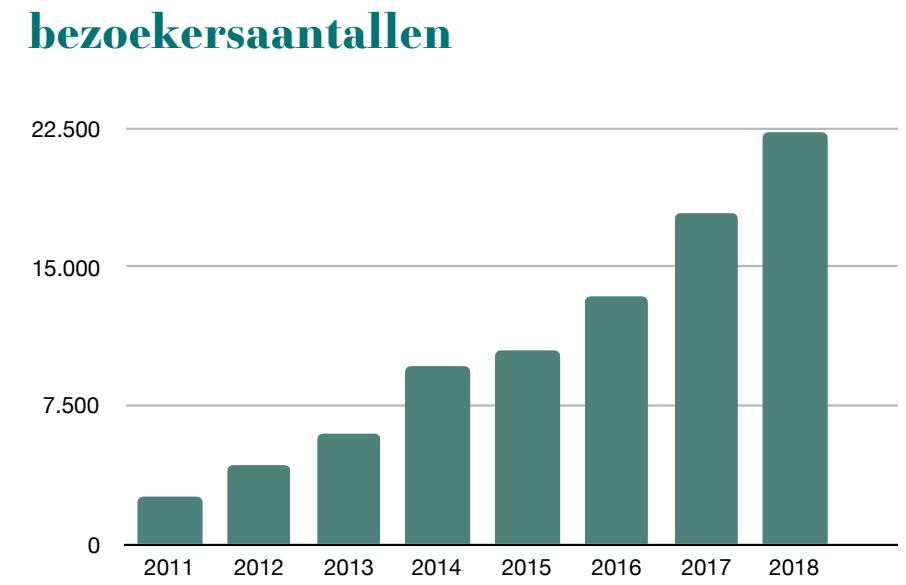
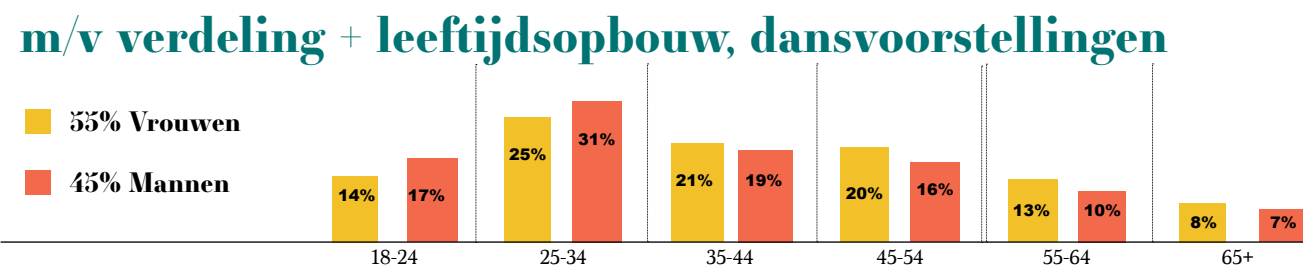
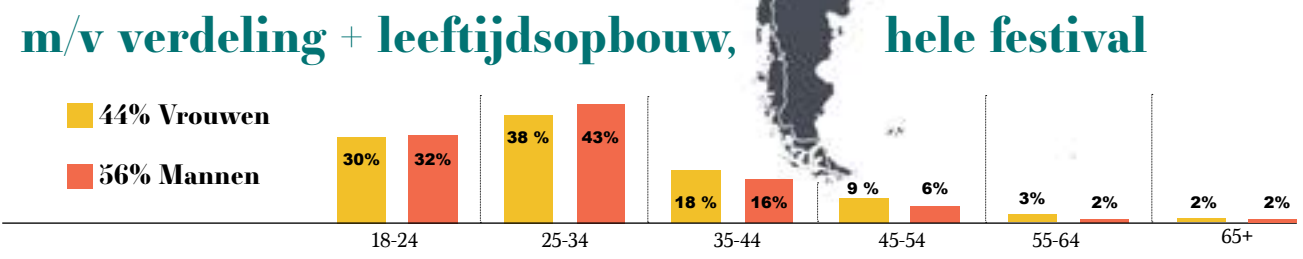
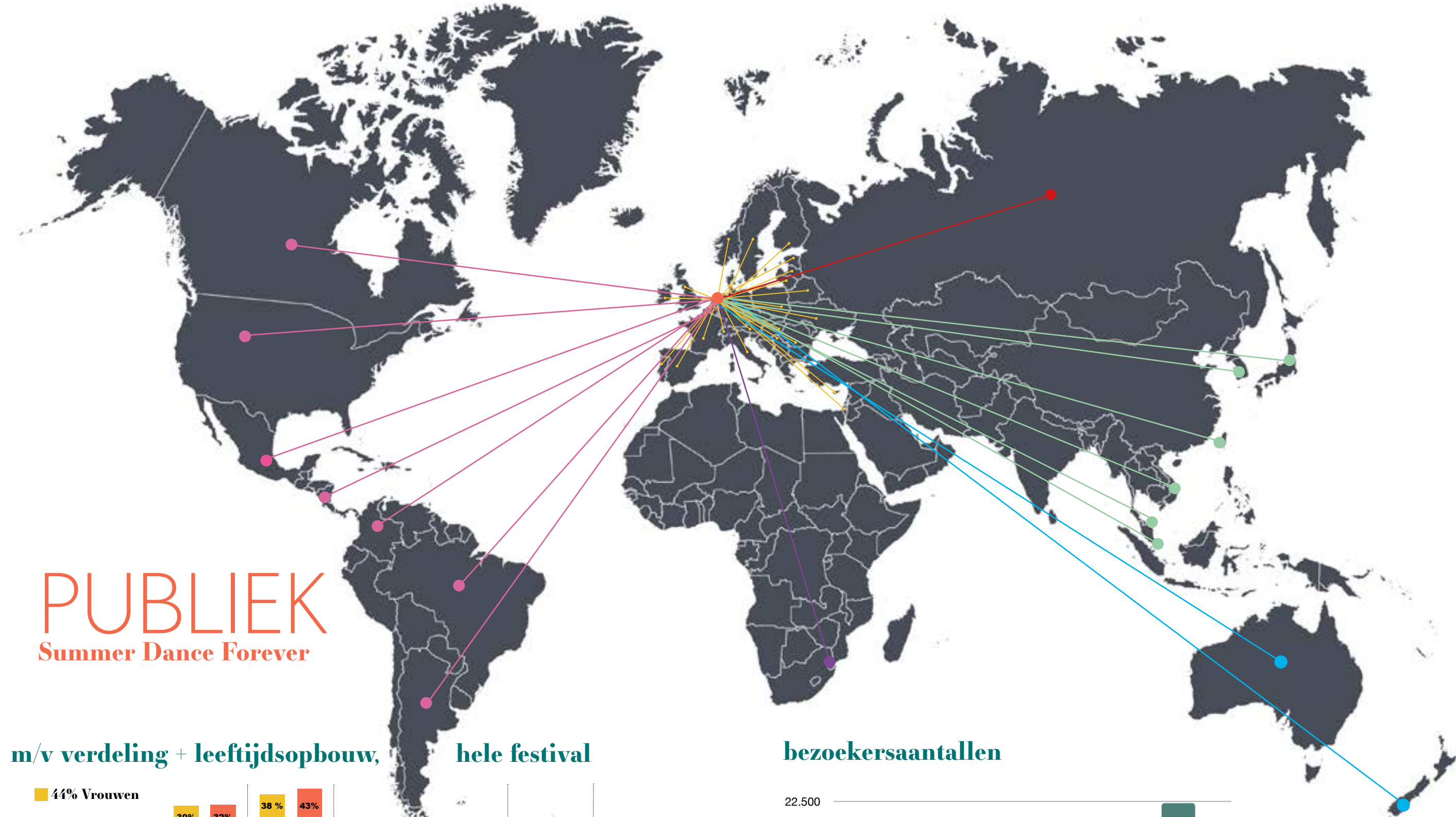
Dat is nodig, want één van de redenen voor de matige doorstroom van urban dansers naar de gevestigde podia is het feit dat de dansers de wereld van de theaterdans, waar andere regels en wetten gelden, minder goed kennen.

Voor een succesvolle doorstroom, zo leert de ervaring, is een 'vertaalslag' nodig waarmee de potentiële maker de kans krijgt om de 'taal' van theaterdans en het reilen en zeilen binnen het theatercircuit te ontdekken en een eigen idioom te formuleren. Aan de andere kant geldt dat de 'formele wereld' beperkt op de hoogte is van de informele urban cultuur en de wijze waarop ze georganiseerd is en functioneert. Summer Dance Forever heeft een voet in beide werelden, spreekt beide talen en is, zo blijkt uit alle makers die wij begeleid hebben, een veilige haven om zichzelf verder te ontwikkelen.

In 2009 bedachten we een plan. Tien jaar later is minister Van Engelshoven (Cultuur) zo onder de indruk van onze mix aan programma, publiek en podia dat ze op haar Instagram schrijft: 'Als je wilt ervaren waarom #hiphop een plaats in onze culturele infrastructuur verdient, ga kijken!'. Een betere aansporing kunnen we ons niet wensen.

PUBLIEK

Summer Dance Forever

De 8 meest gestelde muziek op Summer

vragen over Dance Forever

Kees Heus is mede-oprichter van Summer Dance Forever. Hij is discjockey, bekend onder de naam KC the Funkaholic, hoofdprogrammeur bij Paradiso waar hij ook jazzplatform Super Sonic Jazz oprichtte, inclusief platenlabel, en tevens actief in Podium Noord.

Waarom moeten we het bij een dansfestival over muziek hebben?

“Ten eerste zijn we meer dan een dansfestival. Binnen de urban arts zijn wij allrounder. Ten tweede kunnen urban dans en muziek niet zonder elkaar. Op een goede manier gecombineerd stuwen ze elkaar naar grotere hoogten. In de jaren negentig waren de muziek en de clubs leidend in de urban arts. Daar kwamen de dansers op af, en omdat ze van tevoren niet wisten wat er gedraaid ging worden, moesten ze improviseren. Die improvisatie is een essentieel onderdeel van urban. Maar de laatste twintig jaar is dat veranderd: dansers en muziekmakers (producers) zijn uit elkaar gedreven. Wij willen met Summer Dance Forever de wisselwerking tussen die kunstvormen weer aanjagen.”

Waarom zijn dansers, dj's en producers uit elkaar gegroeid?

‘Een paar redenen. Dansers drinken niet, hooguit een colaatje, terwijl ze wel veel ruimte op de dansvloer innemen. Dus toen clubs een plek werden waar geld werd verdiend in plaats van cultuur werd gemaakt, werden de dansers weggebonjourd. De dansers zelf kwamen ook minder graag, want met de opkomst van house en pillen en met de vercommercialisering van dansmuziek stond de dansvloer steeds vaker vol met mensen die niet dansten. Club cultuur veranderde in rave cultuur. De echte dansers trokken zich terug in sportstudio's om te dansen.’

Dagen dansers zichzelf niet uit met muziek?

‘Niet echt. Dansers weten opvallend weinig van muziek. Daar ligt een

schone taak voor ons. Daarbij is de battle cultuur ook veranderd. Dj's en producers gingen speciale beats voor hiphopdansers maken. De muziek werd voorspelbaar, dansers werden gemakzuchtig en het geheel werd minder spannend. Uiteindelijk vinden de dansers dat ook jammer.’

Wat doen jullie eraan?

‘Wij hebben de muziek weer leidend gemaakt, zowel door tijdens de battles

de voorgebakken muziek links te laten liggen als door clubnachten met goede, vooruitstrevende dj's, producers en livemuziek van oa. Dreamcast, Black Milk en Steam Dow of the Internet achter de battles aan te plakken. De oren van de dansers gaan weer open, we doen echt aan educatie. Van Afrobeat tot Ethiopische jazz uit de jaren zestig tot futuristische Portugees-Angolese beats van nu. Dansers zeggen: ‘Op Summer Dance worden

we weer uitgedaagd door de muziek’. Dat inspireert producers ook weer. De Amerikaanse producer Karizma draaide op een van onze clubnachten – hij sloot zijn set huilend af. Nog nooit had hij voor zo'n echt dansend publiek gedraaid. Dit neemt hij mee in zijn volgende producties. En hij wil terugkomen, om nieuwe producties op het publiek van Summer Dance Forever uit te proberen. Zo zwepen twee groepen elkaar op.’

>> Lees verder op pagina 14

>> *Vervolg van pagina 15*

Hoe zit het met Nederlandse dj's?

'Dj's zijn niet meer gewend om dansmuziek te draaien. Daar moeten we ze in begeleiden. We werken met een vaste kern dj's van eigen bodem en scouten zorgvuldig door het land nieuwe dj's. We hebben goede connecties met Groningen, Den Bosch, Rotterdam, Utrecht. We hopen dat deze dj's hun ervaring meenemen naar andere clubnachten.'

Waarom brengen jullie ook muziek uit?

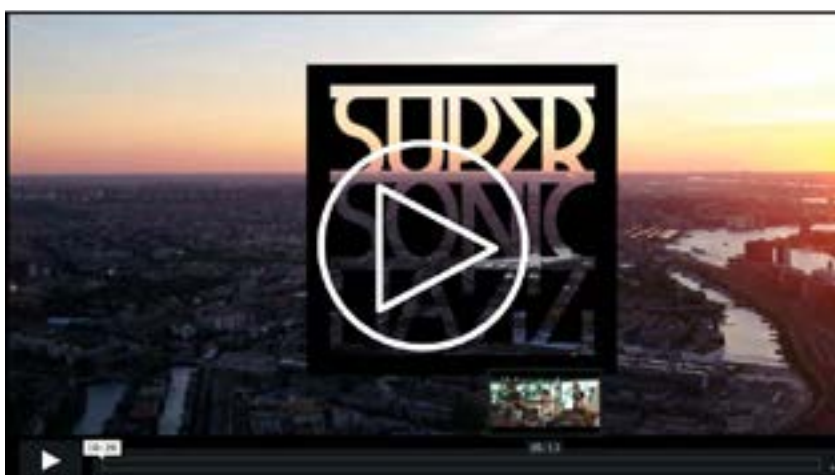
'In samenwerking met het Super Sonic Jazz-label hebben we een album uitgebracht van broken beat legende IG Culture uit Londen. Die muziek is de soundtrack voor *Earthbound*, een dansvoorstelling die wij met toonaangevende Franse partijen produceren. Waar mogelijk wordt die muziek tijdens de dansvoorstelling live met leden van Steam Down uitgevoerd. Zo brengen we livemuziek weer bij de dansers en zetten we bovendien de deur open naar jazz.

'Het album is heel goed opgepikt; de invloedrijke Britse BBC-dj Gilles Peterson noemde een track van het album 'de beste van het jaar'. Daardoor bereiken we ook weer een nieuw publiek, muzikliefhebbers, die we straks naar de voorstelling proberen te trekken. Nog een reden: als je zelf rechten hebt op muziek, kan je meer doen op YouTube.'

En wie gaat betalen voor die muziekdromen? De fondsen zeker!

'Ja natuurlijk! Die dansers drinken nog steeds niks. Eerlijk is eerlijk, zonder financiering van de fondsen komen we niet ver. Maar we onderzoeken wel degelijk hoe we meer eigen inkomsten kunnen genereren met muziek. Het produceren en uitbrengen van eigen tracks heeft als bijkomend voordeel dat de rechten bij ons liggen. Dat scheelt niet alleen geld, het kan ook geld opleveren.'

Wij werken aan een online urban 'vraagbaak': dansers, choreografen, muziekstromingen, moves krijgen een eigen lemma

Ons YouTube-kanaal bijvoorbeeld, heeft een groeiend aantal volgers (bijna 85.000 en circa 50 miljoen views), wat kan leiden tot hogere advertentie-inkomsten. Een onaangekondigde '360 graden live stream' van een battle trok tijdens de laatste editie binnen een half uur niet de verwachte dertigduizend maar driehonderdduizend enthousiaste kijkers. We denken door slim te investeren in een online platform met relevante content deze achterban samen te brengen en vast te houden om vervolgens geld te kunnen genereren. We willen een Netflix maken voor de hiphopcommunity.'

Toe maar! Een Netflix voor de hiphopcommunity?

Ja zeker! Het internet biedt honderdduizenden tutorials, maar een overkoepelend geheel of context ontbreekt. Wij werken aan een online urban 'vraagbaak': dansers, choreografen, muziekstromingen, moves etc. krijgen een eigen lemma met tekst, foto en videomateriaal waarin bijvoorbeeld de oorsprong van een move in beeld wordt gebracht. Er speelt nog iets. Doordat het verhaal van urban slecht gedocumenteerd wordt, dreigt het verloren te gaan. Waar mogelijk tekenen wij dan ook de verhalen van de grote dansers op ons festival op – inmiddels hebben we opnames van meer dan honderd interviews op de plank liggen. Indirect betekent dat ook een nieuwe inkomstenbron. Online content is immers geld waard, en Summer Dance Forever bouwt hiermee aan een bredere inkomstenmix.'

De volgende docu, waar Summer Dance Forever halverwege (06:05) in fungeert, zegt veel over Kees' benadering en de wijze waarop Summer Dance Forever talenten begeleidt en laat floreren, ook binnen Summer Dance Forever, of het nu house, hiphop of jazz is.

<https://vimeo.com/586845188/6d5c5ca524>

NIEUW! PODIUM NOORD

In 2020 openen productiehuis Dansmakers, theatermaker Likeminds en Summer Dance Forever de deuren van Podium Noord, een platform dat aanhaakt bij de jongste, artistieke ontwikkelingen in Nederland. Podium Noord geeft jonge makers en collectieven de mogelijkheid om nieuw materiaal te ontwikkelen en vrij te experimenteren voor publiek. Vanaf 2021 gaat Dansmakers Amsterdam samen met ICK Amsterdam in een nieuwe constellatie onder de naam ICK Artist Space. Vanaf dan is Podium Noord een samenwerking van ICK, Likeminds en Summerdance. Podium Noord is de

voedingsbodem van een nieuwe artistieke scene. Doordat diverse disciplines aanwezig zijn – naast bovengenoemde organisaties huisvest Podium Noord ook jeugdtheater- en filmschool DAT!, circustheater TENT, ISH, Super Sonic Jazz en Ticket to The Tropics/Paradiso – kunnen makers zichzelf uiteenlopende artistieke tradities toe-eigenen. Daarbij gebruiken ze alle mogelijke middelen en zorgen ze er op die manier voor dat grenzen tussen disciplines en genres verdwijnen. Zo zal de eigen cultuur floreren.

De makers in Podium Noord zijn twintigers en dertigers, autodidacten en academisch geschoolden. Ze zijn behept met een frisse experimenteerdrijf en oprechte gemeenschapszin. Die nieuwsgierigheid trekt een jong en divers publiek, het engagement zet de bezoekers aan het denken en doet hen tot actie overgaan. In Podium Noord is kunst niet alleen iets om te bekijken en te bewonderen, maar kun je er ook aan deelnemen

en je erin bekwamen. En 'gewoon' inspiratie opdoen kan natuurlijk ook. Podium Noord maakt bij dit alles gebruik van de expertise van alle betrokken organisaties; zij houden de jongste ontwikkelingen scherp in de gaten, geven de nieuwste lichting makers een gezicht, wendden hun (inter)nationale contacten aan om nieuwe samenwerking tot stand te brengen. Vier keer per jaar volgt een jonge dansmaker of danscollectief een op maat gesneden traject van twee maanden. De presentatie vindt plaats in Podium Noord, waarna er hulp wordt geboden bij het verkrijgen van (inter)nationale exposure.

TALENTONTWIKKELING

Talentontwikkeling is cruciaal. Daarom begeleidt Summer Dance Forever choreografen en dansers, produceert en presenteert het hun werk en brengt het ze in contact met internationale professionals. In de komende jaren zoeken de organisatoren nadrukkelijk de samenwerking met meer Amsterdamse, nationale en internationale partijen om zo meer mogelijkheden voor nieuwe talenten te scheppen.

Hoe? Lees het in deze portretten van choreografen en dansers die veel aan Summer Dance Forever te danken hebben.

Dalton Jansen

DALTON JANSEN (1995) is choreograaf, danser en docent. Hij combineert urban met contemporary. Jansen studeerde af aan de opleiding Urban Contemporary aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Op aandringen van John Agesilas deed hij mee aan de Hip Hop Games bij Summer Dance Forever, een internationale danscompetitie, die hij vervolgens won. De winnaar mag een eigen dansvoorstelling maken waarna deze langs vier verschillende Europese podia toert, waaronder Summer Dance Forever.

'Summer Dance Forever is een van de grootste platforms in de wereld, een pionier op het gebied van urban en hiphop. Ze zijn echt gegroeid, vooral in de voorstellingen. Daar zit iedereen met open mond naar te kijken. Hopelijk wordt Summer Dance Forever in de toekomst een productiehuis, dan komen er meer kansen voor choreografen en dansers.

John Agesilas van Summer Dance Forever gelooft in mijn werk. Summer Dance Forever produceerde dan ook mijn voorstelling *One of Each*. Dankzij hen ontvang ik ook een nieuw publiek. De organisatoren hebben een groot netwerk, ze hebben mij gekoppeld aan de Franse hiphopprogrammeur Dirk Korell. En ik ben opgenomen in de nieuwe makers-regeling van het Fonds Podiumkunsten.'

Nedda Sou

NEDDA SOU (1988) is choreograaf, danser en coach. Ze is autodidact. Sou behoort tot de internationale urban dans top, wordt gevraagd voor zowel theaterproducties als commerciële shows van onder meer MTV en Nike. Samen met de Deense danseres Marie Kaae maakte ze in 2016 het stuk *Elevated Grounds* voor Summer Dance Forever, over empowerment. 'In de hiphopscene zijn vrouwen niet ongewoon, maar weinigen blijven er lang en serieus in werken', zegt ze.

Kees Heus van Summer Dance Forever coachte haar naar de 'nieuwe makers-regeling' van het Fonds Podiumkunsten. In 2018 maakte ze de jeugdvoorstelling *Ja hè?*, over kracht en groei en zelfstandigheid in de vorm van urban dance en spoken word. In haar werk als danscoach richt Sou zich vooral op kinderen met problemen, thuis, op straat of op school.

'Summer Dance Forever heeft een grote rol gespeeld in mijn ontwikkeling, zowel qua dans als muziek. De organisatoren begeleiden mij heel goed, niet door een uitgekauwd traject uit te stippelen maar door mijn authenticiteit te bewaken. Dankzij hen heb ik een enorme sprong in mijn ontwikkeling gemaakt. Ze hebben mij ook een netwerk gegeven, ik ken nu veel mensen. Vóór Summer Dance Forever moest ik altijd naar het buitenland om kennis op te doen, nu komt die kennis naar Nederland.'

Lloyd Marengo

LLOYD MARENGO (1975) is choreograaf, danser en docent. In de jaren negentig, hij maakte furore met collectief 010 Bboyz, werd hij gevraagd samen te werken met onder meer Scapino Ballet, Conny Janssen Danst en Dansateliers. In 2002 was hij een van de oprichters van het HipHopHuis in Rotterdam. Marengo trad op in het tv-programma *So You Think You Can Dance* en verzorgde de choreografie voor diverse stukken, onder meer bij dansgroep Don't Hit Mama. Marengo strijdt al twintig jaar voor meer hiphop in het theater – Summer Dance Forever is in die strijd een belangrijke partij, zegt hij. 'Vooral als het om de combinatie van de (inter)nationale crème de la crème van underground dansers en internationaal hoogstaand theater gaat. Daarbij krijg je tijdens het festival alle informatie.'

Ik heb twee keer een eigen voorstelling kunnen opvoeren tijdens Summer Dance Forever en in de nabije toekomst ga ik weer iets met hen maken. Ik kan er altijd sparren met internationale partners en er worden immer interessante vragen gesteld. Na afloop van het festival heb ik me vaak achter de oren gekrabd, of zaken toch niet anders lagen dan ik dacht. Ook daarom ben ik altijd op het festival aanwezig.'

Foto : Boudewijn Bollmann

Doelgroepen

Urban dansliefhebbers

- Zelf danser of passieve liefhebber
- Gemiddeld tussen 18 en 34
- Cultureel divers

Urban cultuur liefhebbers

- Liefhebbers van urban arts: muziek, dans, rap, club, mode etc.
- Gemiddeld tussen 18 en 34
- Cultureel divers

Dansliefhebbers

- Geïnteresseerd in dans, podiumkunst voorstellingen
- Grootste groep tussen 25 en 34
- Groepen 35-44 en 55-64 scoren ook hoog
- Herkomst is homogener, Nederland

Algemene cultuur, entertainmentliefhebbers

- Target groep: families
- Target groep: cultureel geïnteresseerden
- Van 8 tot 88

Professionele veld

- Internationaal professioneel urban- en podiumkunsveld
- Nationaal professioneel urban- en podiumkunsveld
- Binnen- en buitenlandse beleidsmakers
- Binnen- en buitenlandse media

Activiteiten per jaar

Internationaal zomer- en winterfestival

- Battles, dansvoorstellingen, live-optredens, clubnachten, workshops, seminars, e.a. programma ism vaste partners: DeLaMar Theater, ITA, Melkweg, OBA, Paradiso, Vondelparktheater en nieuwe locaties zoals Podium Noord en andere.

- 11 x battles
- 26 x dansuitvoeringen
- 35 x live en deejay optredens
- 110 x workshops
- 4 x seminars
- 4 x overige programma
- 9 x ckv/educatie

Nationaal

- **Groningen**, ism Grand Theatre, Urban House, Stichting Youssef X Bos
- 1 x dansvoorstelling
- 1 x serie intensieve workshops

- **Eindhoven** ism Parktheater, Nederlandse Urban Dansdagen, Stichting Sample Culture, C.V. EMO VES
- 1 x dansvoorstelling
- 1 x serie intensieve workshops

- **Rotterdam** ism de Doelen, Theater Rotterdam, HipHopHuis
- 1 x dansvoorstelling
- 1 x serie intensieve workshops
- Talentontwikkelingstraject ism Theater Rotterdam

- **Haarlem** ism Stadsschouwburg & Philharmonie/Toneelschuur Haarlem, Danscentrum De Vos
- 2 x dansvoorstelling
- 1 x serie intensieve workshops

- **Heerlen**, ism IBE
- 2 x battles; IBE host Breaking Forever in Amsterdam, SDF host programma in Heerlen

Regionaal

- Intensivering van de samenwerking met ITA, Melkweg, Meervaart, Schouwburg/Toneelschuur Haarlem
- Per jaar:
- 8 x dansvoorstellingen: 2xITA, 2xMeervaart, 2x Melkweg, 2xSchouwburg/Toneelschuur
- 6 x ckv-educatieprogramma: ITA, Meervaart,

Schouwburg.

- Educatieprogramma en co-auteurschap curriculum 5 'o Clock, ROC Amsterdam, Academie voor Theater en Dans
- 3 x buitenvoorstellingen: Vondelparktheater/Uitmarkt

Lokaal

- Podium Noord ism Likeminds, ICK, ISH, TENT, DATschool, Super Sonic Jazz, Ticket to The Tropics, Paradiso
- 4 x talentontwikkeling ism partners Podium Noord en intensivering samenwerking ISH, Backbone.
- 4 x presentatie SDF productie talentontwikkeling
- 4 x excelleren, presentatie internationale coproductie ism internationale partners
- 2 x tweemaal internationaal festival ism partners Podium Noord
- Versterking samenwerking met Break a Leg, Kids van Oost, Jonathan Don Bosco

Internationaal Netwerk

- Summer Dance Forever is (een van de) initiatiefnemer van een internationaal netwerk van dansorganisaties tbv ontwikkelen en verspreiden van urban dansvoorstellingen met daarin vrijwel alle onderstaande Europese organisaties.
- Het bestaande internationale netwerk: Breaking Convention / Sadler Wells Londen; La Place, Parijs; Flow / Arttrack, Lille; Parc de la Villette, Parijs; Kalypso Festival, Parijs; Karavel Festival, Lyon; Traxxx Festival, St Etienne; Shake la Rochelle Festival, La Rochelle; HOP Festival, Barcelona; Loop festival, Porto; Danskapelet, Kopenhagen; Operahouse, Umea, Zweden; verschillende partijen in Osaka en Tokio, Japan
- Samenwerkingsverbanden in de maak voor 2021-2024: Ramallah Contemporary Dance Festival, Aman Contemporary Dance Festival, Beirut International Platform of Dance, Dance Umbrella Africa, Dans Festival Accra, hiphop knooppunt Nieder Rhein Westfalen

Bestuur

- Suzy Blok, Dansmakers Amsterdam
- Edwin van Balken, Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
- Barbara Doesburg, Nationale Opera & Ballet
- Jarrod Francisco, Likeminds

Organisatie

- Algemene en zakelijke directie Luc Deleau
- Artistieke leiding: John Agesilas (educatie & battles), Luc Deleau (dans), Kees Heus (muziek)

