

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 opgeklimmen 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 uitdrukking: 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. Daarin 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 in Amsterdam, 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: in Amsterdam 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=928or3ET2Te&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. 4/5). 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, djs 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 zonder 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/672880>

Trots op standplaats Amsterdam

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 Amsterdam en in Nederland niet.

Het is dan ook de hoogste tijd dat urban arts worden ingebed in het culturele landschap van Nederland - in het bijzonder in die van Amsterdam. In die ontwikkeling hebben wij een voortrekkersrol. Hoewel wij onze activiteiten op internationaal, nationaal en regionaal niveau uitbreiden, verwachten we dat de effecten lokaal het groots zullen zijn. Immers, het gros van onze plannen speelt zich in Amsterdam af. Lokale organisaties hebben daar het meeste voordeel van – meer dan partijen elders in het land. Zoals wij op landelijk, regionaal en lokaal gebied verbindingen leggen, zo willen wij ook op gemeentelijk vlak voor meer samenhang zorgen.

Dat doen we door samen te werken met organisaties in diverse wijken. Onze activiteiten (zie pag. 20) worden uitgevoerd in het Centrum, Noord en Nieuw West.

Natuurlijk hebben we ook ambities om naar Oost en Zuidoost te gaan. En daarvoor wachten we echt niet tot 2025. Dat geldt ook voor onze huidige Amsterdamse partners; de samenwerking met hen wordt geïntensiveerd. Denk daarbij niet alleen aan ITA of Melkweg, maar ook aan ISH en Backbone.

Zoals altijd zoeken we ook naar de nieuwe onderstroom, naar organisaties die momenteel in de maak zijn of die nog niet op onze radar staan. Dat zijn we aan onze oorsprong verplicht (hiphop komt voort uit de underground) en vloeit voort uit ons programma, kennis, netwerk en de instrumenten die we daarvoor ontwikkelen. Dat alles zorgt voor een stroomversnelling, en die raakt ook de organisatie van Summer Dance Forever. Die wil en kan meer. 'Ons plan schept 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 haar *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 voorsnel nog 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. 20 voor volledig overzicht van lokale, regionale en (inter)nationale partners)

Vanaf het begin besteedt Summer Dance Forever veel aandacht aan educatie (zie kader). 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-organisator 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 Nederland. 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. Amsterdam (en de rest van 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 zomer- en wintereditie, die beiden plaatsvinden in Amsterdam en momenteel resp. negen en vier dagen beslaan, zullen in de periode 2021-2024 met zo'n 25 procent groeien om een groter

en nieuw publiek te trekken. Die toename betreft vooral voorstellingen, 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 Amsterdam waardoor het niveau stijgt, terwijl Nederlandse dansers de kans krijgen hun kunnen aan de wereld te tonen, en grotere kansen in het verschiep liggen.

Ook openen ICK/Dansmakers, 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

De plannen

- **Uitbreiding van de zomer- en wintereditie**
- **Versterking landelijke en regionale samenwerking, (zie overzicht op pag. 20/21)**
- **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 genommeerd 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. 16/17)**
- **Eigen CKV-programma voor scholen in regio Amsterdam/Haarlem, met steun van ITA**
- **Bijdragen aan het curriculum van dansopleidingen**

en vrij te experimenteren voor publiek. (zie pag. 12/13) Daarnaast willen de oprichters de roots van urban dans tonen. Daarom zal Summer Dance Forever jaarlijks twee tot vier dansvoorstellingen in de openlucht houden, in Amsterdam. Want urban arts is tenslotte 'kunst van de straat'.

Verder intensiveren de organisatoren de samenwerking met ITA, Meervaart, Toneelschuur / Schouwburg Haarlem en werken ze met de podia rond het 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 al in Amsterdam.

Summer Dance Forever wil vanaf 2021 naast het zomer- en winterfestival vier dansvoorstellingen door het land programmeren, inclusief een op maat gesneden voor- en randprogrammering. 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. Met binnen- en buitenlandse voorstellingen laat Summer Dance Forever een nieuw publiek kennismaken met urban arts, brengt het programmeurs, communicatie- en andere me-

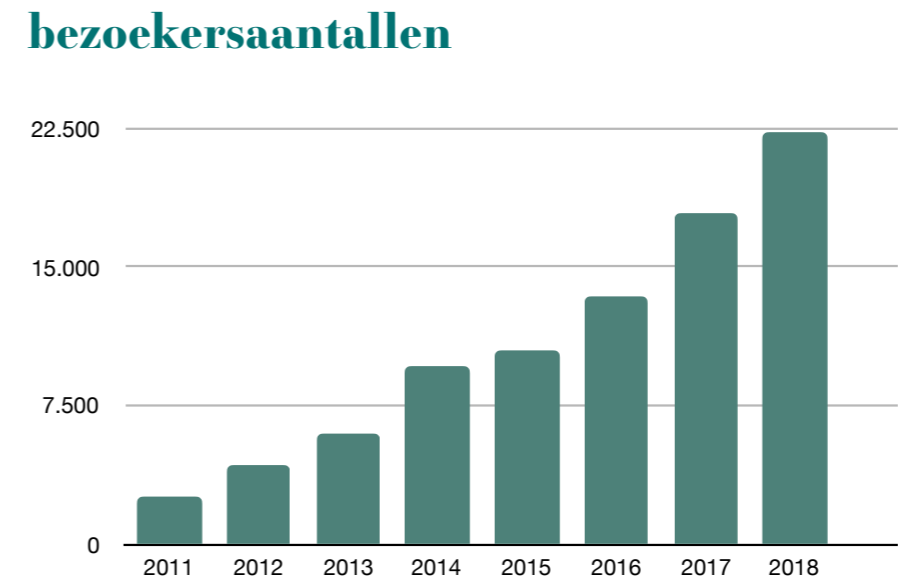
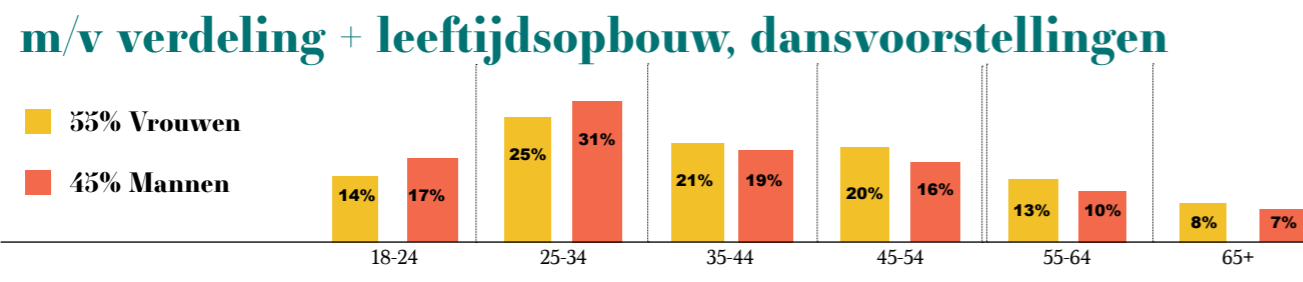
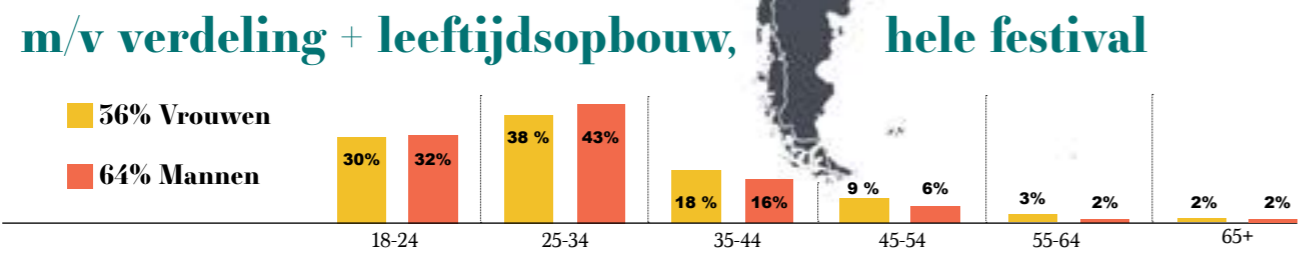
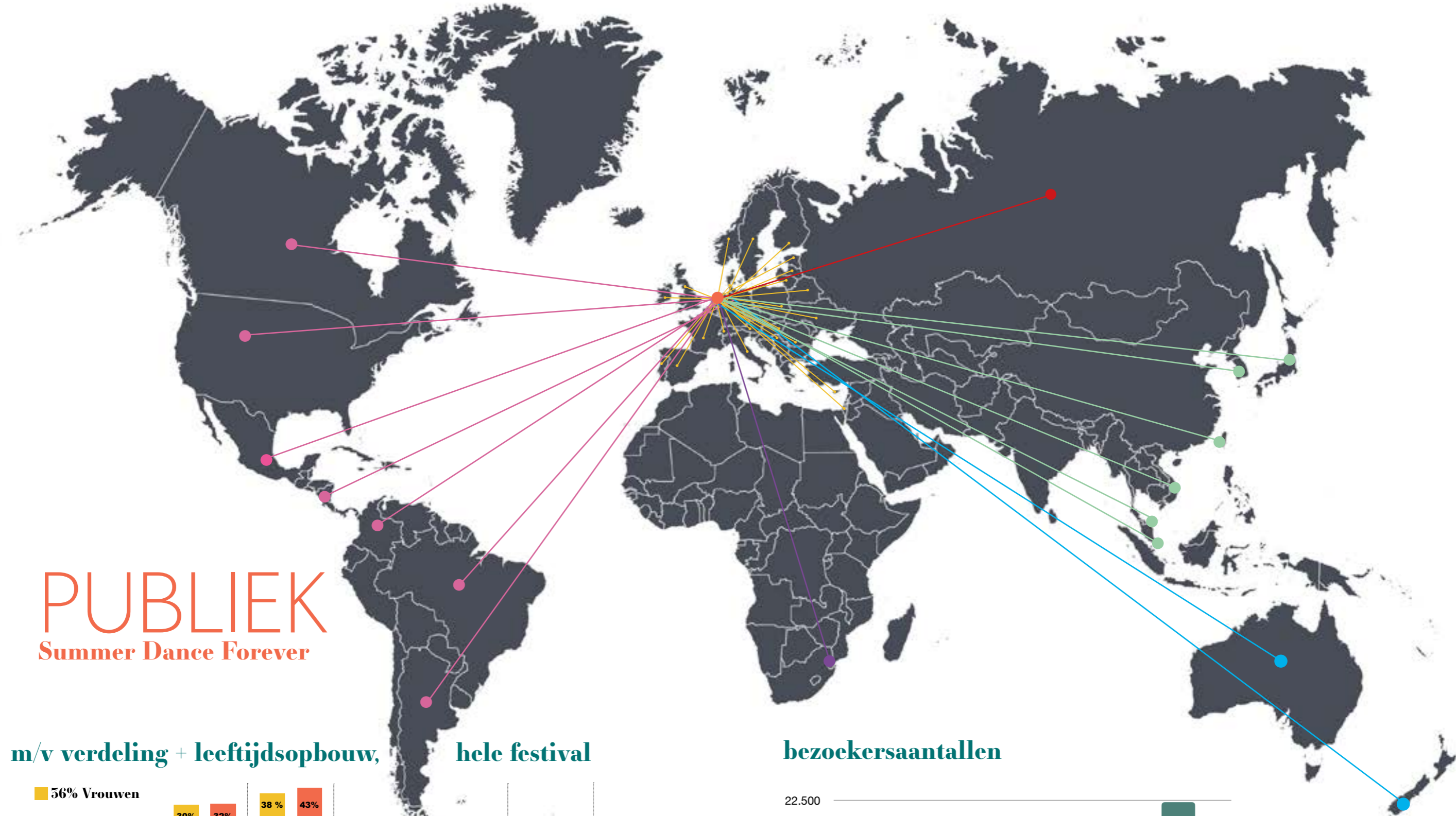
dewerkers van de instellingen in aanraking met deze kunstvorm, haalt het meer diversiteit op het podium én in de zaal en neemt het een voor de theaters ongekende interactie tussen dansers en publiek mee.

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 is 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

NIEUW! PODIUM NOORD

Summer Dance Forever

12

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 Amsterdam. Podium Noord geeft jonge makers en collectieven uit de stad 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! en 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 experimenteerdrift 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 lichten makers in de stad een gezicht, wenden hun (inter)nationale contacten aan om nieuwe samenwerking tot stand te

brengen. Vier keer per jaar volgt een jonge maker of collectief 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. Bij deze multidisciplinaire aanpak hoort – uiteraard – geen in zichzelf gekeerd podium bij. Podium Noord zoekt dan ook verbinding met de bewoners van stadsdeel Noord, met uitstraling naar de hele stad. Veelbelovende makers hebben een veilige omgeving nodig om te experimenteren en om elkaar én publiek te ontmoeten. Makkelijk is dat niet, want Amsterdam staat onder druk: van oplopende bezoekersaantallen, gretige vastgoedhandelaars en stijgende huur- en huizenprijzen, om maar eens wat te noemen. Willen maatschappelijk geëngageerde makers multidisciplinair werk presenteren aan buurt en wijk, aan stad en land, dan hebben ze een plek nodig die ze zich kunnen toe-eigenen. Zo'n plek is Podium Noord.

AMSTERDAM? WERELDSTAD!

Ieder jaar, aan het einde van de zomervakantie, is Amsterdam de navel van de urban dans. Uit de hele wereld stromen dansers naar de hoofdstad. Of het nu gaat om internationaal vermaarde dansmakers, beroemde dansers als Les Twins, Wayde, oldskool cat Joseph Go en nieuwkomer Kyoka of een amateur hiphopcrew uit Zoetermeer. In Amsterdam komen ze samen. Gedurende negen dagen bezoeken twintigduizend mensen uit tientallen landen Amsterdam

(zie pag 10/11). Ze dansen in de Melkweg, battelen in Paradiso, volgen workshops aan de Academie voor Theater en Dans, bezoeken voorstellingen in de diverse theaters in de stad.

Het aantal virtuele bezoekers is nog groter. Het festival heeft zijn bekendheid deels te danken aan de filmpjes van deelnemers die viral gaan, over de hele wereld. Letterlijk miljoenen liefhebbers volgen de verrichtingen in Amsterdam. Tien jaar na het ontstaan van het idee voor Summer Dance Forever kunnen we vaststellen dat Amsterdam hiphop naar de wereld brengt, en de wereld komt naar Amsterdam voor hiphop. Wereldstad dus. Al valt Summer Dance Forever net zo goed onder het thema 'Dag en Nacht'. Niet alleen omdat het programma om 10.00 uur begint en om 05.00 uur eindigt, ook omdat de clubnacht, en dus de nachtcultuur, de oorsprong van het festival is.

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 homogeen, Nederland

Algemene cultuur, entertainmentliefhebbers

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

Professionele veld

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

13

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 zoekt Summer Dance Forever 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 Dans en Theater 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.'

Foto : Boudewijn Bollmann

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 Deens 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.'

Mohamed Yusuf Boss

MOHAMED YUSUF BOSS (1986) is choreograaf en danser. Hij kwam als kind uit Somalië naar Nederland. Danste in 2016 de solovoorstelling Shan op Summer Dance Forever. 'Zijn sobere aanpak is gewaagd en beloftevol: hij accentueert de Afrikaanse roots van hiphop en laat je in verwarring of hij zich klaarmaakt voor een gebed tot Allah of een headspin', schreef de Volkskrant daarover. Boss won in 2019 de Groninger Talentprijs en werd in datzelfde jaar opgenomen in de nieuwe makers-regeling van het Fonds Podiumkunsten. Gooide hoge ogen met zijn voorstelling AFAR (2019) in de Nieuwe Kerk in Groningen. 'John Agesilas heeft mij zeer geholpen met mijn solovoorstelling – een cruciaal stuk komt uit zijn koker. Iedere zomer ga ik naar Summer Dance Forever, dan bezoek ik ook altijd de workshops, soms wel vijftien stuks. Daar doe ik genoeg ideeën op om het hele jaar les te kunnen geven aan de Lucia Marthas Institute for Performing Arts aan de Hanzehogeschool Groningen, en om het curriculum te schrijven. 'De organisatoren hebben mij ook gesteund bij mijn aanvraag voor de nieuwe makers-regeling. In de toekomst hoop ik een coproductie met hen te maken en van hun netwerk gebruik te blijven maken. Ze staan met hun voeten in de scene en gaan altijd uit van de mogelijkheden, niet van de onmogelijkheden.'

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 HipHop-Huis 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.'

De 8 meest gestelde vragen over

Summer

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, djs 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. Djs 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 djs, 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.’

Hoe zit het met Nederlandse djs?

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

vragen over

Dance Forever

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.

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/386843188/6d5c5ca524>

Diversiteit & inclusief

Bezoek Summer Dance Forever en je weet wat inclusiviteit en diversiteit is. Jong en oud, groot en klein, blind en ziende, doof en horend - inclusiviteit is onze raison d'être. Niets immers, is meer divers dan urban. Urban kent geen grenzen als het gaat om kleur, ras, sekse en religie. Dat geldt zowel voor de makers, het publiek als de organisatie. En hoe kan het ook anders? Inclusiviteit voeren wij gezien de aard, inhoud en publiek van ons programma hoog in het vaandel. Inclusiviteit is voor ons een fundamenteel uitgangspunt. Het is de motor achter onze missie: de inbedding van urban arts in het culturele landschap van Nederland en het bereiken van een nieuw en groot publiek. Inclusiviteit is daarin het op te lossen vraagstuk. Daaraan zijn we graag dienstbaar en werken we het liefst samen met anderen aan oplossingen. Onze realiteit is er een van omkeringen. Zo spreekt onze analyse

van de 'emancipatie van de culturele infrastructuur ten gunste van de ontwikkeling van urban arts in Nederland' - niet andersom. En is een avond met dansvoorstellingen in het theater pas echt geslaagd wanneer daar niet alleen het primaire battle publiek zit, maar ook de liefhebbers van DeLaMar, Julidans en ITA. We hebben liever een open kijk naar buiten dan een naar binnen gerichte blik voor het niche publiek dat we toch wel weten te bereiken. Toch is er ook bij ons altijd ruimte voor verbetering. Zoals de 'female edition' die wij enkele jaren geleden organiseerden, met alleen vrouwelijk juryleden in een door mannen gedomineerde battle wereld. Met politiek heeft het weinig te maken, het is in veel gevallen anders kijken en praktisch oplossen. Zo is de doventolk naast de MC binnen handbereik. Regelmatig houden we onze organisatie tegen het licht. Wie treedt waar op de voorgrond, wie doet wat en waar ligt de balans? Soms is de realiteit weerbarstig, dan blijven we

uitleggen, herhalen en vooral ook in de spiegel kijken. We stipten het al eerder aan. Wat ons betreft mag u urban lezen waar wij zelf over hiphop spreken. Hiphop staat namelijk voor meer dan één stijl, het omvat in één woord vele genres en disciplines. We snappen dat urban het meest gangbare beleidslabel is, maar de term wordt door makers, liefhebbers en beoefenaars niet omarmd. Tyler the Creator, leider van het hiphopcollectief Odd Future en winnaar van een Grammy (januari 2020) legde het tijdens de prijsuitreiking in één minuut haarfijn uit:

<https://mobile.twitter.com/itsOddFuture/status/1221653664500650497>

Nog even dit. We hopen dat u ons plan met plezier hebt gelezen. Want ook taal maakt exclusief of inclusief. Ons voorstel schreven wij daarom zo helder mogelijk, transparant en voor iedereen. Niet alleen voor de burelen, maar ook voor de burens. Zo openen we deuren die anders gesloten blijven.

Fair Practice

Lange tijd werkten mensen in de kunsten voor (te) weinig geld. Nu komt er extra geld voor de arbeidsvoorwaarden, maar dat bedrag is niet genoeg. Of, zoals vertrekend directeur Ryclef Rienstra van de VandeEnde Foundation onlangs in NRC zei: 'Dat er in de kunsten nog steeds mensen zich het apelarzus werken voor een fooi, vind ik schandalig.' Voor Summer Dance Forever gaat fair practice over meer dan geld alleen. Kunst en cultuur verbinden. Maar om dat te bereiken is een (financiële) basis nodig. Die is verschaald. Of Johnny Jordaan nu nog 'In Mokum ben je rijk en gelukkig tegelijk' zou zingen, is

de vraag. Dat vraagt om actie, een reparatie. Die biedt Summer Dance Forever in de vorm van een 'stevige bodem'. Wie voor Forever werkt, krijgt conform de cao theater & dans betaald. Zzp'ers krijgen volgens die collectieve afspraak 40% extra, om hun pensioen- en ziektekosten te dekken. Ook binnen- en buitenlandse artiesten krijgen volgens de cao betaald - de Franse collectieve afspraken en bescherming zijn daarbij een lichtend voorbeeld. Auteursrechten worden standaard afgedragen aan de deur en nog eens betaald via het uitvoerende gezelschap. Wie binnen Summer Dance Forever veel uren maakt, krijgt een vast contract aangeboden (al heeft iedereen dat tot heden afgewezen). Wie zich op professioneel vlak wil ontwikkelen,

kan zich laven aan de expertise van een van de grote partners, Paradiso in het bijzonder. Afspraken worden omschreven in een overeenkomst en met tussenposen geëvalueerd. De communicatie is open, de organisatie is plat, stukken zijn openbaar. Ook van financiële stukken wordt geen geheim gemaakt. Het is al eerder gezegd: delen is het devies. Dat alles gebeurt onder auspiciën van een bestuur met oog voor goed werkgeverschap. Zoals Summer Dance Forever een beschermende omgeving voor zijn mensen biedt, zo biedt Paradiso een veilige omgeving voor Summer Dance Forever. Paradiso verzorgt de administratie, deelt kennis en netwerk en biedt sinds de eerste editie die beschermende omgeving waarin Summer Dance Forever zich heeft

kunnen ontplooiën. Naast een faciliterende rol vervult Paradiso eveneens een coachende rol; zowel inhoudelijk als in de bedrijfsvoering. Dat betekent dat Paradiso in voorkomende gevallen liquiditeitsvraagstukken oplost en borg staat voor de continuïteit van de bedrijfsvoeringen van de stichting, mocht dat nodig zijn. Ook hier gaat het om meer dan geld alleen. Perspectief, solidariteit en oprechte zorg voor de continuïteit bieden een waarborg voor de kleine groep mensen die op hun beurt grootste dingen verrichten voor Summer Dance Forever. Een stevige bodem waarop zij verder kunnen bouwen. En zo wordt, om met Johnny Jordaan te spreken, Amsterdam toch mooier dan Parijs.

Cultural Governance

De bestuurders van Stichting Summer Dance Forever nemen de aanbevelingen uit de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit ter harte, passend bij de schaal en doelstelling van de organisatie en conform de statuten. De stichting staat een transparante structuur voor en dito beleid. De inrichtingseisen zijn leidend bij de inrichting en wijzigingen op bestuurlijk vlak. Zo kent de stichting een gefaseerd rooster van aftreden en is het alert en transparant op het vlak van potentiële belangenverstrengeling en integriteitsvraagstukken. De taken en verantwoordelijkheden van bestuur en dagelijkse leiding van Summer Dance Forever zijn helder omschreven in een directiestatuut.

Formeel heeft Stichting Summer Dance Forever een rechtsvoorganger in Stichting Kindred die op 4 december 2006 werd opgericht. Onder Stichting Kindred vonden de programma's van Kindred Spirits, Summer Dance Forever plaats en werd een begin gemaakt met Super Sonic Jazz; het vervolg op Kindred Spirits. Gezien het verschil in profiel van de laatste twee en de grote toename van de activiteiten van Summer Dance Forever is in 2016 besloten Summer Dance Forever en Super Sonic Jazz in twee aparte stichtingen onder te brengen. Voor Summer Dance Forever werden de verouderde statuten van Stichting Kindred aangepast aan de eisen van deze tijd en ANBI-proof gemaakt. Ook veranderde de naam in Stichting Summer Dance Forever en veranderde het doel in 'de bevordering van de (artistieke) ontwikkeling, activiteiten en onderzoek op het gebied van dans (...) en het vergroten van het publieksbereik (...)'. Sinds de aanpassing van de statuten zijn beide festivals,

Summer Dance Forever en Super Sonic Jazz, formeel volledig gescheiden.

Met de wijzigingen is het bestuur uitgebreid naar vijf bestuurders. In 2020 is de samenstelling van het bestuur: voorzitter Suzy Blok (directeur Dansmakers); penningmeester Barbara Doesburg (controller Nationaal Ballet), Edwin van Balken (ex-directeur DeLaMar theater en de Theateralliantie, heden directeur Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem), Jarrod Francisco (directeur Likeminds). De vacature voor het vijfde bestuurslid is nog onvervuld en wordt in 2020 bezet. Summer Dance Forever is een kleine, flexibele organisatie. De kern van de organisatie wordt gevormd door de drie oprichters van het festival: John Agesilas, Luc Deleau en Kees Heus. Geheel in de geest van de cultuur waaruit zij voortkomen opereren zij als collectief. Het drietal vormt de artistieke leiding van Summer Dance Forever en programmeert in overeenstemming met veel kennis en ervaring. John Agesilas is verantwoordelijk voor de battles en educatie, Luc Deleau voor de danstheaterprogrammering en Kees Heus voor de muzikale programmering. Luc Deleau is tevens algemeen en zakelijk directeur. Met de uitbreiding van het programma en in de geest van de fair practice code breidt de organisatie uit met een publiciteitsmedewerker muziek, een secretariaal medewerker, meer uren voor de administratief medewerker, een fondswerver en een medewerker educatie. Zo kan een klein team van goed op elkaar ingespeelde professionals samen de doelstelling waarmaken: urban arts inbedden in het culturele landschap van de Lage Landen en werken aan het bereiken van al diegenen die er wonen.

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

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

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 'oClock, ROC Amsterdam, Academie voor Theater en Dans
 - 3 x buitenvoorstellingen: Vondelparktheater/Uitmarkt

Nationaal

- **Groningen**, ism Grand Theatre, Urban House, Stichting Youssouf 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

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, Stadschouwburg & 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)

Financiëletoelichting Activiteiten per jaar	2017 2020	2021 2024
Battles	8	11
Dansvoorstellingen	22	51
Live en deejay optredens	10	49
Workshops	66	114
Seminars	2	5
Overig programma	1	4
CKV/Educatie	0	22

Toelichting op de begroting kunstenplan en prestatieverantwoording 2021 - 2024

De cijfers voor de berekening van het aantal activiteiten, bezoekers, kosten en baten van het programma in 2021 – 2024 zijn een directe vertaalslag van de trends die Summer Dance Forever in de periode 2017 – 2019 heeft laten zien. Het resultaat van de begroting 2021 – 2024 ontwikkelt zich door de jaren heen positief. In 2021 en 2022 laat de begroting nog een verlies zien, maar dat wordt in de daaropvolgende twee jaar ingelopen door een toename van recettes en inkomsten uit fondsen. De begrote positieve resultaten in 2023 en 2024 worden gereserveerd als weerstandsreserve om onvoorziene toekomstige tegenslagen te kunnen opvangen.

De begroting toont een verdubbeling van de omzet in vergelijking met het kunstenplan 2017-2020. Een toename van activiteiten zal leiden tot een toename van bezoekers, van ruim 50.000 in 2021 naar 52.500 bezoekers in 2024, met als gevolg een stijging van de recettes met 11%. De ambitie om te groeien ligt besloten in de missie van Summer Dance Forever: de inbedding van urban arts in de culturele infrastructuur van Nederland en het bereiken van een potentieel groot en nieuw publiek waarvoor die verre culturele wereld grotendeels vreemd is. Willen we die wereld dichterbij brengen, die missie volbrengen en daarvoor binnen de BIS de verantwoordelijkheid kunnen nemen, dan moeten we ons inhoudelijk programma, onze werkwijze, ook buiten de festivalperiodes kunnen uitdragen.

Deze stap vergt een investering. Met name de landelijke en regionale versterking als ook het ontwikkelen van talenten in Podium Noord door het maken van lokale producties of het realiseren van internationale producties, vergen de nodige gelden. Daarbij wil Summer Dance Forever het landelijk netwerk aan urban- en theaterpartijen versterken en mobiliseren, zodat er meer uitwisseling ontstaat en er strategieën ontwikkeld worden om gezamenlijk antwoord te geven op de vraagstukken waar Summer Dance Forever nu voor staat.

Dit alles is meer dan wij nu in de zomer en winter presenteren. Deze ambitie om te groeien laat zich overzichtelijk lezen in het jaarlijkse activiteitenoverzicht links van deze toelichting. Zoals u in de afsluitende alinea over de Fair Practice code heeft kunnen lezen, vertaalt de ontwikkeling van de kosten zich ook in de uitbreiding van het team om deze groei ook daadwerkelijk kunnen te verwezenlijken. Summer Dance Forever heeft met Paradiso een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze DVO regelt welke diensten de stichting van Paradiso afneemt, de tariefstelling van de diensten en de hoogte van de programmabijdrage die Paradiso uitkeert ten behoeve van de inhoudelijke activiteiten van de stichting. Dit levert Summer Dance Forever jaarlijks een bijdrage op van een programmeur om niet, een publiciteitsmedewerker (39.000 euro) en een coproductie bijdrage voor de ontwikkeling van nieuw programma's (30.000 euro).

Summer Dance Forever stelt daarnaast alles in het werk om tot een goede mix van partners en sponsors te komen

die mede investeren in het festival. Het festival is in het vorige kunstenplan meerjarig ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten. Jaarlijks wordt het festival ondersteund door Fonds 21, VSB Fonds en Paradiso en is het incidenteel gesteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds Landelijk en de Rabobank Amsterdam.

Het brede spectrum aan partners is onderdeel van de ambitie om een zo breed mogelijke inkomstenmix te creëren; maatschappelijk partners, budgetneutrale - of naar verhouding lucratieve programmaonderdelen, een online verdienstrategie en een overall sterke opbouw van het merk Summer Dance Forever. Summer Dance Forever is ingegaan op de uitnodiging van Fonds 21 en het VSB fonds om voor twee jaar een donatie aan te vragen. Daarnaast wordt voor de eerste keer met een fondswerver gewerkt, zodat meer bronnen aangeboord kunnen worden en de mix verbreed.

Ten aanzien van sponsoring zijn vooralsnog geen baten opgenomen. Dit is echter wel een speerpunt voor de komende jaren. Het is een misverstand dat sponsors in de rij staan om via sponsoring een jong hip publiek te bereiken. Ondanks het succes en de onstuimige groei leert de ervaring dat bij festivals van deze omvang, sponsors vooral in natura bijdragen in de vorm van een hip artikel, ofwel een dergelijk evenement zelf organiseren, zoals bijvoorbeeld Redbull BC One, om de volledige controle over de positionering van het eigen merk te kunnen waarborgen. De dynamiek is hier wezenlijk verschillend van die van traditionele instituten zoals het Rijksmuseum. Summer Dance Forever hoopt met de aanstelling van een fondswerver ook deze commerciële markt verder te kunnen verkennen en ontplooiën.

En dan nog even dit: In het aanvraagformulier wordt gevraagd of voor de activiteiten binnen de BIS ook bij een ander rijksfonds wordt aangevraagd. Dat is het geval. Wij doen tevens een aanvraag bij de meerjarige festivalregeling van het Fonds Podiumkunsten. Dat is ons vangnet mocht deze aanvraag voor een functie binnen de BIS afgewezen worden. Het bedrag van 50.000 euro dat wij bij het Fonds Podiumkunsten kunnen aanvragen, is het maximumbedrag dat het fonds voor een festival van onze omvang kan toekennen. Daarbij moet worden aangetekend dat dit ook 37500 euro zou kunnen worden. Dit heeft alles te maken met de systematiek van de regeling. Daarbij komen voor een bijdrage in de organisatiekosten slechts die festivals in aanmerking die daar door de commissie voor worden voorgedragen. Hiervoor geldt een maximumaantal organisaties per landsdeel en is inhoudelijke en geografische spreiding een speerpunt. Het moge duidelijk zijn dat het vangnet risicovol is en minder nauw geweven dan wij ons zouden wensen. We zien gaten, daar willen wij niet doorheen vallen. Het betekent ook dat wanneer deze aanvraag onverhoeds in een vrije val komt, de doelstelling die wij in Nederland verwezenlijken in zwaar weer komt.