

HIPHOPHUIS BIS ACTIVITEITENPLAN 2021-2024

HIP · AIN'T NO
HOP HALF
HUIS STEPPIN

Het HipHopHuis is sinds 2002 het centrum voor creativiteit en ontwikkeling volgens de universele waarden van hiphopcultuur. Met Rotterdam als basis opereert het HipHopHuis landelijk en internationaal, met een dynamisch aanbod dat de status quo uitdaagt, cultureel en ook maatschappelijk.

De afgelopen jaren hebben we ruimte gevonden voor inhoudelijke reflectie, voor het investeren in de urban arts sector, het ontwikkelen van community leaders en hun initiatieven, binnen en buiten onze directe achterban. Daarmee is onze groei al stevig ingezet.

Zo lanceerden we in samenwerking met het VSBfonds het nieuwe concept Powertalk en zetten we een grote samenwerking op met de Kunsthall. Daar kwam een publiek op af dat vele malen groter was dan onze eigen community. En onze eigen community had nooit eerder zé iets om zó trots op te zijn binnen de muren van een museum.

In de cultuurplanperiode 2021-2024 gaan we naar *the next level* waarin we zelf initiëren en agenderen vanuit een beter toegeruste organisatie en een onafhankelijke positie. Waarin we onze eigen inhoud verfijnen en verder bouwen aan een stevige urban sector, via de ontwikkeling van community leaders en grassrootsorganisaties. We versterken van dit netwerk, zowel organisatorisch als inhoudelijk, onder meer met training, Powertalks, een kennis- en netwerkconferentie en een grassrootsprogramma in het Rotterdam Street Culture Weekend.

Urban arts is geworteld in hiphop en zwarte cultuur. Je kunt urban arts niet los zien van deze context. Vanuit dat vertrekpunt geeft ons programma urban arts en haar publiek een stevige plek in de culturele sector. Onze aanpak betreft de communities bij de inhoud en zorgt voor eigenaarschap. Ook in the next level blijven we werken vanuit co-creatie met de artistieke voorhoede. Dat is en dat blijft ongewijzigd, omdat geloofwaardigheid de enige manier is om biculturele Nederlanders, en de urban arts scene in het bijzonder, vanuit vertrouwen deel te laten nemen aan de culturele sector.

1 INLEIDING	8
2 PROFIEL VAN HET HIPHOPHUIS	12
3 DE AANLOOP NAAR 2021-2024	16
4 ACTIVITEITEN 2021-2024	20

1 INLEIDING

WE INFLUENCE

THE INFLUENCERS

HIP · AIN'T NO
HOP HALF
HUIS STEPPIN

**IT'S BIGGER THAN RELIGION
IT'S BIGGER THAN MY N****
IT'S BIGGER THAN THE GOVERNMENT
THIS ONE IS THE HEALER**

**HIP-HOP
HIP-HOP
HIP-HOP**

**Erykah Badu zegt 't,
de jeugd leeft 't,
de status quo ontkent het.
Hiphop is de healer.**

Hiphop is de belangrijkste culturele stroming van de afgelopen 50 jaar. Uitgegroeid van een lokale New Yorkse subcultuur naar de meest invloedrijke subcultuur in de wereld. Gecreëerd door kinderen en jongeren die noodzaak zagen zichzelf en hun omgeving opnieuw uit te vinden op een autodidactische manier, als een sampler. Bestaande kunst en cultuur werd afgebroken en opnieuw opgebouwd uit verschillende elementen en invloeden - de uitkomst soms niet meer te herleiden naar de oorspronkelijke bronnen. Hiphop vertrekt vanuit je innerlijke authenticiteit, van daaruit past hiphop zich aan en transformeert de situatie en omgeving. Hiphop vertrekt vanuit jouw kracht, vult aan, verrijkt en maakt dat je je openstelt aan de wereld. Dat is precies waarom het zo'n globale aantrekkingskracht heeft.

We influence the influencers. In 2002 opende de Rotterdamse hiphopcommunity het eerste HipHopHuis ter wereld, een nieuw fenomeen waar verschillende disciplines samenkwamen onder één dak. De belang-rijkste doelen: erkenning krijgen als kunstvorm en het voortbestaan van de hiphopcultuur. Eind jaren negentig werden we gefouilleerd als we kwamen optreden. Twintig jaar later is het HipHopHuis een instituut, met 2019 als ons beste jaar tot nu toe met ruim 100.000 bezoekers en een omzet van een klein miljoen. We wonnen de Doro Siepelprijs voor onze bijdrage aan diversiteit en we staan op de gastenlijst bij feestjes van het Koningshuis. Breaking wordt een Olympische Sport en de drievoudig wereldkampioen is Nederlands' trots Menno van Gorp. Het momentum was nooit eerder zo sterk.

Wij belichamen de volwassenwording van ons genre. We zijn de ontwikkelinstelling die de understanding over de urban arts oprekt, zowel binnen als buiten de urban sector. Dit doen we vanuit de urgentie van intellectueel leiderschap en eigenaarschap, om als scene meer plek te claimen en meer betekenis te geven aan onze culturele beweging. We leiden leiders op en vergroten hun zichtbaarheid. We verbinden denkers en doeners met elkaar, lokaal, landelijk en internationaal. Daarmee leggen we een stevige basis voor huidige en toekomstige game changers.

Urban arts is geworteld in hiphop en zwarte cultuur. Je kunt urban arts niet los zien van deze context. Om verder te groeien als culturele beweging moet je niet alleen vakmanschap en artistieke vaardigheden doorontwikkelen, maar ook je relatie tot de maat-schappelijke context. Met onze track record, methodiek en visie is het HipHopHuis de plek waar urban arts zich verder ontwikkelt op al deze fronten. Door het HipHopHuis te betrekken in de BIS wordt kennis, netwerk en methodiek onderdeel van de Nederlandse culturele infrastructuur.

Met het ondersteunen van dit plan draagt het Rijk bij aan het doorontwikkelen van het intellectueel kapitaal in de landelijke urban arts sector, met grote impact op de leiders hierbinnen, en een groeiende bewustwording bij een veel bredere kring. Voor de overbrugging tussen makers en denkers is verbinding nodig, want reflectie en discussie is nodig voor een duurzame artistieke ontwikkeling. Onze plannen zijn groot in de impact, maar bescheiden in omvang. Onze aspiraties zijn verstrekkend en reiken verder dan de komende periode. We maken weloverwogen keuzes om ons apparaat in een realistisch tempo te laten meegroeien met onze ambitie.

2 PROFIEL VAN HET HIPHOPHUIS

HOME OF THE BRAVE HEART OF THE SCENE

2 PROFIEL VAN HET HIPHOPHUIS

Het HipHopHuis is sinds 2002 het centrum voor creativiteit en ontwikkeling volgens de universele waarden van hiphopcultuur. Een *safe space* voor beginners, professionals en fanatiekelingen. Ze vinden er houvast in hun artistieke, persoonlijke en sociale ontwikkeling. De organisatie wordt gerund door een hecht team met diepe wortels in de internationale hiphopcommunity. Met Rotterdam als basis opereert het HipHopHuis landelijk en internationaal, met een dynamisch aanbod dat de status quo uitdaagt, in het individu, de hiphopscene en de culturele sector. Het HipHopHuis was het eerste in z'n soort: ons merk HipHopHuis is zo bepalend geweest voor de ontwikkeling van hiphop in het culturele landschap, dat soortgelijke initiatieven op allerlei plekken in het land ook *'hiphophuizen'* genoemd worden. Wij zijn voor hiphopinstellingen wat Red Bull is voor energy drinks. We hebben een voorbeeldfunctie en we *keep changing the game*. We pushen de inhoudelijke grenzen en bouwen aan een infrastructuur in onze scene. Dit is voor de komende jaren onze reden van bestaan.

2.1 ONZE VISIE

Het HipHopHuis streeft naar een wereld waarin je als jongere kans- en invloedrijk bent, de ruimte krijgt je eigen kracht te ontdekken, jezelf te zien in al je complexiteit en van daaruit te bouwen en te bloeien, samen met de mensen om je heen.

2.2 ONZE MISSIE

Krachtige individuen maken sterkere communities, sterke communities maken een betere samenleving. We versterken de wereld met hiphop. In een land als Nederland dat balanceert tussen superdiversiteit en polarisatie realiseert het HipHopHuis *a sense of belonging*.

2.3 ONZE STRATEGIE

We ontsluiten creativiteit, voeden artistiek en organisatorisch talent en bieden podia, zowel op lokaal, landelijk en internationaal. We hebben de tools, de kennis en het netwerk waarmee onze deelnemers uitgroeien tot zelfverzekerde, onderlegde creatieve leiders, die richting geven aan hun eigen toekomst en die van de culture, binnen en buiten onze landsgrenzen. Wij realiseren onze visie en missie door het ontwikkelen en supporten van creatief talent op een toegankelijke en *custom-made* manier.

2.4 DE WAARDEN EN PRINCIPES VAN HIPHOPCULTUUR

Het vertrekpunt in ons aanbod, onze aanpak en onze uitingen zijn de universele hiphopwaarden, waarmee we de cultuur discipline overstijgend benaderen. We passen de waarden toe op urban stijlen als deejaying, breaking, spoken word, vogue, afro, producing, dancehall en *knowledge of self*.

1) Express Your Self

Creative expressie ligt aan de basis van hiphop. Rap, breaking, deejaying, beatboxen en graffiti waren de stijlen van het eerste uur, maar inmiddels zijn er tal van dans- en muziekdisciplines die onder de paraplu 'hiphop' passen. Bovendien beperkt hiphopcultuur zich niet tot deze artistieke uitingsvormen. Hiphop manifesteert zich ook politiek, economisch en intellectueel.

2) Keep It Real

Authenticiteit zit tot in de haarvaten van hiphop culture en is de rode draad in ons bestaan. Het leert je luisteren naar je innerlijke stem - wees jezelf tegen elke prijs, anders ben je niet *credible* en levert het je niks op.

3) Speak Truth To Power

De oorsprong van hiphop ligt in de jaren zeventig in de Bronx, New York, waar men hard getroffen werd door ongelijkheid en onrecht. Het benoemen en bestrijden van onrecht is het fundament van de maatschappelijke missie van hiphop.

4) Change The Game

Hiphop blijft vooruit kijken en verder bouwen op de rijke traditie. Innovatie en vernieuwing is de essentie van deze groei: originaliteit is hierbij de kern.

5) Each One Teach One

Binnen de hiphopcultuur is het een missie om een volgende generatie te inspireren. Via mentoring, coaching, docentschap en *thought leadership* wordt dat concreet. De meest dankbare rol voor een artiest is als je overtreft wordt door je leerling, die vanuit een eigen authentieke core iets nieuws toevoegt.

2.5 ONZE WERKWIJZE: VOOR ONS DOOR ONS

We geloven in het mantra 'voor ons, door ons'. De hiphopcommunity, waar onze medewerkers, artiesten, community leaders, communities, docenten en publiek samen deel van uitmaken, deelt het fundament van hiphopwaarden.

Door deze aanpak is het HipHopHuis gericht op het ophalen van de vraag en spelen we in op behoeftes in de Nederlandse scene. Het is voor ons vanzelfsprekend om niet

vanuit een ivoren toren te zenden: ons programma komt tot stand in cocreatie. Daarvoor zijn sterke voelsprietten nodig, want we bewegen ons in de haarvaten van een gevarieerde verzameling van *'subcultures'* in de zwarte cultuur. We richten ons flexibel in om snel te schakelen en maximaal in te spelen op het momentum.

In onze werkwijze is een begrip en gevoel voor informele structuren binnen de scene(s) noodzakelijk. Om processen aan te jagen is *credibility* nodig: alleen iemand die z'n strepen verdiend heeft op het gebied van hiphop skills en *knowledge* is in staat andere leiders te mobiliseren.

We verbinden formele en informele structuren: we slaan de brug tussen overheden, fondsen, makers, artiesten en cultureel ondernemers. *We meet people where they are* - we ontmoeten mensen waar ze zijn - dat is onderscheidend in de aanpak. Daarom lukt het ons wél om landelijk en internationaal biculturele makers te betrekken en te verbinden met de bredere sector.

2.6 ONZE COMMUNITIES, MAKERS EN ARTIESTEN

Verschillende scenes spreken verschillende doelgroepen aan. Mensen in zo'n groep onderscheiden zich door de feesten waar ze naartoe gaan, de kleding die ze dragen en muziek die ze luisteren. Dat gaat soms gepaard met een inhoudelijke interesse zoals bij de voorstellingen van Amenti Movemeant waarin spiritualiteit een grote rol speelt. Sommige communities hebben een specifieke sociale context, zoals bij de ballroom- en voguescene waarin er een grote vertegenwoordiging vanuit de LGBT-community is. Binnen zo'n groep van *like-minded people* zijn er altijd community leaders die namens het collectief opereren.

De trainers die bij het HipHopHuis werken steken tijd in het programma van HipHopHuis omdat ze het belangrijk vinden wat wij doen. We delen dezelfde missie: de progressie van de *culture*. Deze mensen staan in hun vak aan de internationale top. Ze zijn niet alleen specialist in hun stijl, maar belichamen die: ze zijn een rolmodel en brengen niet alleen de harde *skills* over, maar vooral de intentie en de principes.

2.7 ONZE DEELNEMERS

We bedienen met ons leadership-programma de smaakmakers en progressieve *heads* die bepalend zijn voor de ontwikkelingen in het hele land. We ontmoeten elkaar op de openingen, premières, feestjes, internationale events en social media. We vinden elkaar in de gedeelde ambitie en *thought leadership*.

2.8 ONS OVERIGE AANBOD

Het HipHopHuis is vanwege de geschiedenis, de combinatie van functies en de landelijke partners de plek om het genre verder te pushen. De natuurlijke samenkomst van creatives zorgt voor het juiste klimaat daarvoor. Onze aanvraag richt zich op het leadership-programma en het delen van deze kennis in publicaties en producties, maar om een beeld te vormen van ons totale aanbod geven we hier overzicht van ons programma en een korte beschrijving van de overige onderdelen om de keten en de samenhang te herkennen.

Workspace

In de basis is het HipHopHuis een plek waar dansers, dj's, kunstenaars en andere makers zich ontwikkelen. Deze functie vormt de basis: per week maken honderden *creatives* gebruik van de workspace: de dans- en muziekstudio's, kantoren en de huiskamer. In onze huiskamer stimuleren we dialoog en ontmoeting met sociale activiteiten.

Events en producties

We bieden wekelijks plek aan community events en producties zoals performances, jamsessies, luistersessies, exposities, wedstrijden of 'open vloer'-avonden. Door de co-creatie met communities blijven we op de hoogte van nieuwe initiatiefnemers in de landelijke en internationale scene. Naast het faciliteren van deze community events organiseren we zelf drie *signature events*, waar we onze waarden concretiseren in programma's vanuit inspiratie, verdieping en *celebration*. **The Jump Off** is de opening van ons seizoen, **Tuff Enuff** is de jaarlijkse feelgood kerstviering en **Make A Scene** is het jaarlijkse festival in De Doelen met battles, lectures, optredens, panels, workshops, fashion, lifestyle en party's.

Lessen en cursussen

Onder ons lesprogramma verstaan we ons hele aanbod van lessen, workshops of masterclasses gericht op artistieke expressie en persoonlijke ontwikkeling van de urban arts community. We geven de komende periode nadrukkelijker ruimte aan de ontwikkeling van kennis naast de skills. Zo krijgt iedereen een basis mee die gaat over hiphopcultuur, Nederlandse en internationale hiphopgeschiedenis en de plek die hiphop inneemt in de maatschappij. In de begindagen hebben de oprichters van het HipHopHuis, Lloyd Marengo, Bennie Semil en Aruna Vermeulen, veel tijd gestoken in een aantal leerlingen die nu sleutelfiguren zijn in de community. Je kunt stellen dat mentoring de huidige hiphopscene gevormd heeft.

Leadership

In de hierboven beschreven vruchtbare grond kan het hieronder beschreven leadershipprogramma zich optimaal wortelen. Talent van dichtbij vindt de weg naar boven en talent van ver weg komt terecht in een warm bad.

VAN MOVES

3 DE AANLOOP NAAR 2021-2024

STATION

NAAR MOVEMENT

HIP · AIN'T NO
HOP HALF
HUIS STEPPIN

Het HipHopHuis heeft zich in de afgelopen periode nadrukkelijk opgesteld als verbinder in de urban sector, door het ontwikkelen van community leaders en hun initiatieven, binnen en buiten onze directe achterban. Deze ambitie hebben we verrijnd dankzij ons project **Take Over Tactics**, een samenwerking met het VSBfonds. Onze missie wordt in de scene breed gedragen, bleek tijdens de conferentie **Powertalk XL**, met het thema **'Claiming space'**: Als er ruimte is voor reflectie, volgt de vernieuwing vanzelf.

3.1 DE PURPOSE SCHERP, DE REIKWIJDTE GROTER

We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de operationele organisatie. Dat bracht de rust die nodig was om inhoudelijk verder te groeien. We vonden tijd voor reflectie en innovatie: met de vernieuwing in ons aanbod vervullen we steeds meer onze *purpose*. We zien ons bestaansrecht en betekenis groeien. Eerder lieten we ons bredere artistieke profiel lieten zien in samenwerkingen met andere partijen, bijvoorbeeld tijdens het festival **The Notorious IBE** in Heerlen, waar we sinds vier jaar samenwerken rond het thema *female leadership*, en in verschillende musea (Kunsthal, Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum) en instellingen (TENT).

In de afgelopen jaren hebben we zelf meer kunnen initiëren rond vernieuwing binnen de culturele sector en de inhoudelijke verdieping van *the culture*. Wij geloven dat ons genre het best ontwikkeld wordt van binnenuit, en door de resultaten breed te delen en daarmee steeds de kring van invloed te vergroten.

Hieronder twee voorbeelden hoe het HipHopHuis bijdraagt aan de verdieping van het genre zowel binnen de urban arts scene als in de landelijke culturele sector:

Street Dreams: in de Kunsthal

We stelden het thema *'How hip hop took over fashion'* voor bij de Kunsthal Rotterdam, wat resulteerde in de tentoonstelling **Street Dreams**. Het werd een spannende co-creatie met curator Lee Stuart (Patta). Een dynamisch proces waarin we konden sparren met internationale grootheden als Virgil Abloh (Off White & Louis Vuitton), en samenwerkten met landelijke toppers als filmmakers Bibi Fadlalla en Victor Ponten. Samen met Victor Ponten maakten we de film *'A trip down memory block'*, met daarin een glansrol voor onze community. Deze film werd genomineerd voor een award tijdens het **Ciclope Festival** in Berlijn, en wordt opgenomen in de erfgoedcollectie van het Stadsarchief Rotterdam. We betrokken verschillende publieksgroepen met het programma rondom de tentoonstelling, onder meer met formules waarin verschillende generaties werden verenigd.

PRESS PLAY

As Long As It Takes in het Van Abbemuseum

In de afgelopen periode heeft het HipHopHuis samen met Bijlmer Parktheater en University of Color onder de titel *'As Long As It Takes'* een adviserende en programmatische rol vervuld in het Van Abbemuseum. We hebben samen met **Frontier Imaginaries** een programma gerealiseerd rondom de vragen: *"What different ways are there to organize the rules of cultural participation? What possibilities for change are there in the construct of the Museum as a historical and colonial space?"* Dit project in het Van Abbe Museum was na de expositie *'Bell Invites'*, een samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam uit 2016, ons tweede partnership met de Australische activist en moderator **Richard Bell**, een autoriteit en verbinder op dit onderwerp. Onze rol als HipHopHuis is hierin steeds het betrekken van de landelijke leiders en makers in de urban arts community in de gedachtenvorming over dekolonisatie.

**"WE ARE DREAMING ABOUT IT
AND YOU GUYS ARE ALREADY DOING IT."**

KRS-One

Een voorbeeld hoe het HipHopHuis structureel bijdraagt aan de ontwikkeling van het genre:

In samenwerking met het VSBfonds ontwikkelden we **Take Over Tactics**, een programma om makers en leiders van grassrootsinitiatieven te stimuleren in hun eigen groeiproces. Het doel is hen te voorzien van inspiratie, kennis, netwerk en middelen. Met de groei van hun impact vergroten wij rechtstreeks de inhoud, het profiel en het bereik van de culturele sector. De makers zijn beter in staat hun eigen programma's verder te ontwikkelen, en beter in staat samen te werken met partners. Door de opzet van ons trainingsprogramma groeit het collectieve bewustzijn over het belang van een ontwikkeling in de urban sector en de gezamenlijke inspanning die daarvoor nodig is. De ambitie is om de culturele inhoudelijk te pushen en de infrastructuur te versterken.

We hebben hiervoor het concept Powertalk ontwikkeld: een serie lezingen over macht vanuit verschillende perspectieven. Een tiental internationale sprekers deelden inzichten op het gebied van ruimte nemen, machtsdynamieken, innovatie en uithoudingsvermogen. De sprekers waren Rich Medina (DJ en lecturer uit Philadelphia, VS), Wayne Modest (professor, researcher RCMC, JA), Astrid Elburg (deskundige machtsdynamieken, NL), Afaina de Jong (architect NL, Portugal), Sylvana Simons (volksvertegenwoordiger, NL), Edson Sabajo (dj en ondernemer Patta, NL), Emory Douglas (kunstenaar Black Panthers, VS), Guillaume Philibert (architect, ondernemer, Filling Pieces, NL), M1 (frontman van dead prez, VS), Greg Tate (schrijver, VS), Rashaad Pearson en Ryan Webb (dansers bij Urban Artistry, Washington, VS).

De deelnemers aan de pilot vertegenwoordigen de voorhoede van makers en grassrootscollectieven, waaronder Gil Gomes Leal en Elia Vitadamo van Amenti MoveMeant, Samantha Uittenbogaert en Natascha Slagland van House of Knowledge, Elten Kiene van Woorden Worden Zinnen, Rajiv Bhagwanbali van the Culture Connect, Mich Simon van Productiehuis FLOW, Anthony Benjamin van Dutch Dance League, Tjon Rockon van Grande Loge en choreograaf Sheree Lenting van MOM. We kozen voor hen omdat ze hoge ambities hebben en kansrijk zijn, en nog geen vaste plek in de subsidiestructuur hebben.

Voor de pilotgroep hebben we voornamelijk Rotterdamse makers uitgenodigd, voor de komende editie sturen we aan op een landelijke spreiding van de deelnemersgroep. We werven deelnemers deels via onze connecties in de landelijke scene en daarnaast onderzoeken we met het VSBfonds hoe we een koppeling kunnen maken met matchmakers, de scouts van de verschillende fondsen die in contact staan met grassrootsinitiatieven in het land. We hebben nu al aanmeldingen uit Utrecht en Amsterdam voor de volgende editie.

Ook is er in dit project een publicatie ontwikkeld door onze samenwerkingspartner Concrete Blossom. In het event Powertalk XL werkten we in de communicatie samen met Brand New Guys. Beide partijen brachten naast hun expertise ieder ook scherp te in de inhoudelijke richting van het programma.

Het hoogtepunt van Take Over Tactics was de conferentie Powertalk XL, waar we honderd *influencers* uit de urban arts scene bij elkaar brachten om samen te reflecteren, elkaar te inspireren en kennis te delen. Het doel was om hen bewust te maken van de maatschappelijke context van hiphop en de kracht van eenheid in de sector te ervaren. Ook konden we gevestigde namen en nieuwe leiders verbinden. Onze hoofdgast was de legendarische kunstenaar Emory Douglas, voormalig Minister of Culture van the Black Panther Party uit Oakland, Californië. De feedback van de deelnemers op deze conferentie was overweldigend en bekrachtigde ons als organisatie in onze missie.

“REALIZE THAT THERE IS A CULTURAL DYNAMIC. GRAFFITI WRITERS PUT THEIR NAMES ON TRAINS, AND AFTER, IT GOT ACKNOWLEDGED AS ART. THIS DID NOT HAPPEN BY GOING TO THE ESTABLISHMENT.”

Rich Medina (dj, lecturer)

PUSHING

4 ACTIVITEITEN 2021-2024

THE CULTURE

HIP · AIN'T NO
HOP · HALF
HUIS STEPPIN

We richten ons op de verdere volwassenwording van het urban arts genre. De breedte van de hiphopcultuur is van begin af aan ons vertrekpunt geweest. In eerste instantie was het doel om acceptatie te krijgen voor hiphop als kunstvorm, inmiddels ontwikkelen we het genre door en investeren we in *thought leadership* binnen onze communities. Dat doen we door met meerdere programmamakers te werken, die ieder zowel vanuit hun disciplines programmeren als samen de gemene deler vormgeven, zodat de cultuur zich in ons hele aanbod manifesteert. Concreet gaat dat over de context waaruit de disciplines voortkomen en waarbinnen ze bewegen. Vast onderdeel is de geschiedenis van hiphop (lokaal en internationaal) en daarnaast wisselende thema's.

Met deze kennis kunnen toekomstige artiesten en makers zich beter verhouden tot deze context, en met hun eigen artistieke signatuur de *culture* op hun beurt verder brengen. Hun werk bevindt zich dan niet in een isolement, zoals nu soms gebeurt, maar blijft verbonden met de scene, zowel omdat de scene een bredere blik heeft, en omdat de maker zich verhoudt tot die artistieke en maatschappelijke context.

Daarnaast ontstaat er ook een gelijkwaardig gesprek met gevestigde kunstvormen, waarin er altijd al sprake is van een 'discours'. In de urban arts heeft deze ontwikkeling meer tijd nodig. Er ontstaat steeds meer een klimaat voor *urban academics* en *intellectuals*. Wij omarmen deze ontwikkeling en maken de verbinding met de rest van de scene.

Onze doelstellingen voor de komende vier jaar zijn:

- Het verstevigen van de urban arts sector; inhoudelijk en organisatorisch
- Het ontsluiten van verworven kennis via online en offline publicaties
- Het verbinden van denkers en doeners in het urban arts netwerk
- Het zichtbaar maken van urban arts en haar makers voor een breed publiek
- Het praktisch opleiden van makers en aanstormende leiders in essentiële mind- en skillsets om succesvol te worden: vaardigheden voor ondernemerschap, finance, beïnvloeden, storytelling, networking, personal development.

4.1 LEADERSHIP

Het HipHopHuis stelt zich in de komende periode nadrukkelijker op als vernieuwer en verbinder in de urban arts sector. Na de succesvolle pilot Take Over Tactics uit 2018 en 2019 nemen we het leadership-programma structureel op in ons aanbod, waarmee de samenhang en reikwijdte van deze missie sterker wordt.

In ons leadership-programma werken we aan de artistieke én maatschappelijke ontwikkeling van community leaders en hun grassrootsorganisaties. Deze lichtung zorgt voor de vernieuwing in de cultuursector, en betreft daarbij publieksgroepen aan wie het overige culturele aanbod veelal voorbij gaat. Grassrootsorganisaties hanteren andere noties van artistieke en professionaliteit dan gebruikelijk in de sector. De werkwijze is radicaal anders. Het is dan ook niet de bedoeling dat ze zich aanpassen aan dat wat gebruikelijk is in de culturele sector: we richten ons juist op het versterken van professionaliteit vanuit eigenheid.

Onze visie is dat de urban arts sector op een duurzame manier versterkt wordt door krachtige leiders die over zelfkennis beschikken, inhoudelijke en zakelijke skills bezitten en zich doorlopend blijven ontwikkelen. Door de impact van biculturele cultuurprofessionals in de urban sector te vergroten, zien meer Nederlanders met een migratieachtergrond zich vertegenwoordigd in het culturele aanbod. Met een sterk netwerk van biculturele initiatiefnemers die in het hele land actief zijn, vergroten we de *unity*, de reikwijdte en de slagkracht. Daarnaast bevorderen we het bewustwording en aanpassing in de culturele sector in zijn geheel, met name in samenwerkingsverbanden.

In ons regio-overschrijdende leadership-programma richten we ons op:

1. het doorontwikkelen van urban makers en initiatiefnemers in hun artistieke, maatschappelijke en professionele doelen.
2. het zichtbaar maken van urban makers en initiatieven voor een groter en breder publiek.
3. het versterken van relaties tussen makers en initiatiefnemers binnen de urban arts onderling en daarnaast de koppeling maken met fondsen, overheden, culturele instituten en maatschappelijke organisaties.
4. het delen van inhoudelijke kennis over urban arts binnen en buiten het urban arts netwerk.

Het leadership-programma bestaat uit vijf onderdelen:

1. Powertalks
2. Conferentie Powertalk XL: Verbinden urban arts netwerk
3. Coaching en training
4. Performance tijdens RSCW
5. Kennisdeling via publicaties en mediaproducties

Powertalk

Sinds 2018 hebben we in samenwerking met het VSBfonds zowel verdieping als schaalvergroting gebracht in onze ambitie. Met een groep kansrijke community leaders hebben we een serie Powertalks doorlopen, met thema's als *claiming space*, *a sense of belonging*, *power dynamics* en *ownership*. Voor deze sessies hebben we cultural leaders uitgenodigd, waarvan de helft afkomstig uit het buitenland. Van architect tot professor, van kunstenaar tot politicus, ieder deelde vanuit zijn eigen praktijk inzichten op deze onderwerpen. We toetsten dit concept bij de belangrijkste *creatives* uit de scene. Tijdens de conferentie Powertalk XL hebben we 100 invloedrijke movers en shakers bij elkaar gebracht om in gesprek te gaan over de plek die we als sector innemen en hoe we elkaar daarin kunnen versterken. Er is landelijke urgentie en draagvlak voor dit programma met het HipHopHuis als spil in het netwerk.

In de komende vier jaar versterken we dit programma met zes Powertalk-sessies per jaar in eigen huis. Vanuit de stelling *'meet people where they are'* organiseren we daarnaast ten minste drie talks op relevante momenten in het land, bijvoorbeeld in Heerlen tijdens The Notorious IBE en in Amsterdam tijdens ADE. De partners met wie we deze talks realiseren komen uit artistieke voorhoede van de urban arts scene zoals Summer Dance Forever, Bijlmer Parktheater, The Black Archives en Patta.

Conferentie Powertalk XL

Powertalk XL is de conferentie waarin we met 100 movers en shakers uit de scene reflecteren en verbinden. Eén keer per jaar organiseren we de conferentie Powertalk XL met een gerenommeerde internationale spreker, waarin we 100 biculturele creatives uit heel Nederland bij elkaar brengen om ook de *'power in numbers'* te ervaren en met elkaar te reflecteren op de *'state of the (urban) arts'*.

PRESS PLAY

Coaching en training

We hebben vijf jaar ervaring met projecten rond het vergroten van de organisatiekracht van onze *'extended family'*, de communities in de omgeving van onze eigen organisatie. Vanaf 2021 werken we jaarlijks met een groep van acht makers, gemengd qua leeftijd en ervaring, die aan elkaar gewaagd zijn op het gebied van ambitie en daadkracht. Het zijn succesvolle initiatiefnemers uit de Nederlandse urban arts community die gedurende een jaar maandelijks les krijgen van verschillende inspirerende deskundigen. De onderwerpen worden door de deelnemers zelf aangedragen, om zo een maximale relatie tot hun eigen werkpraktijk te bereiken. De training gaat bijvoorbeeld over ondernemerschap, financieringsmix, sales, governance, management, vrijwilligerscoördinatie, etc. Deze topics in de training zijn niet nieuw, de toepassing wel: de culturele waarden en de belevingswereld van grassrootsorganisaties en hun publiek zijn specifiek en wijken af van de norm.

Naast de trainingen worden de acht deelnemers tijdens het traject in zes sessies één-op-één gecoacht. De coaches hebben een geleefde ervaring die aansluit bij de ambities van onze deelnemers, het zijn coaches die per definitie vanuit meervoudige perspectieven opereren en schakelen, zoals Kevin de Randamie (CEO Braenworks) en Ernestine Comvalius (directeur Bijlmerparktheater). De deelnemers committeren zich voor een jaar, ze investeren hun tijd en ideeën, en doen ook een financiële bijdrage aan dit traject.

Performance op Rotterdam Street Culture Weekend

Om de zichtbaarheid en positionering van de acht makers te bevorderen realiseren we samen met het Rotterdam Street Culture Weekend (RSCW) een podium voor de acht makers: ze produceren ieder een eigen event of tonen een voorstelling waaraan ze gedurende het jaar gewerkt hebben. Zo verbinden we ons leadership-traject aan een publieksmoment met een landelijk bereik, internationaal gepusht door Rotterdam Festivals en Rotterdam Partners. Zij dragen niet alleen financieel bij aan dit festival, maar zorgen ook voor positionering en internationale pers. We creëren hiermee samen met andere sterke inhoudelijke partners een belangrijk podium voor de urban arts sector. In het *Rotterdam Street Culture Weekend* komen verschillende urban arts initiatieven samen om het beste van street culture te laten zien, met het internationale Pow! Wow! festival, het NK Skateboarden en andere geloofwaardige partners op het gebied van straatvoetbal en bmx-en.

Publicaties en producties

Om onze kennis breder te delen, intensiveren we de publicatie van video's, teksten en podcasts, en delen we onze kennis op verschillende platforms met verschillende ontvangers, zowel richting de incrowd als ver daarbuiten. De content varieert van het registreren en delen van de programma's zelf tot het doorontwikkelen van specifieke formats zoals radioprogramma's en geschreven publicaties.

Zo worden de Powertalks live gestreamd via Operator Radio. De meeste kanalen en platforms richten zich op een discipline of op de loopbaan van artiesten zelf: wij vertrekken vanuit de kernwaarden van de culture - zo ontstaat er binding tussen de verschillende disciplines en programma's. We lanceren en verspreiden de publicaties tijdens de Powertalks die we programmeren op landelijke events, zoals Rotterdam Street Culture Weekend, ADE Beats in Amsterdam, The Notorious IBE in Heerlen en Summer Dance Forever in Amsterdam. De online platforms van deze events gebruiken we voor de verspreiding van video's en podcasts. Om de bredere culturele sector te bereiken, ook ver buiten de Randstad, verspreiden we de kennis via de kanalen van het LKCA, zowel online als offline, en vinden we aansluiting bij de invulling van het European HipHop Studies Network, bijvoorbeeld tijdens onze jaarlijkse kennisconferentie. We hebben de afgelopen jaren elkaar steeds opgezocht rondom het delen van kennis, en met deze content kunnen we onze samenwerking concreter maken.

4.4 SAMENWERKINGEN

In onze methodiek is co-creatie een vast gegeven. Door partijen te betrekken bij het totale proces (inhoud, communicatie, productie) bereiken we samen meer dan de som der delen en is er wederzijds eigenaarschap, verantwoordelijkheidsgevoel en trots.

The Black Archives & Patta

Binnen ons Powertalkconcept is er een sterke match met het werk van The Black Archives op het gebied van hiphop. In onze meest recente samenwerking was ook streetwear label Patta betrokken als partner, vanuit het project 'Books We Share, That Make Us Care'. We kijken ernaar uit om deze driehoek opnieuw te maken. Dankzij dit partnership ontsluiten we een aanvullend netwerk binnen de context van hiphop en zwarte cultuur.

The Notorious IBE

The Notorious IBE (International Breakdance Event) is een driedaags, internationaal hiphop- en dansfestival in Heerlen. We werken al zes jaar samen, waarvan de laatste vijf jaar intensief met een eigen area. Wij zetten hier een progressief programma neer om de wereldwijde break- en urban danscommunity uit hun comfort zone te pushen. Met een focus op de ontwikkeling van vrouwelijk leiderschap hebben we een statement gemaakt tussen de veelal door mannen georganiseerde battles en toernooien. Jaarlijks wordt het evenement bezocht door 12.500 bezoekers afkomstig uit ruim 40 landen. Een belangrijk moment dus, om ons ook internationaal te positioneren. We ontmoeten er onze internationale peers en partners zoals Break Free uit Houston, Just for Rockers uit Parijs en Breaking Convention uit Londen.

**"DON'T EXPECT HUGS WHEN YOU ARE DOING DECOLONIAL WORK.
IF YOU ARE NOT UNCOMFORTABLE, YOU ARE NOT DOING THE WORK"**

Wayne Modest (RCMC)

ADE Beats

De hiphopconferentie ADE Beats brengt jaarlijks de landelijke en internationale muziekindustrie bij elkaar in de Melkweg, Amsterdam. We hebben een lange geschiedenis met elkaar, die begon met de eerste 'Beats for Kids' in het HipHopHuis en recentelijk met een panel tijdens ons event Make A Scene. De komende periode programmeren we jaarlijks naast 'Beats for Kids' een internationale Powertalk tijdens ADE Beats.

Summer Dance Forever

Het urban dansfestival Summer Dance Forever is een spil in het internationale circuit van stand-up dance, artistiek leider John Agesilas deelt onze gezamenlijke missie om de dansgemeenschap te voeden met cultuurhistorische kennis. We werken waar mogelijk samen, zowel in de totstandkoming van onze Powertalks, als in een nieuw concept waarin we Summer Dance als onderdeel van Make A Scene in Rotterdam ontvangen.

Research Centre for Material Culture (RCMC)

We werken samen met RCMC op het gebied van research, programmering en uitvoering. Onze ambitie is om concrete invulling te gaan geven aan het uitdragen van principes en geschiedenis van urban arts. Zowel in onze programmering als online, in beeldproducties en publicaties. Deze producten dragen bij aan een lokaal hiphoparchieef dat tot nu toe grotendeels ongedocumenteerd is gebleven. Onze samenwerking draagt de titel: 'Keeping It Real: HipHop, from Rotterdam to the World'. De publicaties, film en expositie leiden toe naar een manifestatie in 2022, gelijktijdig met het 20-jarig bestaan van het HipHopHuis.

Operator Radio

Operator Radio is een online radiostation dat uitzendt vanuit een zwevende zeecontainer, praktisch naast het HipHopHuis. Hun bereik onder vooruitstrevende muziekliefhebbers in binnen- en buitenland is groot. Operator Radio gaat de Powertalks live streamen en toevoegen aan hun online archief.

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

We hebben de afgelopen jaren regelmatig samengewerkt met het LKCA. Echter hebben we tot nu toe niet in de positie gezeten hierin zelf te agenderen en op onze eigen condities te werken. Met de content die wij nu ontwikkelen kunnen we de kanalen van het LKCA inzetten om een breder cultureel netwerk aan te haken op de ontwikkeling van het urban genre. Dit past bij onze ambities om het bredere veld te bereiken en bij de ambities van het LKCA, mede gezien hun aansluiting bij het European Hiphop Studies Network.

Superark

Navin Thakoer is kunstenaar en initiatiefnemer van Superark en OntFramed, waarin met 'visuele placemaking' ruimte wordt gemaakt voor nieuwe visies aan het dominante culturele discours. We werken samen aan een mentoringtraject met de Nederlandse graffiti pionier Greg Oron waarin deze methodiek wordt toegepast. Komende jaren bouwen we deze formule uit met meerdere talenten.

Bijlmer Parktheater

We hebben een bijzondere band met Ernestine Comvalius (directeur) en Simone Zeefuik (programmeur) van het Bijlmer Parktheater. We hebben in de afgelopen periode onze vertrouwensrelatie versterkt, mede door sessies over inclusiviteit en een programma rond de serie 'When They See Us'. In de komende periode bouwen we voort op deze samenwerking.

**"IK GA NAAR BINNEN MET EEN HUSTLE STATE OF MIND.
'HOE KAN IK HUN MEENEMEN IN MIJN FLOW?' IK CREEËR MIJN EIGEN LANE."**

Edson Sabajo (Patta)

Liked by hiphophuis and 101 others

brianelstak #ArunaVermeulen and #FaridaSedoc. Two dope queens.

If not for Aruna, The Plug. I would not have been a part of BELL Invites. Vivian Zihel, Richard Bell, Emory Douglas and Aruna made a lot possible for me. It was the first domino piece that tipped the rest and set in motion where I'm headed as an artist.

Liked by hiphophuis and 312 others

m1deadprezrbg Repost: What a powerful discussion / conversation / exchange we had at @hiphophuis I'm most proud of those who dared to join the guided meditation! I was unexpected and enlightening. Big up @aruna @mitch_positivity @dj_bonnot Simone and Addison to name a few who shared their light!

