

HIPHOPHUIS MEERJARENBELEIDSPLAN 2021-2024

HIP · AIN'T NO
HOP · HALF
HUIS · STEPPIN

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

De afgelopen periode vonden we ruimte voor 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, zij het met nog te beperkte middelen.

Zo lanceerden we in samenwerking met het VSBfonds ons nieuwe concept Powertalk en zetten we een grote samenwerking op met de Kunsthall. Nooit eerder brachten zoveel biculturele Rotterdamers een bezoek aan een Rotterdams museum. Dat reikte veel verder dan onze eigen community. En onze eigen community had nooit eerder iets om zó trots op te zijn binnen de muren van een museum.

Dit zijn twee voorbeelden van de manier waarop we transformeren van impact binnen onze eigen achterban naar impact ver erbuiten. We hebben het vizier voor de komende vier jaar nog veel verder naar buiten. Want 2019 was ons beste jaar tot nu toe met ruim 100.000 bezoekers en een omzet van bijna een miljoen. Maar we boekten onze successen met een klein team en relatief weinig middelen. Daarmee staan we op een kantelpunt: buigen of barsten. Het elastiek staat al lang te strak. Om aan de overweldigende vraag van ons publiek én de sector te voldoen moeten we onze organisatie verstevigen.

In de cultuurplanperiode 2021-2024 gaan we dus naar *the next level*. Een level waarin we meer bereiken, inhoudelijk en in aantallen. 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.

Om kennis duurzaam te borgen trekken we de komende periode medewerkers aan met specifieke expertise op het gebied van marketing, financiën en programmering.

We nemen onze verantwoordelijkheid in de versterking van de urban arts sector, via de ontwikkeling van community leaders en grassrootsorganisaties. Het HipHopHuis draagt bij aan het versterken van dit netwerk, zowel organisatorisch als inhoudelijk, onder meer met een training, Powertalks, een kennis- en netwerkconferentie en een grassrootspodium in het Rotterdam Street Culture Weekend.

Met de hiphopwaarden als vertrekpunt ontstaat een nieuw soort samenhang in het aanbod. Het doel verbreedt, de betekenis vergroot en het publiek groeit. Hiermee bewegen we opnieuw naar de voorhoede van de urban arts scene. Ons programma geeft urban arts en haar publiek een stevige plek in de culturele sector. Onze aanpak betreft communities bij de inhoud en zorgt voor eigenaarschap. Ook in *'the next level'* is dit onze werkwijze, omdat geloofwaardigheid de enige manier is om bicultureel Rotterdam, en de urban arts scene in het bijzonder, te betrekken in de Rotterdamse culturele sector. Het nieuwe HipHopHuis is daarin niet anders dan het originele HipHopHuis. Om met de woorden van Drake af te sluiten: *'Look, the new me is really still the real me'*.

1 MANAGEMENTSAMENVATTING	3
2 INHOUDSOPGAVE	5
3 INLEIDING	8
4 PROFIEL VAN HET HIPHOPHUIS	12
4.1 Onze visie	
4.2 Onze missie	
4.3 Onze strategie	
4.4 De waarden en principes van hiphopcultuur	
4.5 Onze werkwijze: voor ons door ons	
4.6 Onze communities, makers en artiesten	
4.7 Ons publiek	
4.8 Het HipHopHuis als safe space	
5 TERUGBLIK	19
5.1 Onze purpose verdiept	
5.2 Take Over Tactics & Powertalk	
5.3 Community events	
6 VOORUITBLIK 2021-2024	24
6.1 Professionele ontwikkeling	
6.2 Inhoudelijke programmering	
6.2.1 Workspace	
6.2.1 Events & Producties	
6.2.3 Lesprogramma	
6.2.4 Leadership	
7 GEMEENTELIJKE UITGANGSPUNTEN	36
7.1 Interconnectiviteit	
7.1.1. Tussen grassroots en grote instellingen	
7.1.2 Samenwerkingen in 2021-2024	
7.1.3. Internationale samenwerkingen	
7.2 Innovatie	
7.3 Inclusiviteit	
8 CODES	43
8.1 Code diversiteit	
8.2 Fair practice code	
8.3 Governance code cultuur	

HIPHOP

3 INLEIDING

IS THE HEALER

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,
volwassenen ontkennen 't.
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.

In 2002 opende de Rotterdamse breaking community het eerste HipHopHuis ter wereld, een nieuw fenomeen waar verschillende disciplines samenkwamen onder één dak. De belangrijkste doelen: erkenning krijgen als kunstvorm en het voortbestaan van de hiphop-cultuur. Bijna twintig jaar later is het HipHopHuis een begrip.

2019 was ons beste jaar tot nu toe met ruim 100.000 bezoekers en een omzet van een miljoen. We wonnen de Doro Siepelprijs voor onze bijdrage aan diversiteit in de sector en we staan op de gastenlijst bij feestjes van het Koningshuis. Breaking wordt een Olympische Sport en de drievoudig wereldkampioen Menno van Gorp woont in Rotterdam-Zuid. Het momentum was nooit eerder zo sterk. Het is tijd de duit bij het woord te voegen en met ons mee te gaan naar *the next level*.

Een level waarin we meer bereiken, inhoudelijk en in aantallen. Waarin we zelf initiëren en agenderen vanuit een toegeruste organisatie en een onafhankelijke positie. Waarin we onze eigen inhoud verfijnen door onze programma's meervoudig te benaderen, voorbij de *four elements*, vertrekkend vanuit de waarden van hiphop. Een level waarin alle jongeren zichzelf opnieuw kunnen uitvinden, bewust van hun wortels en tentakels. Een level waar we met onze peers bouwen aan een *steady urban sector*, staande op de schouders van *giants*.

Aruna Vermeulen, Algemeen Directeur

4 PROFIEL VAN HET HIPHOPHUIS

HOME OF THE BRAVE

HIP · AIN'T NO
HOP HALF
HUIS STEPPIN

4 PROFIEL VAN HET HIPHOPHUIS

Het **HipHopHuis** is het centrum voor creativiteit en ontwikkeling volgens de universele waarden van hiphopcultuur. Een *safe space* voor kinderen en jongeren, beginners en professionals, passanten 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 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.

4.1 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.

4.2 ONZE MISSIE

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

4.3 ONZE STRATEGIE

We ontsluiten creativiteit, voeden talent en bieden podia, zowel op onze eigen events als bij onze (inter-) nationale partners. We hebben de ruimte, tools en kennis, waarmee onze deelnemers uitgroeien tot zelfverzekerde, onderlegde creatieve leiders, die richting geven aan hun eigen toekomst en die van anderen.

Wij realiseren onze visie en missie door het ontwikkelen en supporten van creatief talent op een laagdrempelige en *custom-made* manier. Hierbij zetten wij in op artistieke, persoonlijke en sociale groei langs vier assen: Workspace, Lesprogramma, Events en Leiderschapsontwikkeling. Om dit te realiseren, is onze strategie:

1. We maken een inhoudelijke verdiepingsslag door te vertrekken vanuit hiphopwaarden in plaats van skills.

Hiermee beweegt het HipHopHuis in de voorhoede, dit gebeurt in Nederland nog op heel kleine schaal. We werken met landelijke en internationale partners om de kennis breed te delen. Dit is een impuls voor het genre dat lokaal, landelijk en internationaal van betekenis is.

2. We versterken het netwerk. De schaal waarop we ontwikkeling en effect willen bereiken is veranderd. Waar het HipHopHuis voorheen een plek was voor persoonlijke en individuele artistieke ontwikkeling, zien we steeds meer vraag en noodzaak voor de ontwikkeling van de sector, via community leaders, grassrootsorganisaties en communities. Dit gaat verder dan artistieke uitingen, dit gaat over bewustwording van je positie in de maatschappij, skills om verandering teweeg te brengen en kansen creëren vanuit de hiphopwaarden.

3. We verbreden ons structurele aanbod en versterken ons team. De afgelopen paar jaar hebben we een aantal programma's gedraaid als pilots, met een flexibele schil aan experts. Om onze organisatorische leercurve te borgen, is er meer expertise in ons vaste team nodig. We zijn al in gesprek met mensen die de inhoudelijke verdieping en de organisatorische richting belichamen. Met vaste programmeurs en een marketingstrateeg kunnen we duurzaam voortbouwen op de kennis. Bovendien kunnen we met deze expertise in huis organisatietalenten in ons vrijwilligersteam opleiden en beter laten doorstromen.

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

KRS-One

4.4 DE WAARDEN EN PRINCIPES VAN HIPHOPCULTUUR

Het vertrekpunt in ons aanbod, onze aanpak en onze uitingen zijn de universele hiphopwaarden. We passen de waarden toe op stijlen zoals deejaying, breaking, spoken word, vogue, afro, producing, dancehall en knowledge of self.

1. Express Your Self

Creatieve 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 is de kracht van hiphop. Wees jezelf. 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. De pioniers zijn zich pijnlijk bewust van hun positie. Door de groei van de cultuur en de spreiding naar meer bevoorrechte samenlevingen is deze kernwaarde niet voor iedere hiphopliefhebber vanzelfsprekend. Met de opkomst van intersectioneel denken wordt hiphop een sterker vehikel om onrecht te benoemen en te bestrijden.

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. Je verliest alle geloofwaardigheid als je *beats*, *bars* of *moves* van iemand anders kopieert.

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. Een ieder kan een ander inspireren, in een rol als vriend, buddy, ouder of familielid. Het sleutelwoord is persoonlijk leiderschap.

4.5 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 community-focus is het HipHopHuis gericht op het ophalen van de vraag en spelen we in op behoeftes in de 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 anderen te mobiliseren. Daarom bepalen we strategisch wie in ons team de aangewezen persoon is om iets op te pakken. Daarnaast vergt ons werk *people skills*. De sociaal-maatschappelijke positie van ons publiek, onze partners en ook van ons eigen team vraagt een sensitiviteit die verder gaat dan functionele aansturing. Veel van onze jongeren dealen met issues en dankzij onze zorgvuldige aanpak blijft men aangehaakt en kan het HipHopHuis in woelige tijden een stabiele factor zijn.

We bewegen ons tussen formele en informele structuren, tussen overheden, fondsen, communities, artiesten, deelnemers, bezoekers en ouders. Die vragen elk heel verschillende manieren van communiceren. *We meet people where they are* - we ontmoeten mensen waar ze zijn - dat is onderscheidend in de aanpak. Daarom schakelen, vertalen, overbruggen en verbinden we op een andere manier dan in de rest van de cultuursector.

Bekijk het team van het HipHopHuis aan het werk tijdens The Notorious IBE:

PRESS PLAY

**“IN EEN PERIODE DAT IK PERSOONLIJK NIET GOED IN M’N VEL ZAT
HEEFT HET HIPHOPHUIS VEEL VOOR ME BETEKEND.
HET HIPHOPHUIS WAS TOEN DE ENIGE STABIELE FACTOR IN MN LEVEN.”**

Suze van Zijl, floormanager

4.6 ONZE COMMUNITIES, MAKERS EN ARTIESTEN

Scenes als dancehall, vogue of house spreken verschillende mensen 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 culturele connectie, zoals bij afrodans, waar veel van de deelnemers een Afrikaanse achtergrond hebben, soms met een inhoudelijke interesse zoals bij de programma's van Amenti Collective waarin spiritualiteit een grote rol speelt. Een groep heeft soms een sociale context, zoals bij de ballroom events en vogue-lessen waarin er een grote vertegenwoordiging vanuit de LGBT-community is. Binnen zo'n community vindt men *like-minded people*.

De mensen die bij het HipHopHuis hun kennis delen zijn community leaders / artiesten / makers binnen hun scene en werken bij het HipHopHuis omdat ze het belangrijk vinden wat wij doen. Ze brengen niet alleen de skills over, maar vooral de principes. Ze staan in hun vak aan de top, landelijk maar ook daarbuiten. Ze zijn niet alleen specialist in hun stijl, maar belichamen die: ze winnen wedstrijden, komen voorbij in videoclipps of maken choreografieën van bekende artiesten. Ze zijn in de eerste plaats rolmodel. Wij willen dat elke leerling over zijn of haar docent denkt: dit wil ik zijn, maar dan nóg beter. En ook: Doe ik het goed, dan word ik misschien een keer meegevraagd. De doorstroom in het underground-dansveld verloopt organisch.

In het HipHopHuis manifesteren de verschillende communities zich in lessen, open avonden, events en talks. Door onze programmering vinden de verschillende communities verbintenis.

4.7 ONS PUBLIEK

Het HipHopHuis bedient een steeds breder publiek, vooral jonge mensen, veel uit de regio Rotterdam, maar ook van ver daarbuiten. Onze bezoekers zijn soms hip soms ghetto, we zien statushouders en bakfietsers, uit de wijk of uit een dorp. Hiphop is voor allemaal een verrijking, een manier om zich moeiteloos te mengen met een dwarsdoorsnede van de maatschappij.

Sommige van onze jongeren zitten in een heerlijke zorgeloze flow, maar velen missen van huis uit een 'basis-ontspanning', een vangnet van stabiliteit, structuur en spaargeld. Dan dragen ze op jonge leeftijd grote verantwoordelijkheden of hebben ze steeds te maken met veranderingen (in opleiding of woning). Veel van hen hebben zorgen, over school, werk, stage, (mentale) gezondheid, geld of de zorg voor familieleden. In hiphop vinden ze een uitlaatklep, een cultuur die resoneert met hun werkelijkheid, een omgeving die herkenbaar is en waar ze voelen: we zijn onder elkaar.

Onderzoek van Aemuse Research & Consultancy toont aan dat het zelfvertrouwen van jongeren groeit door deelname aan de activiteiten van HipHopHuis. Daardoor ontstaat beter zelfinzicht, een positieve en bredere kijk op je eigen mogelijkheden en een sterkere focus op de toekomst.

De meest opvallende impact van het HipHopHuis is:

- Een tweede thuis hebben
- Vrienden maken
- Elkaar uitdagen en coachen
- Samen groeien

78% van de deelnemers heeft mensen ontmoet die ze anders nooit zouden ontmoeten.

4.8 HET HIPHOPHUIS ALS SAFE SPACE

Het HipHopHuis is opgericht en bemand door relevante spelers uit de voorhoede van de hiphopcommunity, voornamelijk mensen van kleur. Het is een plek waar de waarden van zwarte cultuur leidend zijn, midden in het centrum, pal naast Rotterdam Centraal. Hiermee is het HipHopHuis zichtbaar, aanwezig én goed bereikbaar in de stad. Dit is uniek in cultureel Rotterdam. De belangrijkste reden voor onze oprichting in 2002 was toen al: een eigen huis - voor ons door ons. Onbewust creëerden we een *safe space*. De afgelopen periode zijn we ons daar meer bewust van geworden.

Sinds we de huiskamer als ontmoetingsruimte en plek voor dialoog hebben ingericht, krijgen we meer mee van wat er speelt in de communities. Daar waar we ons eerder vooral op artistieke doelen hadden ingericht, merkten we dat de artistieke potentie niet kan groeien zonder persoonlijke ontwikkeling. Voorheen dachten we: wat je afkomst, inkomen of opleiding ook is, op de vloer zijn we hetzelfde. Daarmee liepen we tegen een plafond aan. Hiphop gaat over wie je bent, niet over wat je bent. Wie persoonlijke groei door wil maken, moet zichzelf in alle facetten kunnen bekijken, kunnen reflecteren en delen. Met de komst van onze huiskamer hebben we hierin grote stappen gemaakt.

Onze deelnemers hebben aangegeven dat het HipHopHuis soms de enige plek is waar ze zich daadwerkelijk thuis voelen en waar ze zich kunnen uitdrukken. Om creatief te zijn en te creëren is een omgeving nodig die veiligheid biedt en inspireert. Het HipHopHuis is die omgeving, dankzij onze programmering, vormgeving, werkwijze en bemensing. Dat willen we vasthouden en verder brengen. De *safe space* is een onderdeel van ons beleid op inclusie.

VAN MOVES

5 TERUGBLIK

STATION

NAAR MOVEMENT

HIP · AIN'T NO
HOP HALF
HUIS STEPPIN

5 TERUGBLIK

Het HipHopHuis is de plek waar je hiphop beleeft, waar je je creativiteit ontdekt en je jezelf ontwikkelt. Dat gaat veel verder dan cursussen, dat gaat verder dan kunstdisciplines. Door een professionaliseringslag hebben we ruimte gevonden voor inhoudelijke reflectie, voor het investeren in de urban sector, het ontwikkelen van community leaders en hun initiatieven, binnen en buiten onze directe achterban. Dat deden we onder meer met het programma Take Over Tactics, Powertalks en community events.

5.1 ONZE PURPOSE VERDIEPT

In 2002 ging het HipHopHuis open: een eigen plek voor de community om kennis te delen, te creëren en elkaar te ontmoeten. De hiphopwaarden stonden aan de basis en werden ook leidend voor de bedrijfscultuur, huisvesting, communicatie en organisatiestructuur.

Voor de urban scene was de link tussen leren, creëren en reflecteren logisch. Maar de culturele sector wasn't ready. Omdat het HipHopHuis de formele ontwikkeling vanuit de SKVR maakte, was voor de buitenwereld de link met cultuureducatie overzichtelijk en veilig. In deze functie werden we gezien en structureel gesteund, dus konden we dit onderdeel het stevigst neerzetten.

In de afgelopen periode kwam het HipHopHuis voor het eerst uit de overlevingsmodus met een iets ruimer budget en vonden we tijd voor reflectie: met ons aanbod vervulden we steeds meer onze purpose. Door de focus op educatieve programma's waren we namelijk steeds verder af komen te staan van wie we zijn: de plek waar je hiphop beleeft, waar je je creativiteit ontdekt en je jezelf ontwikkelt.

Wij konden ons bredere artistieke profiel vooral laten zien in samenwerkingen met andere partijen, bijvoorbeeld met festivals (Museumnacht Rotterdam en The Notorious IBE in Heerlen), verschillende musea (Stedelijk Museum Amsterdam, Van Abbemuseum, Kunsthall) en instellingen (TENT, de Doelen).

STREET DREAMS: HOW HIPHOP TOOK OVER FASHION

Op uitnodiging van Kunsthall Rotterdam werkte het HipHopHuis mee aan de tentoonstelling Street Dreams. Ons vertrekpunt - hiphop is een dominante stem in de mode-industrie geworden - werd een spannende co-creatie met curator Lee Stuart, werkzaam bij Patta. Een dynamisch proces waarin we konden sparren met Virgil Abloh (art director Louis Vuitton) en architect Samir Bantal, en samenwerken met landelijke toppers als filmmaker Bibi Fadlalla en regisseur Victor Ponten. We merkten opnieuw dat onze werkwijze aanslaat bij een jong publiek, dat door de schaal van de productie en de door ons aangetrokken partners veel breder was dan onze vaste inhoud en achterban.

We zien ons bestaansrecht en betekenis groeien. Support uit de communities hebben we doorlopend gekregen. De economische crisis is voorbij en de positie van urban arts in de culturele sector is - mede dankzij onze eigen inbreng - flink verbeterd.

In de huidige cultuurplanperiode hebben we hard gewerkt aan de operationele organisatie. De administratieve organisatie is dusdanig op orde dat we van de accountants een tien met een griffel krijgen. Ze hebben vertrouwen in ons en daar zijn we trots op. Dat brengt rust, die nodig was om inhoudelijk verder te groeien. We hebben ons ingericht op een betere verhouding tussen kennisdeling, creatie en ontmoeting, en daarin al flinke stappen gezet dankzij samenwerking met fondsen, organisaties en individuen.

"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)

5.2 TAKE OVER TACTICS & POWERTALK

In samenwerking met het VSBfonds ontwikkelden we Take Over Tactics, een programma om makers en leiders van grassroots-initiatieven te stimuleren in hun eigen groeiproces. Het doel is om organisaties te voorzien van 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.

We werken aan een inhoudelijke verdieping van *the culture* en aan het verbinden van een nieuw publiek aan de culturele sector. Biculturele kinderen en jongeren zijn ondervertegenwoordigd in het culturele aanbod. Wij geloven dat deze doelgroep het best bereikt wordt door organisaties die dichtbij deze doelgroep staan. Letterlijk en figuurlijk: voor ons, door ons. In onze pilotgroep zaten bijvoorbeeld makers die wonen, werken en opereren in Rotterdam-Zuid. Het effect van hun werk keert zich in veelvoud uit voor de identiteit van de stad (eigenaarschap). Wij geloven in duurzaam investeren in wat er al is.

Mede dankzij de opzet van ons trainingsprogramma ontstaat er een collectief bewustzijn over het belang van een ontwikkeling in de urban sector en de gezamenlijke inspanning die daarvoor nodig is. Zowel een inhoudelijke ambitie als het aanleggen van een infrastructuur. We werkten in dit project samen met Concrete Blossom en Brand New Guys, die niet alleen hun eigen ding deden, maar ook scherp brachten in de inhoudelijke richting van het programma.

Als onderdeel van het programma Take Over Tactics zijn we met het concept Powertalk begonnen: een serie lezingen over macht vanuit verschillende perspectieven. Een tiental internationale autoriteiten deelden inzichten op het gebied van ruimte nemen, machtsdynamieken, innovatie en uithoudingsvermogen. Sprekers waren bijvoorbeeld Rich Medina (DJ en lecturer uit Philadelphia, VS), Wayne Modest (professor, researcher uit Amsterdam / Jamaica), Afaina de Jong (architect uit Amsterdam / Lissabon), Sylvana Simons (volksvertegenwoordiger uit Amsterdam) en Emory Douglas (kunstenaar uit Oakland, VS).

De pilotgroep die hieraan mee deed komt uit de voorhoede van makers en grassroots-collectieven, onder meer Amenti MoveMeant, House of Knowledge, IKBENWIJ, Woorden Worden Zinnen, the Culture Connect, Productiehuis FLOW, Dutch Dance League, Grande Loge en choreograaf Sheree Lenting. We kozen hen vanwege hun ambities, kansrijkheid, en omdat ze nog geen vaste plek in de subsidiestructuur hebben. In de toekomst sturen we op een deelnemersgroep uit de regio.

De Powertalk-sessies hebben niet alleen deze deelnemers gevoed, maar zette ons als organisatie ook opnieuw aan het denken over onze core: Hoe zien we onze kernwaarden gemanifesteerd in ons programma, onze communicatie en onze partnerships?

5.3 COMMUNITY EVENTS

In de afgelopen periode is onze huiskamer een basis geworden voor community events zoals Share Your Art, Take A Seat, gaming- of luistersessies.

Share Your Art

Share Your Art is een open podium voor vocalists, spoken word artists, producers, rappers en andere artiesten. De showcase zet Rotterdams talent in de schijnwerpers en brengt steeds wisselend publiek binnen - ter plekke ontstaat nieuwe synergie. Het zijn nieuwe artiesten en bezoekers die niet per se verbonden zijn aan ons lesprogramma, maar wel een artistieke rol vervullen.

Take A Seat

Is een wekelijkse talk gehost door onze floor managers. Iedere week gaat het over een ander onderwerp dat jongeren bezighoudt, van *cancel culture* tot mentale gezondheid, van misogynie tot interraciale relaties. Onze floormanagers zijn het eerste aanspreekpunt van ons publiek en weten daardoor precies welke onderwerpen actueel zijn en leven bij onze achterban. Take A Seat bereikt een steeds groter publiek en online following. Deze serie talks is exemplarisch voor onze werkwijze: we spelen in op wat er leeft, in eerste

instantie. Het concept krijgt steeds meer vorm door de ervaring: *learning by doing*.

Gaming

We hebben wekelijks een grote gaming community over de vloer die zich bij ons thuis voelt. Dat heeft zich organisch ontwikkeld. Een aantal keer per jaar is er een groot gaming event in het gehele pand.

Andere community events

Er zijn iedere maand events in het HipHopHuis, georganiseerd door verschillende communities. Bij luistersessies draait het om muziek, in plaats van dans. Een artiest laat zijn nieuwe album horen en vertelt over hoe het tot stand is gekomen. Of bijvoorbeeld The Block Out: de krump community organiseert een wedstrijd met workshops van gastdancers. Soortgelijk zijn masterclasses die door House of Vineyard worden georganiseerd als zij in BIRD een event hosten voor de ballroomgemeenschap. De communities worden bij de organisatie van hun event financieel en productioneel ondersteund door het HipHopHuis.

**“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)

PUSHING

6 VOORUITBLIK 2021-2024

THE CULTURE

HIP · AIN'T NO
HOP · HALF
HUIS STEPPIN

6 VOORUITBLIK 2021-2024

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 binnen onze scene. Dit is voor de komende jaren onze reden van bestaan.

Onze doelstellingen voor de volgende vier jaar zijn daarom:

Een integrale aanpak van het programma vanuit waarden, waarin naast skills meer plaats komt voor cultuuroverdracht, theoretische kennis en *learning by doing*.

Een sterkere organisatie, met *in-house* expertise, ervaring en people skills, passend bij de omvang en betekenis.

Bouwen en verstevigen van de urban sector; inhoudelijk en organisatorisch.

6.1 PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Om met alles wat we hebben opgebouwd meer impact te maken, is het nodig om de organisatie te verduurzamen, en op te schalen naar passende condities. Tien jaar geleden waren we de underdog die met een grote gunfactor vanalles klaar speelde 'for the cause'. Dat was altijd al een wankel evenwicht, maar nu de economie aantrekt en ook de grote instellingen urban ontdekken, verliezen we de balans. De partijen om ons heen bieden betere voorzieningen, apparaten en middelen. Waardevolle freelancers die de expertise, daadkracht en sterke visie brengen die de urban sector goed kan gebruiken, kiezen nu voor andere culturele en commerciële opdrachtgevers.

Bovendien motiveren we makers en community leaders om zich niet te laten uitbuiten. *We must practice what we preach*. De condities die we verwachten van anderen met wie we samenwerken, moeten we zelf ook bieden, aan ons team, aan onze bezoekers, in ons pand en in onze relaties.

Van niets iets maken is een kwaliteit die hiphop-eigen is: het is voor ons gebruikelijk om veel te doen met weinig middelen. Je kunt op korte termijn veel bereiken, met een paar alleskunnners kom je een eind, maar snel en goedkoop is meestal niet duurzaam. Ook is deze werkwijze niet goed voor het welzijn van ons kernteam: het elastiek staat al te lang te strak. We naderen het breekpunt van belastbaarheid. Op uitnodiging van andere partijen hebben we statements kunnen maken die ons profiel hebben bekrachtigd. Maar dat

was altijd binnen de context van de ander. Om aan de overweldigende vraag van ons publiek en de sector te voldoen, willen we zelf agenderen, vanuit eigen urgentie en condities. We maken de stap naar een nieuw niveau, met specifieke expertise in huis. Op het gebied van marketing, financiën en programma. Van reageren naar agenderen.

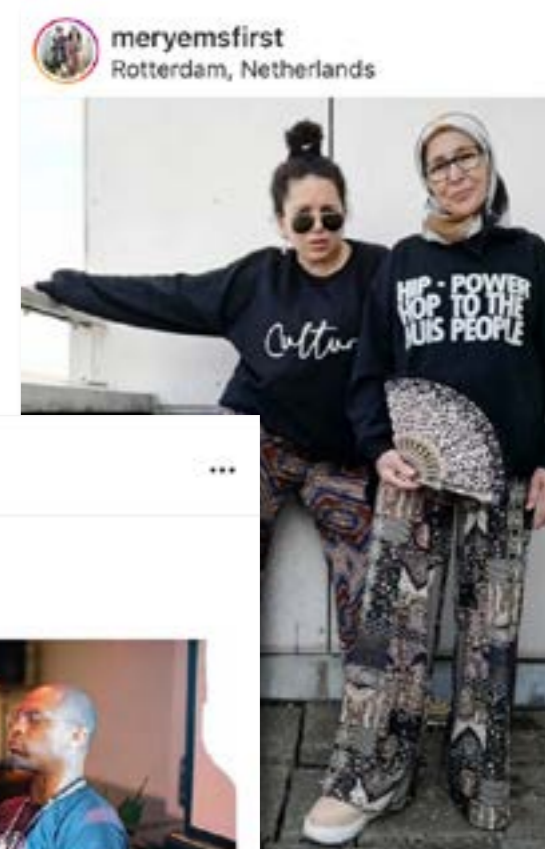
6.2 INHOUDELIJKE PROGRAMMERING

Dankzij onze verbinding met de pioniers (zowel landelijk als internationaal) hebben we onze fundering altijd gezien in de breedte van de hiphopcultuur. Onze structurele subsidie had een educatief label, maar toch hebben we altijd *culture-wide* geopereerd. Ook zonder *dedicated* middelen speelden we bijvoorbeeld een rol in de ontwikkeling van fotograaf Stacii Samidin. Hij is geen danser of rapper, maar totaal hiphop. We konden hem supporten in zijn ontwikkeling door opdrachten, huisvesting en verbinding met ons netwerk. Inmiddels heeft hij zijn eigen gallery en is hij hard op weg naar een internationale sterrenstatus.

Om het genre te ontwikkelen investeren we in *thought leadership* binnen onze communities. Dit 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 de context, en met hun eigen 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 voeden dit en maken de verbinding.

In ons programma hebben we verschillende functies waarin we faciliteren, regisseren of programmeren. Hieronder begint het met de functie van ons pand (workspace), en het faciliteren van individuen en communities, naar vervolgens het regisseren, programmeren en agenderen. De core van ons artistieke team bestaat nu uit Aruna Vermeulen en Leal van Herwaarden, in de komende periode breiden we dit team uit met inhoudelijke experts op het gebied van muziek, dans en street art. We gaan in eerste instantie uit van bestaande partnerships.

WORKSPACE	EVENTS & PRODUCTIES	LESPROGRAMMA	LEADERSHIP
COWORKING SPACE	COMMUNITY EVENTS	LESSEN & CURSUSSEN	POWERTALK
REPETITIERUIMTE	SIGNATURE EVENTS	WORKSHOPS & TALKS	COACHING
OPEN PRACTICE	PUBLICATIES EN PRODUCTIES	MENTORING	TRAINING
ONTMOETINGSRUIMTE			NETWERK
			PODIUMPRODUCTIES

“DE POWERTALKS HEBBEN MIJ ALS DANSER, MAKER EN CULTUREEL ONDERNEMER NIEUWE INZICHTEN EN TOOLS GEGEVEN DIE IK METEEN HEB KUNNEN TOEPASSEN IN MIJN PRAKTIJK. DE PRESENTATIES VAN DE VERSCHILLENDE GASTSPREKERS IN COMBINATIE MET PERSOONLIJKE AANDACHT VOND IK HEEL WAARDEVOL, IK HEB DAN OOK GEEN ENKELE POWERTALK GEMIST.”

Sheree Lenting, choreograaf, deelnemer Powertalks

6.2.1 WORKSPACE

In de basis is het HipHopHuis een plek waar dansers, dj's, kunstenaars en andere creatives zich ontwikkelen. Nog los van onze programma's is deze functie een belangrijke basis: per week maken meer dan 300 mensen gebruik van de workspace. In de komende periode gaan we nog beter gebruik maken van onze ruimtes.

Coworking space

Het HipHopHuis is een coworking space. Naast onze eigen organisatie zitten een aantal andere hiphopondernemers in ons pand: hiphopcollectief Ecktuh Ecktuh en het daaraan gekoppelde platenlabel Couture 33, House of Knowledge en The Notorious IBE.

Repetitieruimte

De verschillende studio's in het HipHopHuis worden gebruikt voor onze eigen programma's en individueel gebruik. Overdag kunnen artiesten en dansers oefenruimtes reserveren, daarnaast worden de ruimtes verhuurd aan externe partijen. We hanteren daarvoor verschillende tarieven: community, cultureel en commercieel.

Open Practice

Drie avonden per week hebben we een open practice waar dansers van alle niveaus en stijlen elkaar ontmoeten en kunnen oefenen. Dit is van oudsher dé organische manier om te leren, te levelen met dansers uit andere generaties, uit andere steden of landen en van verschillende stijlen. Het is het meest laagdrempelige onderdeel van ons programma. De open practice kost 1 euro en is daarmee ook een goedkope manier om de sfeer van het HipHopHuis te proeven.

Ontmoetingsruimte

We hebben sinds vier jaar een huiskamer met een kleine horecavoorziening, een plek voor ontmoeting waar veel vraag naar was in onze community. In de huiskamer

ontmoeten mensen elkaar sociaal, maar ook zakelijk, bijvoorbeeld tussen artiesten en opdrachtgevers of de media. Zo gaan we de ontmoeting stimuleren door de huiskamer te vergroten en structureel te bemannen tijdens openingstijden en daar kleinschalige, ongedwongen activiteiten te programmeren. Hiermee bevorderen we niet alleen de sociale controle, maar vooral inhoudelijke binding tussen ons publiek en de activiteiten.

6.2.1 EVENTS & PRODUCTIES

We faciliteren in de nieuwe cultuurplanperiode 35 community events, waar zo'n 3.000 deelnemers en bezoekers op af komen. We betrekken hiermee ten minste 20 verschillende communities. Daarnaast bereiken we met onze drie *signature events* 3.500 mensen.

In de komende periode zetten we niet in op meer events, maar op de verbetering van bestaande events. Zowel de kwaliteit van onze eigen *signature events*, als de events van de communities in ons huis. Sterkere programma's, beter geproduceerd, met een groter bereik: we verstevigen onze media uitingen: video, (on en offline) publicaties voor verdieping, voor de neerslag en borging van programmering en kennisdeling. Hiermee bouwen we aan het Nederlandse (hiphop) archief.

Community events en producties

Hiphopcultuur manifesteert zich in clubs, op straat, bij mensen thuis of in buurthuizen. Elke stijl is anders en uit zich op verschillende manieren: de house community opereert vooral in de club en de b-boy scene onder meer via battles (toernooien). Door in ons programma zowel lessen als events aan te bieden opereren we niet in een vacuüm. Hoe de samenwerking met een bepaalde scene eruit ziet, wordt op maat bepaald via sleutelfiguren, zodat er een natuurlijke verbinding tussen ons aanbod en de *culture* is. Voorbeelden zijn jamsessies, luistersessies, exposities, wedstrijden of 'open vloer'-avonden.

Signature events

Verdeeld over het jaar zijn er drie *signature events* die we zelf organiseren. Tijdens deze evenementen vieren we alles wat ons bindt: we concretiseren onze waarden in programma's vol inspiratie, verdieping en *celebration*.

1. We openen ons seizoen rond onze verjaardag (31 augustus) met The Jump Off: een open dag als een voorproefje van ons jaarprogramma. Dat betekent een combinatie van workshops, DJ-sets, battles, optredens en talks. The Jump Off vindt plaats in en rond ons huis, op plekken als Operator Radio en Rotterdam Biergarten.

The Jump Off:

PRESS PLAY

2. Vlak voor de kerstvakantie organiseren we jaarlijks Tuff Enuff, de kerstviering, waarbij de teachers Tuff Enuff Awards uitreiken aan de deelnemers die zich het meest hebben onderscheiden in en rondom de lessen. De awards zijn niet alleen voor de beste prestatie, maar ook voor de meest bijzondere prestatie. Voor Tuff Enuff verandert het HipHopHuis in een winterwonderland.

3. Make A Scene is de jaarlijkse afsluiter van ons programma in de Doelen met battles, optredens, panels, workshops, party's, lifestyle, mode en beeldende kunst. Het HipHopHuis is programmeur van Make A Scene, het event wordt samen met de Doelen geproduceerd en gecommuniceerd.

Met de naam Make A Scene verzetten we ons tegen: 'doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'. Wij willen niet dat mensen 'gewoon' doen, wij willen dat ze zichzelf zijn en dat vraagt lef van onze deelnemers, ons publiek, onze partners en onze supporters. Anderzijds verwijst de naam naar het versterken van scenes, een benadering die in het hedendaagse Rotterdamse culturele veld essentieel lijkt

te zijn. Het zit met de aanwas van creatieve professionals wel goed en Rotterdamse makers vinden hun weg in de stedelijke en landelijke circuits. De vraag is alleen: vinden ze ook elkaar? Voor de Rotterdamse hiphopscene is dit niet anders: in de grote hiphopscene moeten alle radertjes elkaar kunnen vinden om de discipline sterker te maken. Make a Scene is ook een moment van reflectie: in de Doelen Studio gaan we met elkaar in gesprek over de verschillende ontwikkelingen in de scene.

Publicaties en producties

Om onze kennis breder te delen, intensiveren we de publicatie van video's, teksten en podcasts. Dat 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 cultuur - zo ontstaat er binding tussen de verschillende disciplines en programma's. De publicaties worden ontwikkeld in een samenwerking van onze programmeurs, ons marketingteam en een deel ook in samenwerking met het Research Centre for Material Culture (RCMC). We ontwikkelen komende periode een film en een aantal publicaties over de lokale hiphopgeschiedenis.

6.2.3 LESPROGRAMMA

Onder ons lesprogramma verstaan we ons hele aanbod van lessen, workshops of masterclasses gericht op artistieke expressie en persoonlijke ontwikkeling van onze community. We behouden de kwaliteit van de teachers en het bereik van de lessen. We geven de komende periode nadrukkelijker ruimte aan de ontwikkeling van kennis naast de skills. We bereiken in het lesprogramma 500 deelnemers per week, en we bieden 8 workshops aan van (inter)nationale artiesten en 11 cursussen. Nieuw is het mentorship-programma, dat wordt structureel. Voor de voortzetting van onze programma's in het reguliere (basis en voortgezet) onderwijs hebben we een partner gevonden in House Of Knowledge.

De komende vier jaar bouwen we voort op de successen en we verdiepen we ons vertrekpunt, wat ruimte geeft voor innovatie. Omdat expressie en kennisoverdracht binnen de hiphopwaarden een belangrijke plek innemen, verandert er op het eerste gezicht niet veel: er verdwijnt niets, er komen dingen bij. De trainingen blijven, het doel verbreedt, het publiek groeit. Er ontstaat een nieuw soort samenhang in het aanbod. Iemand die een dj-cursus bij ons deed, had een totaal andere ervaring dan een deelnemer aan een vogue-les. Nu krijgt iedereen een basis mee die gaat over hiphopcultuur, lokale en internationale hiphopgeschiedenis en de plek die hiphop inneemt in de maatschappij. Een module over 'de rol van ras in entertainment' past net zo goed in het programma als breakdance of spoken word.

Lessen en cursussen

In het lesprogramma worden de lessen en cursussen geleid door rolmodellen met een internationale reputatie, die hun vak belichamen. Het zijn niet per se docenten met een kunstvakopleiding, maar autodidacten die de koplopers zijn van de landelijke scene. Ze verdiepen zich in de cultuur achter de kunstvorm, richten collectieven op, organiseren evenementen en zijn een leider in hun community. De lessen en cursussen worden gegeven in een tiental disciplines met dansstijlen zoals breaking, hiphop, house, dancehall, vogue, waacking, afro en popping, met spoken word, producing, beatbox en dj'ing.

Workshops en talks

We organiseren workshops en talks die (inter-) nationale ambitie toevoegen aan het lesprogramma. De artiesten die deze workshops of interviews geven, bieden een ander perspectief, brengen aanvullende kennis en skills. Het motiveert de vaste deelnemers, en trekt nieuwe deelnemers, lokaal en uit het hele land. Voor de programmering van deze workshops en talks werken we samen met artistieke communities die precies weten welke internationale kopstukken uit hun scene op doorreis in Europa zijn en zich aanbieden voor workshops en talks. In onze Q&A's kan het HipHopHuis zich onderscheiden van andere 'hiphopscholen'. De discipline-overstijgende insteek maakt gesprekken met dansers of artiesten scherp en fresh, maar ook inspirerend

voor de artiesten zelf, omdat ze niet vaak op deze manier worden aangesproken.

Mentorship-programma

Het HipHopHuis is 'groot geworden' dankzij mentorship. 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. Lloyd Marengo heeft als mentor van de crew Pop'arazzi een groep dansers begeleid die nu los van elkaar veel impact maken, Rajiv Bhagwanbali is naast maker en spreker ook initiatiefnemer van Connecting the Culture, en hij leidt een urban programma bij de Operadagen Rotterdam, Gil Gomes Leal is artistiek leider van Amenti Collective en maakt voorstellingen met ISH Dance Collective; Leal van Herwaarden is coördinator van het lesprogramma van het HipHopHuis, initiatiefnemer van de Dutch Dance League en event-coördinator bij The Notorious IBE. Gilbriano Kertokalo is danser, docent en nu zelf mentor van onder andere popping talent Neha Akhtar, danser bij The Pigeons. We creëren zo onze eigen keten.

Mentorship in de hiphopscene gebeurt informeel: de docent herkent een getalenteerde deelnemer, die buiten de lessen om een mentee wordt door mee te gaan met optredens, workshops.

Het HipHopHuis faciliteert het mentorschap door feedback te geven op de ontwikkeling, of door de koppeling te maken met lopende en nieuwe beurzen voor talent. Het werkt twee kanten op: de docent wordt zich op een nieuwe manier bewust van zijn of haar rol en gaat de verdieping en de praktijk in. Dat heeft ook een positieve impact op de reguliere lessen. In een jaarlijkse bijeenkomst delen alle mentoren hun ervaringen en krijgen ze zelf een training. Onderwerpen in dit mentorship-programma zijn persoonlijke ontwikkeling, presentatie skills, voorbereiden battles, uitdragen van de hiphopcultuur en uitdragen van je eigen missie.

Geen eigen onderwijsprojecten

Omdat we in de komende periode niet alles tegelijk kunnen aanpakken stoppen we met het aanjagen van kunstonderwijs op scholen. Uiteraard vinden we het belangrijk om hiphop naar het klaslokaal te brengen, maar in de komende periode focussen we ons volledig op de doorontwikkeling van ons eigen programma, waar we de meeste impact kunnen hebben. Om onze vaste klanten niet te verliezen en om onze docenten geen werk te ontnemen, hebben we in House Of Knowledge een partner gevonden aan wie we deze opdrachten overdragen, en in de toekomst samen verder te bouwen aan een inhoudelijk onderwijsconcept. Dit is voor ons beide een logische stap omdat ze onze kernwaarden onderschrijven, veel in het onderwijs werken en bij ons in huis gevestigd zijn. Ook delen we naast onze locatie een groot deel van ons netwerk. Ook delen we naast onze locatie een groot deel van ons netwerk.

6.2.4 LEADERSHIP

Het HipHopHuis positioneert zich in de komende periode nadrukkelijk als verbinder in de urban scene. We nemen het leadership-programma structureel op in ons aanbod, waardoor het de samenhang en reikwijdte van onze missie versterkt. We organiseren 8 Powertalksessies waar gemiddeld 400 mensen naartoe komen en via het trainingsprogramma investeren we jaarlijks in acht community leaders. Zij ontwikkelen producties die een podium vinden tijdens het Rotterdam Street Culture Weekend, dat jaarlijks 32.000 bezoekers trekt.

In onze leadership-programma werken we met sterke community leaders en hun (grassroots)organisaties. Niet alleen zijn zij onmisbaar voor artistieke vernieuwing in de cultuursector, ook kunnen ze jonge mensen bereiken. Ze belichamen waar ze voor staan, het zijn de helden en verbinders van de wijk met de rest van de stad.

In Rotterdam heeft meer dan de helft van de jongeren een migratieachtergrond: zij zien zich nauwelijks vertegenwoordigd in het cultuuraanbod. Door te investeren in deze leiders van grassrootsinitiatieven, brengt het HipHopHuis meer evenwicht in de sector. Onze visie is dat de urban sector op een duurzame manier versterkt wordt door krachtige leiders die stevig in hun schoenen staan, over zelfkennis beschikken en een toolset aan zakelijke skills bezitten. Door de impact van biculturele cultuurprofessionals in de urban sector te vergroten, komen ook meer kinderen en jongeren met een migratieachtergrond in aanraking met cultuur. Met een sterk netwerk van initiatiefnemers die in de hele stad hun wortels en takken hebben, vergroten we onze reikwijdte, slagkracht en samenhang. In ons leadership-programma richten we ons op:

1. Doorontwikkelen van makers en grassroots-initiatiefnemers in hun artistieke, maatschappelijke en professionele doelen.
2. Versterken van relaties tussen makers en grassroots-organisaties onderling en de koppeling met stakeholders als fondsen, overheden, culturele instituten en maatschappelijke organisaties.
3. De verrijking van het culturele landschap: gelijkwaardige en duurzame samenwerkingen tussen makers, grassrootsorganisaties en instellingen of bedrijven.
4. De zichtbaarheid van makers en grassrootsorganisaties voor groter en breder publiek.

Met dit programma leren community leaders, die zich per definitie tussen twee werelden bewegen, bruggen slaan. Grassrootsorganisaties behoren niet tot de norm en hanteren

andere noties van professionaliteit dan gebruikelijk in de sector. De werkwijze is radicaal anders en bereikt een publiek dat andere instellingen niet bereiken. Het is dan ook niet de bedoeling te assimileren naar de norm van de culturele sector: we richten ons juist op het versterken van professionaliteit vanuit eigenheid. Dit brengt de nodige vernieuwing en gewenste inclusiviteit in de culturele sector.

Het leadership-programma bestaat uit vier programmaonderdelen:

1. Powertalks
2. Verbinden van het urban netwerk (Powertalk XL)
3. Coaching en tools
4. Performance tijdens Rotterdam Street Culture Weekend

Masterclasses (Powertalk)

In 2018 en 2019 hebben we in samenwerking met het VSBfonds zowel verdieping als schaalvergroting gebracht in deze 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 culturele leaders als spreker 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 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 urgentie en draagvlak voor dit programma met het HipHopHuis als spil in het netwerk.

In de komende vier jaar versterken we dit programma met 8 Powertalk-sessies per jaar. De partners met wie we deze talks realiseren komen uit artistieke voorhoede van de *black arts community* zoals The Black Archives, Summer Dance Forever en The Notorious IBE. Een keer per jaar organiseren we een Powertalk XL met een gerenommeerde internationale spreker, waarin we 100 biculturele creatives bij elkaar brengen om ook de 'power in numbers' te ervaren en met elkaar te reflecteren.

Video van de Powertalk XL:

PRESS PLAY

Coaching en training

Vanaf 2013 begonnen we met projecten voor de organisatorische professionalisering van onze community. Allereerst samen met onze *'extended family'*, de communities rond onze eigen organisatie, met het project 'Tussen Scene en Sector'. Deze pilot heeft zich nadrukkelijk gericht op het vergroten van de organisatiekracht. Per 2021 werken we jaarlijks met een groep van acht makers, gemengd qua leeftijd en ervaring, aan elkaar gewaagd op het gebied van ambitie en daadkracht. Het zijn geslaagde ondernemers uit de hiphopcommunity die hun lessen overdragen aan een nieuwe generatie makers. De acht deelnemers worden tijdens het traject in vier sessies één-op-één gecoacht en als groep krijgen ze trainingen van professionals op onderwerpen die de deelnemers zelf aandragen, in relatie tot hun eigen werkpraktijk. De training gaat over ondernemerschap, financiën, sales, governance, management, vrijwilligerscoördinatie, etc.

In deze periode werken de deelnemers aan een productie, bijvoorbeeld aan een performance of een event, dat tijdens het Rotterdam Street Culture Weekend een podium krijgt.

Deze topics in de training zijn niet nieuw in de culturele sector, de toepassing wel: de culturele waarden en de belevingswereld van zowel afzender als publiek zijn specifiek en anders dan de heersende culturele norm. De deelnemers committeren zich voor een jaar en investeren hun tijd en ideeën. Ze hebben maandelijks een coachingsgesprek en een groepstraining.

De coaches hebben een geleefde ervaring die aansluit bij de ambities van onze deelnemers, coaches die per definitie vanuit meervoudige perspectieven opereren en schakelen, zoals Kevin de Randamie (CEO Braenworks), Renee Trijselaar (oprichter De Verdienmodellen) en Ernestine Comvalius (directeur Bijlmerparktheater).

Rotterdam Street Culture Weekend

In het Rotterdam Street Culture Weekend (RSCW) komen grote en kleine urban initiatieven samen om het beste van street culture te laten zien. Het festival is gestart door Rotterdam Festivals en wordt gedragen door de stakeholders in het 'stedelijke apparaat': Rotterdam wil zich ermee affichereren. Na twee pilot-edities gaat RSCW verzelfstandigen. Met het HipHopHuis, dat sinds 2019 meedoet, wint het RSCW aan de juiste inhoudelijke stakeholders. We bouwen aan een stevig partnership om inhoud en netwerk toe te voegen. We waren aanvankelijk kritisch op de inhoudelijke betekenis van het festival: het ontbrak aan diepgang en de uitnodiging tot samenwerking was voor ons te marginaal om iets waardevols toe te voegen. Maar als RSCW het verrijken van de cultuur als vertrekpunt neemt, willen we bijdragen aan inhoud, werkwijze en credibility.

In eerdere edities van RSCW is urban sport al stevig neergezet en met het Pow! Wow! Festival staat er al een sterke street art partner. Vanuit ons leadership-programma voegt het HipHopHuis twee elementen toe:

De Powertalk XL waarin we met 100 movers en shakers uit de scene reflecteren en verbinden;

Acht programma's van de makers die relevant, populair en vernieuwend zijn in de scene, afkomstig uit ons leadership-programma.

Voor andere onderdelen, zoals dans, muziek, spoken word, fotografie en film is het nodig een netwerk aan community-organisaties in te zetten. Zo krijgt de culturele component meer inhoud. Het RSCW weekend is een springplank voor communities die zich bij het HipHopHuis ontwikkelen. Bij ons hebben ze hun kwaliteit al laten zien, maar ze verdienen het om te shinen voor een groter en breder publiek.

De makers krijgen tijdens het weekend de kans hun eigen events te programmeren of producties te tonen. Zo verbinden we ons interne leadership-programma aan een event met een landelijk bereik, internationaal gepusht door Rotterdam Festivals en Rotterdam Partners. We pakken en creëren een steeds belangrijker podium voor de urban sector.

"HEB OOG VOOR WAT JE AL DOET. KEN JE EIGEN KRACHT EN MACHT. HET GEEFT JE DE OVERTUIGING DAT JE DOEL HAALBAAR IS"

Sylvana Simons, volksvertegenwoordiger

**DON'T TALK
ABOUT IT**

7 GEMEENTELIJKE UITGANGSPUNTEN

**BE
ABOUT IT**

HIP · AIN'T NO
HOP HALF
HUIS STEPPIN

**“DON’T EXPECT HUGS WHEN YOU ARE DOING DECOLONIAL WORK.
IF YOU ARE NOT UNCOMFORTABLE, YOU ARE NOT DOING THE WORK”**

Wayne Modest (RCMC)

7 GEMEENTELIJKE UITGANGSPUNTEN

7.1 INTERCONNECTIVITEIT

7.1.1. Tussen grassroots en grote instellingen

Een van de basisbeginselen van het HipHopHuis is samenwerken. Het HipHopHuis groeit en we worden ons bewuster van onze positie als nieuwsoortig instituut dat zich tussen grassrootsorganisaties en gevestigde culturele instellingen in beweegt. Met beide werken we veel samen.

In de urban sector staan we bekend als pionier. In samenwerkingen met jongere partijen delen we onze ervaring, ons netwerk en kennis, op hun beurt houden zij ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en delen ze hun netwerk. Zo groeien we door samen te werken.

Vanaf dag één van ons bestaan hebben we ons ook willen verhouden tot de gevestigde kunst- en cultuursector. We grepen elke kans om iets buiten de urban sector te organiseren aan, zoals met Museum Rotterdam, de Kunsthal, Stedelijk Museum Amsterdam, SMBA of het Van Abbemuseum. Hiermee lieten we ons publiek zien dat ook deze plekken ‘voor ons’ zijn, en presenteerden we onze *culture* voor een breed en vaak ook nieuw publiek.

Toch zijn we in de loop der tijd kritischer geworden op samenwerkingspartners. Onze enthousiaste, wellicht naïeve houding heeft plaatsgemaakt voor een meer zelfbewuste, zakelijker benadering van een project. Wij streven altijd naar verdieping, verrijking en relevantie, maar voor grotere instellingen brengt dat vaak een te groot risico: ze willen bijvoorbeeld hun vaste publiek ‘niet laten schrikken’. Sommige instellingen zijn zich weinig bewust van hun positie en ingesleten methodieken.

We ervaren de processen aan beide kanten vaak als zwaar, maar vieren de successen daarom ook dubbel.

Inmiddels weten we dat we vooraf heldere afspraken moet maken. het is nodig om *‘the talk’* te hebben voordat je met elkaar een project start.

We maken afspraken over:

1. Inzicht en zeggenschap in financiën
2. Credits en intellectueel eigendom
3. Communicatie
4. Werkwijze

7.1.2 SAMENWERKINGEN IN 2021-2024

Van alle samenwerkingen de afgelopen vier jaar zijn die binnen de urban sector het meest duurzaam gebleken. Daarom gaan we de komende periode nog meer richten op de ontwikkeling van de sector. De Powertalk-sessies (zie 5.2) zijn daar een goed voorbeeld van: Wij streven ernaar ons als sector beter gaan manifesteren in de stad, in het land en internationaal.

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 streetwearlabel Patta betrokken als partner, vanuit het project Books We Share, That Make Us Care. We kijken ernaar uit om deze driehoek opnieuw te maken. Ons eigen internationale netwerk is het grootst in de dansscene, 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 vrouwelijk leiderschap hebben 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.

Summer Dance Forever

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

House of Knowledge

De verbinding met House Of Knowledge is organisch gegroeid. We herkennen elkaar in onze gedeelde waarden, we sluiten inhoudelijk op elkaar aan. Daar waar onze programma’s vooral buitenschool plaatsvinden, is House Of Knowledge sterk in het onderwijs. Daarnaast beschikt het team over een sterke muziekkexpertise, die in deze fase aanvullend is op ons aanbod.

OntFramed

Navin Thakoer is kunstenaar en initiatiefnemer van OntFramed, een dynamisch hedendaags museum in wording. We onderzoeken hoe we onze krachten hierin kunnen bundelen op het vlak van hedendaagse kunst. De context van het HipHopHuis past bij de missie van OntFramed, waar de verbeelding van de grootstedelijke jongeren vanuit verschillende posities getoond wordt.

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 onze cultuur. 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 grote manifestatie in 2022, gelijktijdig met het 20-jarig bestaan van het HipHopHuis.

De Doelen

In de Doelen hebben we een partner gevonden met wie we de samenwerking willen voortzetten rondom Make A Scene (zie ook 6.2.1). De Doelen stelt ruimtes ter beschikking en

is partner in de promotie van het festival. We willen graag nieuw publiek bereiken, de Doelen heeft hiervoor andere strategieën dan wij en zo vullen we elkaar aan. Op deze manier wordt onze missie ook gevoeld buiten de scene.

Bijlmer Parktheater

We hebben een bijzondere verbintenis met Ernestine Comvalius (directeur) en Simone Zeefuik (programmeur) van het Bijlmer Parktheater. We hebben in de afgelopen periode onze vertrouwensrelatie versterkt, mede door een aantal sessies over inclusiviteit. Zij zijn voor ons rolmodellen op het gebied van intellectueel leiderschap. In de komende periode leidt onze samenwerking tot concrete projecten en publicaties, te beginnen met een cursus die Simone samenstelt voor het komende seizoen.

Andere domeinen

Toen we in 2002 de culturele arena betraden waren wij een buitenbeentje. Het was niet vanzelfsprekend om hiphop te positioneren in de cultuursector. Omdat we nadrukkelijk de artistieke waarde van hiphop wilden claimen hebben we ons best gedaan binnen de sector aansluiting te vinden. Inmiddels is dat verbeterd en staan we meer open om samenwerkingen buiten de culturele sector aan te gaan. Dat zie je in onze samenwerking met RSCW dat een combinatie van *urban culture* en urban sport is. De opname van breakdance in de Olympische Spelen draagt bij aan onze uitwisseling met het sportdomein. Ook verkennen we in de komende periode de raakvlakken met het sociale domein met debatten, dialogen en andere activiteiten in de huiskamer.

7.1.3. INTERNATIONALE SAMENWERKINGEN

Onze community beweegt van nature internationaal, het HipHopHuis heeft daardoor ook een groot internationaal netwerk, met name in de danswereld. De artiesten en community leaders die aan ons verbonden zijn, zijn vaak op reis om de community te versterken en verdiepen.

Een belangrijk moment om ons internationaal te positioneren is The Notorious IBE, waar de gehele internationale urban sector bij elkaar komt. Daar ontmoeten we onze internationale peers en partners zoals Break Free uit Houston, Just for Rockers uit Parijs, Breaking Convention uit Londen.

Naast IBE starten we vanaf 2020 een partnership met Juste Debout, wereldwijd de grootste competitie voor hiphopdansvormen. De samenwerking richt zich nu nog op het faciliteren van workshops, maar het is de bedoeling dat we op den duur onze inhoudelijke agenda gaan pushen, zoals bij The Notorious IBE gebeurd is. Het platform en bereik van Juste Debout is zo groot, dat we onderzoeken waar de kansen liggen.

7.2 INNOVATIE

Binnen de culturele sector is het HipHopHuis een bron van innovatie door onze inhoud, ons publiek en werkwijze. Door samen te werken met partners uit de sector innoveren we de sector van binnenuit en delen we niet alleen ons publiek, maar ook onze methodiek. Naast onze rol in de cultuursector zijn we ook binnen ons eigen genre de aanjager van vernieuwing. Door de koppeling tussen skills en principes leggen we samen met partners in het land een nieuwe norm.

Voor het voortbestaan van het HipHopHuis is continue vernieuwing noodzaak omdat de ontwikkelingen en trends elkaar snel opvolgen. Vier jaar geleden hadden we niet kunnen voorspellen dat we nu dansvormen als dancehall of afro zouden aanbieden en over vier jaar hebben we zeker weer andere stijlen omarmd. We verhouden ons dus steeds tot nieuwe communities en richten ons daarop zo veel mogelijk in.

Door onze community leaders blijven we *in tune* met wat er speelt in de (nieuwe) scenes, en kunnen we opkomende stijlen, stromingen of trends signaleren. We werken vraaggericht, en laten jonge organisaties hun events, talks of workshops bij ons organiseren. Ze houden de regie, en zo faciliteren we de vernieuwing die bij hen vandaan komt. Wordt de nieuwe stroming/stijl groter, dan maken we daarna de stap naar zelf programmeren, als deze aansluit bij onze waarden.

Met het leadership-programma dragen we bij aan de vernieuwing, verjonging en de relevantie van de culturele sector als geheel. We versterken het ondernemerschapstalent van community leaders en bouwen zo aan een toekomst waarin het genre 'urban' volwassen kan worden in de culturele sector, zowel binnen de instituten als daarbuiten.

7.3 INCLUSIVITEIT

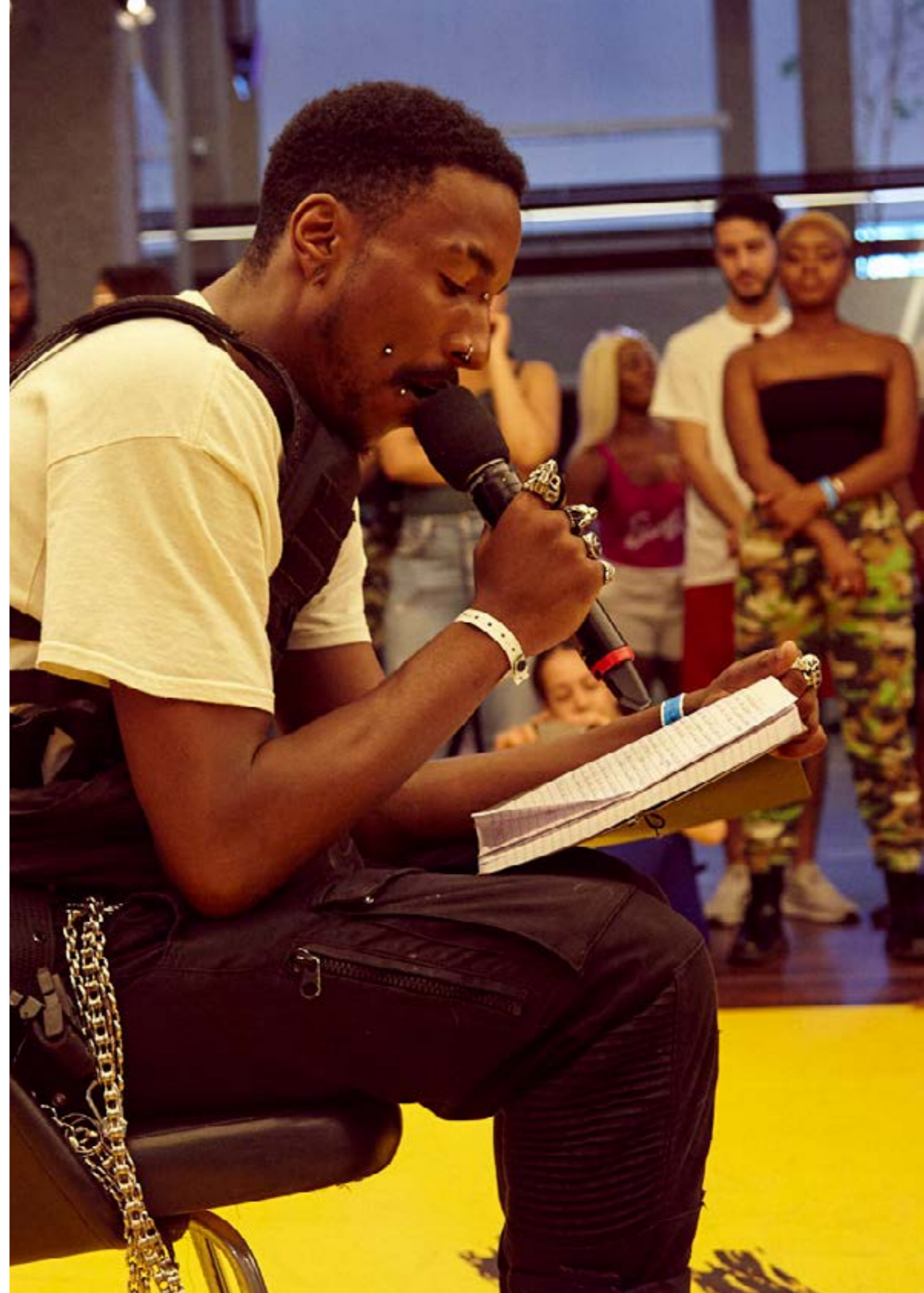
Bij het HipHopHuis zijn we altijd bezig met identiteit: het is onze core business. In onze werkwijze geldt: *We meet people where they are*; we redeneren niet alleen vanuit onze realiteit, maar ook vanuit die van de ander. En van daaruit bewegen we naar elkaar toe. Inclusief handelen is onze tweede natuur. Onze onbewuste bekwaamheid hebben we de onder de loep genomen, omdat we in het huidige publieke debat regelmatig met een dynamiek geconfronteerd werden die we niet altijd konden herkennen, of verwerken. We merkten dat we in het discours rondom diversiteit begrippen en woorden misten. We vonden het lastig onzichtbare mechanismen van uitsluiting te benoemen. Omdat we als middelgrote, structureel gesubsidieerde instelling 'van kleur' in een positie zitten waarin onze mening vaak gevraagd wordt, neemt dat een grote verantwoordelijkheid met zich mee.

Daarom hebben we de Ring The Alarm-sessies georganiseerd, waarbij we onze 'elders' raadpleegden, de oudere generatie in ons veld met expertise in deze kwestie. Astrid Elburg, Sandew Hira en Ernestine Comvalius zijn met ons hele team aan de slag gegaan. Dat bracht zoveel inzicht en energie dat we sindsdien jaarlijks meerdere gesprekken organiseren met onder meer Simone Zeefuik, Sarita Bajnath, Mitchell Esajas en Pravini Baboeram. We zien inclusie niet als een eenmalige impuls of project, dit proces is *ongoing*.

Ons pand is de afgelopen vier jaar toegankelijker geworden, onder meer door de verruimde openingstijden en de huiskamer. Daardoor voelen nog meer jongeren zich bij ons thuis. Ons publiek is gewend zich te redden met wat er tot je beschikking is en dus krijgen we in de regel weinig klachten. Zelf vinden we dat het serviceniveau omhoog kan, we willen de entree toegankelijk maken voor rolstoelen of kinderwagens. De toegankelijkheid verbeteren heeft onze prioriteit.

**IK GA NA VANDAAG MEZELF NÓG MEER DE VRIJHEID GUNNEN OM SPACES TE CLAIMEN
WAAR IK NOG WELLICHT NOG NIET EENS OVER NA HEB GEDACHT,
OF WEL OVER NA HEB GEDACHT, MAAR NIET NAAR TOE DURFDE TE STAPPEN."**

Shayveca Kreuger, radiohost, programmamaker en deelnemer Powertalk XL

**WE WALK
THE WALK**

**THEY TALK
THE TALK**

8 CODES

HIP · AIN'T NO
HOP HALF
HUIS STEPPIN

8 CODES

Inclusie en fair practice zijn thema's die in de komende periode verweven zijn in onze kerndoelen, vandaar dat we in eerdere hoofdstukken al uitvoerig zijn ingegaan hierop. Herhaling lijkt ons overbodig, dus we houden het kort.

8.1 CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Het HipHopHuis is een inclusieve organisatie op alle niveaus, in bestuur, publiek, programmering, personeel en partners. We zijn voorbeeld in de sector en worden om die reden vaak om advies gevraagd. Ondanks het feit dat we diversiteit belichamen, blijven we onszelf ontwikkelen op dit onderwerp. Het diversiteitsbeleid van het HipHopHuis krijgt vorm met ons mantra: *'Meet people where they are'* en door de lessen van de Ring The Alarm-sessies (zie 7.3).

Ons programma komt tot stand in co-creatie met uiteenlopende partners en communities. Deze samenwerkingen slagen alleen met een sensitieve aanpak. Dat werkt omdat ons personeel zelf onderdeel is van deze communities, zowel ons vaste personeel als onze vrijwilligers. Ons team belichaamt daarmee niet alleen onze waarden, maar is herkenbaar en vertrouwd voor ons publiek. Onze werkwijze en ons publiek hebben we eerder uitvoerig beschreven in ons profiel (4).

We willen de Ring the Alarm-sessies doorzetten, maar met een groter deel van onze organisatie. Naast het vaste personeel nodigen we ook docenten en vrijwilligers uit. Zo bouwen we niet alleen aan onze kennis, maar ook aan een open cultuur waarin we deze onderwerpen bespreken.

8.2 FAIR PRACTICE CODE

De urgentie van de Fair Practice code is ons meer dan bekend. We staan op een kantelpunt van onze capaciteit: buigen of barsten. De ontwikkeling die we als organisatie hebben doorgemaakt gaan we borgen, daar hoort een geactualiseerd personeelsplaatje bij. Dat geldt voor de hoeveelheid functies, de beloningssystematiek en het aantal uren.

Bij de aanscherping van onze visie en onze professionaliseringsslag hoort betere beloning, zowel voor de mensen binnen onze organisatie als voor freelancers. Voor de freelancers hebben we een hoger tarief begroot. Ondanks de loyaliteit en gunfactor van artiesten wordt het moeilijker om mensen duurzaam aan ons te binden vanwege onze lage tarieven; onze artiesten kunnen elders steeds beter betaalde opdrachten krijgen. Om ons niveau vast te houden moeten we de tarieven verhogen.

Deze integrale upgrade is nodig omdat de organisatie anders niet overeind blijft. We kiezen er nu niet voor om op voorhand te schaven aan onze programma's. Daarvoor is de vraag te groot, en het aanbod in de sector te klein.

8.3 GOVERNANCE CODE CULTUUR

Zie Bijlage I, formulier Governance.

