

Lloydscompany

Geadviseerd subsidiebedrag: € 120.000

Gevraagd subsidiebedrag: € 120.000

Subsidie in Cultuurplan 2017-2020: n.v.t.

Discipline: **Dans**

Samenvatting van het advies

Beoordeling van de aanvraag

Lloydscompany richt zich met haar activiteiten op hiphop, met voorstellingen die een verhalend karakter hebben en een maatschappelijke ondertoon. Zowel urban, modern en jazz dansers maken deel uit van het tableau. Choreograaf Lloyd Marengo heeft de kwaliteiten om een breed bereik te realiseren, van *battles* en theaters tot dansgroepen en scholen.

Geadviseerd subsidiebedrag

De Raad is van mening dat Lloydscompany, op basis van Marengo's artistieke trackrecord en missie, de komende periode de kans moet krijgen om op structurele basis haar activiteiten te realiseren. Bovendien hebben de Rotterdamse danssector en de theaters behoefte aan een urban maker die actief verbindingen zoekt.

Samenvatting van de aanvraag geschreven door de instelling Lloydscompany is het initiatief van de Rotterdamse hiphopchoreograaf en -danser Lloyd Marengo (1973). Lloyd wil zijn drive om te creëren voor het theater combineren met zijn drive om talent op een juiste manier begeleiden en enthousiast maken om danstheatermaker te worden. Met de ene voet in de underground-battle-scene en de andere op de theatervloer, opent Lloydscompany deuren voor urbandansers en -makers. Hiphop manifesteert zich steeds sterker als de nieuwe kunstvorm in het theater. Daarbij wil hij de volgende generatie klaarstomen voor het werkveld én andersom. Maar ook als maker is Lloyd zelf nog niet de top van zijn kunnen bereikt en heeft op termijn grote ambities. Met zijn kenmerkende ontleding van breakdance wil hij een nieuwe danstaal creëren en uiteindelijk internationaal toeren.

Lloyd heeft zijn sporen ruimschoots verdiend in de danswereld en zijn stichting is pas een jaar actief. 2019 was een opstartjaar met de eerste financiële middelen die binnenstroomden en de versterking van het team met zakelijk leider Jade Schiff. In de periode 2021-2024 Lloydscompany produceert vijf producties. De voorstellingen krijgen elk een speelperiode in Rotterdam en vier ervan krijgen een landelijke tour. Het aantal voorstellingen verschilt per productie. Een van de producties betreft een internationale uitwisseling, waarvan de tour in Nederland plaatsvindt. En ons doel is om een aantal voorstellingen in het buitenland te spelen. Op institutioneel niveau is er de ondersteuning van nieuwe makers: per jaar worden twee makers worden begeleid die elk minimaal twee voorstellingen per jaar spelen. Gemiddeld verwachten we met onze activiteiten 25 presentaties en 4.000 bezoeken per jaar te realiseren.

Marengo is al jaren voorvechter van de erkenning van urban arts in de gevestigde kunstenwereld. Met zijn werk geeft hij een stem aan de underdog, wat past binnen zijn missie om een wereld te creëren waarin iedereen gelijkwaardig is. Zowel binnen het bestuur, de organisatie, de dansers en ons publiek realiseren wij al vanaf het begin een samenstelling die een afspiegeling is van de stad Rotterdam.

Diversiteit is niet iets waar we over na hoeven te denken, wij zijn het. Afkomst, leeftijd, gender, wel of geen beperking, religie, seksuele voorkeur: het speelt allemaal geen rol. Daarbij is er in de thematiek oog voor inclusiviteit en diversiteit: soms universele thema's zoals identiteit en vaderschap, andere keren meer beladen thema's zoals maatschappelijke uitsluiting of kolonialisme. Lloyd heeft altijd zijn weg gevonden door te werken met de instituten die in hem en in hiphop geloofden. De instituten zijn meer dan ooit tevoren klaar voor urban, het krachtenveld rond financiering is dat na de ontschotting van de afgelopen jaren langzaamaan ook. Dit is het moment waarop de urbansector het gevoel heeft dat de grote beleidslagen urban leren kennen en begrijpen. De tijd van innovatief werken en buiten de regelingen om toch werk maken, is voorbij – urban heeft de instituten nodig en andersom. Daarom vraagt Stichting Lloydscompany binnen het Cultuurplan 2021-2024 een bedrag van € 120.000 aan. Beoordeling van de aanvraag

Culturele betekenis

Het gezelschap Lloydscompany duidt met urban dansstijlen de grootstedelijke cultuur. Binnen het brede urban spectrum vormt de dans een van de disciplines. Lloydscompany richt zich met haar activiteiten vooral op de hiphop, een onderdeel van de urban cultuur. Hieraan liggen de elementen breakdance, dj-ing, mc-ing en *graffity* ten grondslag. Artistiek leider Lloyd Marengo ziet het als zijn missie met hiphop op hoog niveau een rol te spelen in het (inter)nationale dansveld en als Lloydscompany een bijdrage te leveren aan een soepele koppeling tussen hiphop en theater. De Raad erkent op grond van eerdere prestaties het onmiskenbare belang van Lloyd Marengo voor de wereld van de hiphop.

Artistieke kwaliteit

In het verleden heeft Marengo een aantal bijzondere voorstellingen geproduceerd, waaronder het succesvolle Loud! en Father Father. Zijn dansproducties hebben een maatschappelijke ondertoon en een verhalend karakter. Marengo zoekt een nieuwe danstaal, waarbij de stijl minder van belang is dan de kracht van de dansers. Zijn creativiteit komt voort uit de samenwerking met zijn dansers. Deze werkwijze is voor de hiphop oorspronkelijk; Marengo weet goede urban dansers, maar ook moderne en jazzgeschoolde dansers aan zich te binden. Marengo wil de vitaliteit en individualiteit van hiphop in een voorstelling naar voren brengen via de dansers.

Hoewel de Raad ervan overtuigd is dat Marengo goede keuzes maakt, had hij graag meer informatie willen hebben over de dansers van het gezelschap. Lloyd Marengo heeft de kwaliteiten om een breed spectrum aan speelmogelijkheden te realiseren, van *battles* en theaters tot dansgroepen en scholen. De ontwikkeling van een sterke signatuur van Marengo als artistiek leider verdient de komende jaren aandacht.

Positie culturele veld

Lloyd Marengo heeft in zijn loopbaan en als medeoprichter van het HipHopHuis al een stevig fundament gelegd in Rotterdam. Op vrijwillige basis coachte hij jarenlang makers, en tijdens Lloydscompany presents maakt het publiek kennis met de stukken van die jonge makers en van Marengo's eigen choreografieën. Lloyd Marengo staat voor de uitdaging om de positie die hij nu inneemt binnen het Rotterdamse dansveld verder te verstevigen als artistiek leider.

Samenwerking staat bij hem hoog in het vaandel. Al lange tijd maakt hij verbindingen met gezelschappen als Conny Janssen Danst, Theater Rotterdam, House of Urban Arts en Xclusive Company. Het gezelschap wil de samenwerkingen uitbreiden en verstevigen. De Raad heeft alle

vertrouwen in de haalbaarheid hiervan. In het land staat Lloydscompany op festivals als Summer Dance Forever en ook in enkele theaters. Internationaal speelde Lloyd Marengo een sleutelrol in het Europese project Mind Ur steps dat een succesvolle tour beleefde in vier landen. Marengo heeft hierdoor ook een internationaal netwerk kunnen opbouwen.

Cultureel aanbod

Het cultureel aanbod is divers en richt zich voornamelijk op publieksactiviteiten en talentontwikkeling. De Raad leest in het plan een grote ambitie, maar de uitwerking van de vijf producties kan sterker. Bovendien zijn twee van de vijf niet oorspronkelijk, want een is een remake van Father Father, en de voorstelling voor peuters is gebaseerd op een Franse voorstelling uit 2017 *A demain... A deux mains...* van Nabil Quelhadj. Het in de kern interessante *Coloniaritme* wordt een internationale uitwisselingvoorstelling tussen Afrika en Europa, maar de thematiek ervan vraagt nog om uitwerking. Dit geldt ook voor de productie in samenwerking met Conny Janssen Danst. Daarover is op dit moment niets meer bekend dan dat er samenwerking gaat plaatsvinden in een bepaalde periode met een groep dansers.

Lloyd Marengo begeleidt urban makers van choreografie op ad-hocbasis. De ervaring leert dat die vaak niet over zakelijke en productionele kennis beschikken. Samen met Maas theater en dans zet Lloydscompany een stap in de professionalisering van deze makers door gezamenlijk masterclasses te organiseren. Een beschrijving van de methode en aanpak hiervoor ontbreekt in het plan. Marengo fungeert als boegbeeld van de urban dance, is een geliefd docent en zijn speciale aandacht voor educatie en inclusie is een pluspunt. Zowel het mbo als hbo weet Marengo als docent te vinden. De Raad vindt het aantal verwachte bezoekers van 4000 per jaar voor 25 activiteiten reëel.

Bedrijfsvoering

Lloydscompany heeft in 2019 een stichting opgericht. Een ervaren zakelijk leider is aangetrokken, waarmee professionalisering in gang is gezet. In het plan ontbreekt een beschrijving van hoe de toekomstige organisatie eruit moet zien. Lloydscompany wil als kleine organisatie per activiteit bekijken met welke partners zij gaat samenwerken.

Fair Practice

Lloydscompany omarmt uiteraard de Fair Practice Code en *fair pay*, maar de kleine organisatie is niet in staat om de freelancers een passend honorarium te bieden. Het aantal uren op vrijwillige basis blijft onverminderd te groot. Ook is een budget voor scholing en deskundigheid niet haalbaar. De Raad mist een toekomstvisie hierop.

Financieringsmix

De Raad vindt de financieringsmix nog niet evenwichtig. De financiering voor de aankomende vier jaar is sterk gebaseerd op subsidie van de gemeente Rotterdam. Daarbij zijn de genoemde bedragen uit directe publieksinkomsten op basis van 4000 bezoekers met € 35.000 laag begroot. Lloydscompany weet wel private en publieke fondsen te interesseren, maar de Raad vindt dat het gezelschap daar wel een tandje kan bijzetten.

Inclusiviteit

Lloydscompany loopt in Rotterdam voorop op het gebied van inclusiviteit, hiphop staat voor inclusie.

Het gezelschap heeft een diverse groep makers en bezoekers. Het plan beschrijft veel connecties met diverse partners in Rotterdam op het gebied van choreografie, begeleiding nieuwe makers, urban events en educatie.

Publiek

Lloyd Marengo heeft het publiek en de groep beoefenaars door de jaren heen opgebouwd uit deelnemers van vele achtergronden, opleidingsniveaus en leeftijden. De Raad waardeert deze inzet, maar het marketingplan, de PR en middelen om nieuw en heterogeen publiek te bereiken, zijn slechts minimaal beschreven. De inclusieve visie van Lloydscompany is een sterk middel om muren tussen de verschillende cultuuruitingen te slechten.

Personeel

Lloydscompany heeft een divers samengestelde groep medewerkers.

Innovatie

De manier waarop in de aanvraag wordt gesproken over collega's en collega-instellingen is respectvol en uitnodigend. De entourage van Lloydscompany is heel divers en het gezelschap draagt dit ook duidelijk uit. De werkwijze van Marengo om de breakdance te ontleden is innovatief en komt de ontwikkeling van urban dance ten goede. Dit komt niet alleen uit de aanvraag naar voren, maar ook uit de interviews en artikelen. Hoe innovatie binnen het eigen gezelschap vorm krijgt, beschrijft het plan niet.

Interconnectiviteit

Lloydscompany levert veel inspanningen om samen te werken met partners in de stad. Dit zijn veelal culturele partners. Toekomstige samenwerking met andere dan culturele partners biedt nog kansen voor het gezelschap; een visie daarop maakt nu nauwelijks deel uit van het plan. Op dit moment is al wel een samenwerking in gang gezet met Perron 010 over maatschappelijke uitsluiting.

geadviseerd subsidiebedrag Op basis van Marengo's artistieke trackrecord en missie verdient Lloydscompany de kans om de komende vier jaar op structurele basis haar activiteiten te kunnen realiseren. De Raad is bovendien van mening dat de Rotterdamse danssector en theaters behoefte hebben aan een urban maker die actief de verbinding zoekt. Daarom adviseert de RRKC de Lloydscompany een Cultuurplansubsidie te verstrekken van € 120.000.

Geadviseerd subsidiebedrag € 120.000

Gevraagd subsidiebedrag € 120.000

Subsidie in Cultuurplan 2017-2020 n.v.t.