

**THE RUGGEDS
PRESENT**

LES

STRANGE CONNECTIONS OF A MODERN FAMILY

**A UNIQUE EXPERIENCE BASED ON BREAKDANCE, FAMILY TIES,
SLACKLINING, DANCE AND ACROBATICS ALL TIED TOGETHER.**

(The Ruggeds 2009 - 2012)

“Hiphop is the courage for you to be you.”

KRS One

Wij zijn Niek Traa, Andy “Duzk” Tong-Kim-Sang, Sjoerd “Stepper” Poldermans, Jessy “Jazzy” Kemper, Roy Overdijk, Tawfiq Amrani, Virgil “Skychief” Dey en Rico “Zoopreme” Coker. Wij zijn [The Ruggeds](#)¹.

In februari 2019 zal onze tweede grote theatervoorstelling *Ties* in première gaan. *Ties* is een dansvoorstelling waarin wij in onze unieke beeldtaal een raamvertelling neerzetten waarbij we door middel van individuele verhalen het belang benadrukken van familie en vriendschap anno nu. Met *Ties* zetten wij een volgende belangrijke stap in onze ontwikkeling van internationaal succesvolle breakdance crew naar het maken van avondvullende grote zaalvoorstelling.

¹ Alle blauw gedrukte stukken bevatten een hyperlink naar meer info of video.

(The Ruggeds in 2003)

(The Ruggeds 2016)

TIES

Ties gaat over familie anno 2019. Doordat gezinnen steeds kleiner worden bouwen mensen diepgaande relaties op met andere mensen in hun omgeving. Wij mensen zijn groepsdieren, we verlangen naar een tribe met wie we ons leven willen delen. Onze generatie communiceert via internet en bouwt zo ook relaties die zelfs niet fysiek hoeven te zijn om betekenisvol te zijn. Het begrip familie wordt hiermee steeds verder opgerekt in onze tijd. Sommige van die relaties zijn zo sterk, dat ze een extended family voor je worden. Deze onconventionele families zijn niet gebonden door een bloedband, maar komen tot stand op grond van gemeenschappelijke waarden en ervaringen. Familie is tijdloos en de band van die tweede familie voelt net zo tijdloos en stevig als de onbreekbare aftakkingen in je stamboom. Zelfs als je elkaar nooit meer zou zien, draag je die banden altijd met je mee in alles wat je samen hebt meegemaakt.

Zo ook in onze familie: The Ruggeds. Onze levenslijnen zijn voor altijd aan elkaar verbonden sinds we in 2005 de naam van onze crew verzonnen. Zou je onze familie uittekenen dan lijkt deze niet op een boom, maar op een web, waar alle lijnen vanuit andere invalshoeken elkaar gevonden hebben. Al die lijnen vinden hun origine in een andere wereld. Die diverse roots zijn onze grootste rijkdom. Onze verschillende achtergronden zorgen voor frictie en inzichten uit een andere invalshoek. Ieder van ons bewandelt in dit web zijn lijn en zoekt naar de balans om zijn stip op de horizon te bereiken. Samen ga je door het leven en word je beïnvloed door elkaars lijnen. Zo verandert de stip van de familie mee met het individu, maar schuift je eigen eindpunt ook op door de groep. Hoe sterk is het vangnet van ons samen om het individu op te kunnen vangen? Hoe ver kan iemand gaan als de rekbaarheid van de groep op de proef wordt gesteld? Wat is de houdbaarheidsdatum van de groep op het moment dat leden zich individueel een andere kant op ontwikkelen? Of als ze ouder worden en de rest van de groep niet meer kunnen bijbenen? Hoe ontstaat een band en wanneer wordt deze beklemmend?

Met *Ties* willen wij een wereld uittekenen die ons publiek de realisatie geeft dat familie nowadays een ander gezicht heeft, maar hetzelfde kan betekenen voor het individu. Dat een family by choice eenzelfde soort innerworkings kan hebben als een family by blood. En het belang van familie benadrukken, ook al kan de relatie soms dingen soms zwaarder maken dan als je gewoon weg zou kunnen lopen van issues.

Hieronder schetsen we een paar scènes zoals deze zich zouden kunnen voordoen in het stuk.

Intro

De voorstelling begint met aan de voorkant een iets transparant doek, van achter belicht. Je ziet de lijnen van het web maar niet de diepte. Een schaduwspel dat nieuwsgierig maakt. We dansen alle acht eenzelfde frase die herhaald wordt maar het enige dat verschilt is de intensiteit, die wordt benadrukt doordat iemand juist meer of juist minder licht krijgt. Het wordt een spel met contrasten, licht en schaduwen.

Zodra het doek opgaat ziet het publiek een soort spinnenweb van lijnen gespannen over het toneel. De lijnen hangen drie dimensionaal door de ruimte, ze vullen het decor. Wij nemen een voor een plek in in het web, op verschillende hoogtes en dieptes. We nemen de tijd om ons te positioneren en komen vervolgens een voor een naar beneden, waarbij we allemaal een andere lijn trekken door het web, een spoor achterlatend van het pad dat we gevormd hebben. We gaan staan en kijken het publiek aan. We erkennen de aanwezigheid van het publiek. Het publiek ziet ons als een familiefoto van een onbekende familie.

Chapters

In acht chapters vertellen we afzonderlijke verhalen over ons en onze relatie in/met/tot de groep. De verhalen kunnen worden verteld in solo's, in duetten of in groepen. Startpunt van elk chapter is telkens de familiefoto van het begin: vanuit die foto wordt een verhaal verteld uit het perspectief van een van de crewleden. Soms zijn dat individuele verhalen, maar ze dienen altijd als middel om het verhaal van de groep als geheel in te kleuren. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van de chapters. Waarschijnlijk zullen er drie solo verhaallijnen zijn en vijf groepsscènes.

Hier kunt u de leden beter leren kennen: <http://www.therugeds.com/biography/>

Jessy

Jessy heeft een ingewikkelde jeugd gehad, met zijn ouders die niet altijd de mogelijkheid hadden om er voor Jessy te zijn. De crew is altijd een soort vangnet geweest in zijn leven. Hij is met de rest van de jongens van de crew opgegroeid en te midden van hen heeft hij zich ontwikkeld als persoon. Nu loopt Jessy vaak voorop en trekt de kar voor de rest.

Scène: een zwaar klinkend muziekstuk met een herhalend patroon dreunt door de zaal. Jessy staat op het toneel; een aantal mensen staan met de rug naar Jessy toe, terwijl hij zijn solo instart. De solo is zwaar. Een uithoudingsvermogen test waarbij zijn voeten nooit de grond raken. Gedurende het verloop van de solo zie je Jessy fysiek vermoeid raken, terwijl de muziek alsmaar zwaarder en sneller wordt. De mensen die met de rug naar Jessy toe staan geven geen blijk van zijn vermoeidheid. Op het moment dat bij Jessy de twijfel begint of hij de geen voeten regel nog kan navolgen, komen er meer mensen op het toneel met dezelfde intentie. Samen werken ze door aan een *loop* van bewegingen die steeds meer samenhang vinden. Door samen de regel na te volgen, kunnen ze gebruik maken van elkaar als platform voor hun voeten. De bewegingen worden steeds dynamischer en lichter. De muziek blijft versnellen maar word ook lichter in toon. Jessy hervindt zijn kracht en wordt meer en meer een onderdeel van het geheel. Uiteindelijk komt hij op dezelfde lijn uit als de mensen die met de rug naar hem toe stonden en trekt ze mee in de groepsdynamiek. Naar verloop van tijd initieert Jessy steeds meer van de bewegingen en wordt minder gemanipuleerd.

Virgil

Virgil heeft een jaar geleden een dochter gekregen. Opeens was de onbeperkte vrijheid die hij in zijn leven genoot als danser een risico voor zijn dochter. Dit voelde in het begin als een beklemming, maar als snel na haar geboorte kwam het besef dat de liefde voor zijn dochter hem juist purpose geeft om zijn energie te focussen en zo alles uit zijn talent te halen voor zichzelf en zijn dochter.

Scène: Virgil start met een solo waarbij het gebruik van de ruimte de overhand heeft. Hij gebruikt het volledige toneel en beweegt zich als een freerunner door de ruimte, waarbij hij alle lijnen op het toneel vermijdt. Op een gegeven moment begint de groep de lijnen te manipuleren, door ze in nieuwe vormen te buigen en los te maken van het decor. De ruimtelijke vrijheid van Virgil's bewegingen word steeds verder ingeperkt door het verschuivende decor, totdat er nauwelijks nog bewegingsruimte over is. Virgil voelt de druk van de alsmaar naderende lijnen. De lijnen worden om hem heen gedraaid, manipuleren zijn lichaam over de vloer en nemen alle bewegingsvrijheid die hij nog over had af, totdat hij als een ingedraaide mummie op de vloer ligt. De groep laat hem achter voor wat het is ingesloten in zijn cocon. In de eerste instantie kan hij nauwelijks bewegen, maar met een moeizame start vind hij een manier om de eerste stukken lijn af te wikkelen. Naarmate hij meer bewegingsvrijheid krijgt in zijn armen en benen worden de bewegingen, waarmee de lijnen van zijn lichaam afwikkelen spectaculairder.

Niek

Niek is een van de top competitie bboys ter wereld, hij heeft veel battles gewonnen en jarenlang was dat het gros van zijn leven. De laatste tijd word hij geteisterd door blessures en begint hij te merken dat deze periode van zijn leven niet voor eeuwig door kan gaan. Het bewustzijn dat er een einde aan deze periode komt is zwaar, het is geen vrije keuze maar een die je wordt opgelegd door de tijd. Waar als kind vrijwel alle deuren en keuzes voor je openstaan, alles nog kan en alles mogelijk is, beseft Niek nu voor het eerst de houdbaarheidsdatum van die deuren.

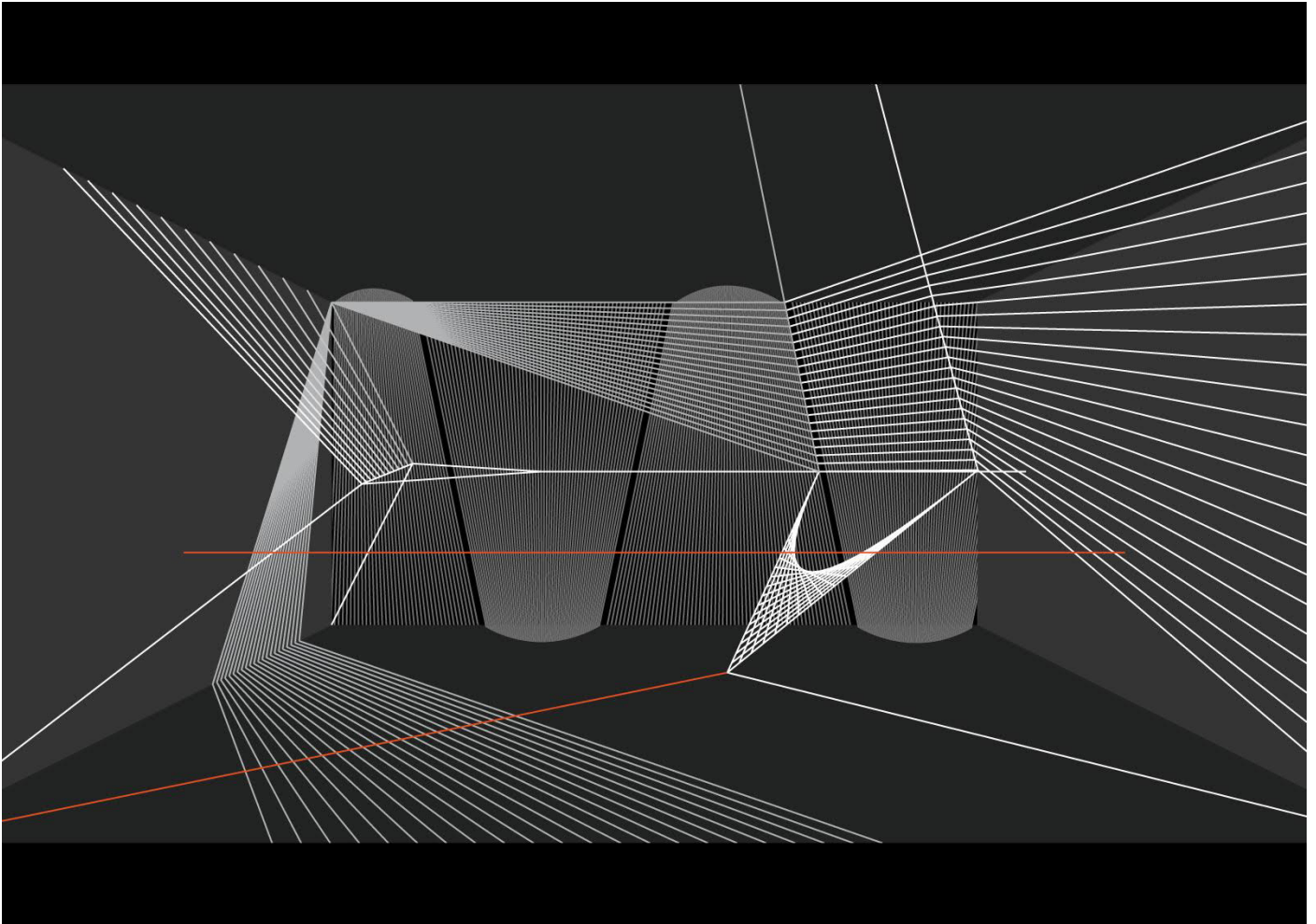
Scène: Niek staat naast Sjoerd, de jongste van de groep. Ze doen een choreografie die iedere keer vanaf het begin word herhaald. Naar verloop van tijd zie je irritatie bij Niek in het gemak waarmee Sjoerd nieuwe bewegingen toevoegt en uitvoert. Voor Niek is Sjoerd zich aan het uitsloven voor het publiek en mag het allemaal een tandje minder. Sjoerd is daarentegen zich niet eens bewust van het publiek; het initiatief om nieuwe bewegingen toe te voegen aan de choreografie is intrinsiek. Niek communiceert dit op komische wijze met het publiek en vindt manieren om zonder dat Sjoerd het opmerkt de kantjes van de choreografie af te lopen.

Groepsscène

In iedere familie heb je kartrekkers en volgers. Van tijd tot tijd wisselen die rollen of ontwikkelen mensen zich uit hun passieve plek en nemen een plek in als initiatiefnemer. Die afwisseling van leiderschap leidt ertoe dat de familie andere inzichten krijgt. Scène: de groep staat op een lijn. Iedereen staat op één hand in een freeze en heeft daardoor twee benen en één hand vrij. In een rij kunnen we onze vrije hand gebruiken om degene vooraan een halve draai te laten maken, waardoor de rij van kant wisselt. We kunnen elkaar omtrekken of terug in een freeze trekken. Iedereen in de schakel is van belang. Afhankelijk van wie er voorop in de rij is neemt de lijn nieuwe bewegingskwaliteiten aan. Op een gegeven moment word de groep door de leider vooruit gesleept waarbij mensen uitdroppen en een andere lijn vormen. De leider van de lijn bepaalt het type van de bewegingskwaliteit.

Slot

Het publiek ziet dezelfde familiefoto als in het begin, maar nu is het geen onbekende familie meer maar Niek, Roy, Jessy, Virgil, Tawfiq, Sjoerd, Andy en Rico. Maar ze zien ook The Ruggeds. En de relatie van ieder van ons tot de crew. Ze zien hoe verschillend de delen zijn en hoe bijzonder die delen met elkaar verbonden zijn.

(decorschets)

Beeldtaal

Om het idee van het onconventionele familieweb uit te beelden gaan we werken met het concept lijnen. Er zijn talloze soorten lijnen en nog meer opties om ermee te werken. De kijker moet ondergedompeld worden in een fantasiewereld. Waarin alle verwachtingen keer op keer worden doorbroken. In de eerste instantie lijken alle lijnen hetzelfde, maar er zit overal een andere kwaliteit achter dat wat je ziet. We denken onder andere aan [slacklines](#), waar je op kan balanceren; bungeecord om mee te springen, liften, vliegen; therabanden om mensen in te kunnen laten vallen of om ze in en uit te laten draaien; banden die je kan laten trillen en zo snel kan laten bewegen dat je er video op kan projecteren; [rigging](#) en [stuntrigging](#); springtouw; elastiek wat gebruikt wordt met het klassieke kinderspel *elastieken*; een strakgesponnen lijn die je kan wegknippen; lijnen gemaakt van [licht](#)/[laser](#), et cetera. We denken erover om elk bepaald soort lijn te verbinden aan een ander karakter.

We werken vanuit onze eigen taal in dans. Binnen de underground breakscene staan we bekend om onze specifieke stijl, met een grote focus op flow, concepten, muzikaliteit en inspiratie uit andere dansstijlen. We geloven niet in concessies doen in wat wij als onze kunst beschouwen. Zo blijven we dicht bij onszelf en brengen we iets unieks naar het theater. Een voorbeeld voor ons hierin is het Nederlands Danstheater dat ondanks dat ze enorme variatie in hun werk hebben, altijd putten vanuit hun eigen taal en kracht.

We hebben veel eigen moves als groep, en iedereen heeft eigen signatures. Dit willen we ook inzetten om onze acht verschillende karakters uit te bouwen. Uiteindelijk willen we door middel van worldbuilding de kijker meenemen in onze fantasiewereld, ze even doen vergeten dat ze in een theater zitten en ze zo steentje voor steentje dieper in het verhaal trekken tot ze meer en meer een band kunnen opbouwen met alle karakters. De opbouw zal intuïtief zijn en niet altijd logisch lineair. We willen ervoor oppassen in de choreografie nooit te letterlijk te worden maar een bepaalde mate van abstractie te behouden.

Ons publiek moet met ons samen in het theater zijn. Niet veilig in de diertuin naar de leeuwen kijken, maar midden in de kooi staan. Of op zijn minst dat het hek van de kooi niet op slot zit en je dus nooit weet of je veilig zit in je stoel of niet. We willen een band bouwen met het publiek, aangezien het ook persoonlijke verhalen zijn, die onze concepten drijven in dit stuk. Het publiek gaat naar huis met een beeld van ons, dat ze kunnen relateren aan zichzelf en hun familie.

Muziek

Onze dans is zeer muziek gedreven. Muziek is dus ook een enorme bron van inspiratie. We spiegelen ons graag aan het gevoel van de muziek en interpreteren die op onze manier. Door verschillende genres zoals hiphop, breakbeats, house, garage, jazz, drum 'n bass en nog veel meer in onze show te verwerken hebben we veel invalshoeken om mee te spelen.

Hiphop als genre is net als onze dans breed door de ongedefinieerde grenzen; een collage van invloeden. We willen in *Ties* die collage benadrukken, door de verbindingen in de muziek bloot te leggen. Van *Primo drummers* die reageren op de dansers in [Bomba](#), tot *bucket drums* bij street shows in [New York](#); breakdance heeft een band met live muziek. Dit essentiële onderdeel van onze cultuur willen we op een hedendaagse manier in onze voorstelling verwerken. Hiphop verbindt generaties met elkaar, door het nieuwe gebruik van bestaande muziek. Alle muziek van de wereld is vandaag de dag een muisklik van ons vandaan en nieuwe producers putten dan ook hun inspiratie uit alle denkbare hoeken. De harmonische samenhang van verschillende geluiden, die uiteindelijk tot muziek leiden heeft een sterke significantie aan onconventionele familie en daarmee een raakvlak met de betekenis van onze show als geheel.

Een groot deel van de muziek zal vooraf gecomponeerd worden, maar voor het eerst zullen we tijdens de shows ook met een live muzikant spelen, die ook live op het podium zal componeren, samen met de dansers. We zijn daarvoor in gesprek met Frank Wienk, alias [Binkbeats](#). Frank is klassiek geschoold percussionist maar maakte de laatste jaren furore door zijn unieke live interpretaties van hiphop en dance klassiekers.

De muziek zal gecomponeerd worden door [Y'skid](#) en [Boi Beige](#). Y'skid is een producer uit Eindhoven met meer dan 20 jaar ervaring. Zijn roots liggen in de hiphop. Hij heeft gewerkt met veel artiesten zoals Akwasi, Jameszoo, Extince & Fresku. Jessy Kemper (Boi Beige) van The Ruggeds is zich steeds meer gaan ontwikkelen op muzikaal vlak. Hij begon met mixen en edits maken, maar creëert sinds kort ook eigen muziek en heeft hier zijn nieuwe passie in gevonden. Jessy zal er tijdens het compositieproces voor zorgen dat de muziek die gemaakt wordt, zo dicht mogelijk bij onze ideeën en stijl blijven. Soms heeft de muziek een leidende functie waarbij we invulling geven aan dat wat we uit de muziek halen en op andere momenten functioneert de muziek als aanvulling, om een sfeer of gevoel in een scene kracht bij te zetten.

In de muziek zullen we werken met nieuwe composities maar ook met bestaand materiaal, door bijvoorbeeld bestaande muziek uit andere genres repurposen, door het te *lopen* en zo iets nieuws te maken. Loopen heeft een hypnotische kwaliteit, waardoor door herhaling een nieuwe significantie wordt gevonden voor een geluid of stuk van bestaande muziek. Maar ook willen we delen van de muziek *reverse engineeren*. Door de muziek te ontleden leggen we de verbindingen van de muziek bloot en kan het publiek meer diepgang vinden in een ogenschijnlijk klein onderdeel van een muziekstuk.

Door het werken met de techniek van een loopstation kunnen we ook delen van de muziek live creëren. We kunnen elementen, zoals de lijnen op het podium bespelen, opnemen en lopen tot patronen. We kunnen drums creëren door tapachtige dans segmenten op te nemen en te lopen. We kunnen ruimte maken in het moment waardoor het mogelijk wordt te improviseren in de muziek maar ook in de dans. We willen het publiek verbazen door de mate van creativiteit waarin geluiden worden gevonden, worden opgenomen en uiteindelijk een onverwachte laag in het geheel van de muziek vervullen. Door de verschillende lagen in de loopstation kan er gespeeld worden met welke elementen in de muziek op dat moment live worden gespeeld en welke niet. We creëren een wisselwerking tussen de dansers en de muziek, een soort visuele free jazz. Dit brengt een nieuwe laag van creativiteit voor ons om mee te kunnen spelen en brengt ons tegelijkertijd dichtbij de root van onze dans.

The Ruggeds

Wij kennen elkaar sinds onze vroege tienerjaren doordat de liefde voor breakdance ons verbond en Eindhoven daar de voedingsbodem voor gaf. In een gymzaal in de Achtste Barrier leerden we van Jessy's vader onze eerste moves. Sinds het vormen van The Ruggeds hebben we aan bijna alle grote battles op deze wereld meegedaan en inmiddels kunnen wij ons scharen tot de wereldtop. We kunnen met vertrouwen stellen dat we een van de meest actieve crews ter wereld zijn. Op jaarbasis performen we zeker zo'n 30 à 40 keer per jaar in het buitenland waardoor we internationaal een enorm netwerk hebben opgebouwd. Dit netwerk bestaat uit bijvoorbeeld de grote internationale dansnetwerken als I Love This Dance, Prodance en Bboyworld Asia en grote dance events zoals Red Bull BC One, Juste Debout en The Dance. Maar ook belangrijke theaters en festivals zoals Sadler's Wells en Breakin' Convention. We worden regelmatig gevraagd te dansen in reclames van grote merken en mee te werken met internationale artiesten als Rita Ora en Justin Bieber.

Dat we al zo lang bestaan en binnen de scene zo succesvol zijn denken wij te danken aan een ongebruikelijke benadering van het breakdanceschap: wij zijn van oudsher een breakdance crew die zich door andere dansstijlen en danstheater laat beïnvloeden, wat behoorlijk ongebruikelijk is in de scene. We bewegen ons binnen de breakscene in de voorhoede, en door die positie beïnvloeden we de scene met nieuwe ideeën, invalshoeken en manieren om ons te uiten.

Onze persoonlijke benadering kenmerkt onze stijl. Iedereen is uniek, zo ook binnen onze groep. We kennen elkaar al jaren en hebben eigenlijk vanaf onze tienerjaren alles samen meegemaakt doordat we al vroeg succes kregen binnen de battlescene. Wij zijn een familie. Een familie die elkaar door en door kent en samen de meest bizarre rollercoasters heeft meegemaakt: samen heeft verloren en samen heeft gewonnen.

Wij zijn Rugged: rauw, niet gepolijst, ruig. Ruwe randjes maken de persoonlijkheid. Wij hebben altijd gebattled niet perse om te winnen maar om de beste versie van onszelf te zijn. Bovenal zijn wij een crew, een familie en zijn we zo kleurrijk als de optelsom van ons allen. [The Ruggeds](#).

Het theater in

Door het vele reizen in de afgelopen jaren hebben we als crew kunnen nadenken over onze toekomst. We hebben over heel de wereld contacten gelegd en ervaring opgedaan. In dit circuit hebben we ons opgewerkt tot de wereldtop, maar creatief zitten we binnen het format van battles aan ons plafond. In battles ligt de creativiteit puur in de dans en is alles in een 'I break better than you' context. De muziek, setting en lengte van wat je doet zijn bepaald door de regels van het spel. In het theater kunnen we onze dans op een andere manier opbouwen en zijn we niet gebonden aan rondes, of een overtreffende trap principe van een competitie. Grote moves kunnen in het theater beter in balans met details gebracht worden. Alles wat je hier doet wordt pas waardevol met de juiste muziek, context en opbouw. In plaats van losse woorden willen wij met onze taal een samenhangend verhaal aan ons publiek vertellen. We willen ruimte om gebruik te kunnen gaan maken van verstillings, van muziek buiten de scope van hiphop, door echte crossovers met andere dansstijlen aan te gaan. Een eigen show, waarin wij voor 75 minuten exclusief aan het woord zijn geeft ons de mogelijkheid onze talenten te verdiepen en de bezoeker anders naar hiphopdans te laten kijken.

De stap naar theater is voor ons belangrijk vanwege alle andere lagen van creativiteit die je toe kan voegen, maar ook vanwege de andere concentratie die het publiek heeft. Mensen kopen een kaartje voor een avond lang The Ruggeds, niet voor een battle-event waar wij maar een onderdeel van zijn. Het is een investering in tijd en geld die het publiek voor ons doet. En dat is een grote maar mooie uitdaging.

"De lef van The Ruggeds (...) zit hem niet alleen in de hoogte van de sprongen of de virtuositeit waarmee ze hun moves uitvoeren, maar juist ook in de poging die ze hier doen een manier te vinden om het hiphop-dansidroom te mixen met heel andere vormen van dans en expressie, te bouwen aan scènes en op zoek te gaan naar een overkoepelende spanningsboog. De voorstelling barst van de goede ideeën en mooie scènes."

De Theaterkrant

(Scenes uit Adrenaline, 2017)

Adrenaline

In 2016 kwam onze eerste theatershow [Adrenaline](#) uit. We kregen de kans om een eerder door ons ontwikkelde korte voorstelling uit te bouwen naar een avondvullende show. We hadden weinig tijd en nog minder geld om *Adrenaline* te maken. Daardoor hebben we veel van onszelf moeten investeren erin en hebben we een minimum aan decor, techniek, geluid et cetera kunnen inzetten. Op de première zelf was het stuk eigenlijk pas net klaar. Het stuk is in de loop van de tour heen alleen maar sterker geworden en we hebben in de twee maanden dat we speelden nog veel veranderd.

We zijn allemaal heel trots op wat we samen hebben weten te neer te zetten. Ook reacties van het publiek zijn geweldig, wat voor ons eigenlijk het belangrijkste is. We wilden break op een andere manier aan het grote publiek laten zien en de lat hoger leggen voor de hiphop dansscene in Nederland. De grootste eer was eigenlijk om te zien hoe divers het publiek was, met het besef dat al deze mensen zelf de keuze gemaakt hebben om naar ons te komen kijken. Veel van de zalen zaten vol, en het publiek was dolenthousiast, wat ze na maar vooral ook tijdens de voorstelling niet nalieten luidkeels te laten blijken. Een groot deel van het publiek zat niet eerder in een schouwburgstoel. Senf Theaterpartners was door Mons de Goede van het Parktheater in Eindhoven overtuigd om *Adrenaline* te verkopen, en heeft dat met succes gedaan. Onze eerste avondvullende grote zaal voorstelling stond 30 keer in de theaters in Nederland. Door onze internationale contacten, opgebouwd door 12 jaar battles over de hele wereld, hebben we *Adrenaline* ook al een aantal keer in het buitenland kunnen spelen, onder andere in London, San Francisco, New York, Luxemburg en Schotland.

Een mooie kroon op het werk is de selectie van *Adrenaline* voor het Festival de Nederlandse Dansdagen 2017, waar de meest belangwekkende dansproducties van het afgelopen seizoen te zien zijn. [De Theaterkrant](#) schreef een mooi verslag.

We zijn klaar voor een volgende stap. Een grote motivatie om onze volgende voorstelling *Ties* te maken is om iets te maken wat dichterbij huis komt dan *Adrenaline*, iets wat persoonlijker is. Daarnaast willen we onszelf overtreffen door een voorstelling te maken die aan alle kanten weer een upgrade is ten opzichte van de vorige voorstelling. We willen nu echt tijd en geld stoppen in het verder ontwikkelen van de knowhow en ervaring die we al hebben opgebouwd, zodat we niet alleen The Ruggeds naar een nieuw level kunnen tillen, maar ook de hiphopdansscene in Nederland een stap verder kunnen brengen.

"Dat het werkt bewijzen de reacties uit de zaal: het publiek hapt naar adem (...)"

De Theaterkrant

Werkwijze

Adrenaline is onze leerschool geweest. Zonder zijwieltjes zijn we het theater in gedoken. In het proces zijn we in iedere valkuil getrapt en tegen elke denkbare lamp aangelopen. Maar terugkijkend zijn we dankbaar dat we de vrijheid hebben gehad om al onze fouten te mogen maken. Toen we begonnen met breaken, kon niemand ons wat leren, we moesten het zelf doen, wat we trinden en deden was onbekend terrein. *Adrenaline* was precies hetzelfde. Nu we weten wat ons te wachten staat gaan we de volgende voorstelling eerder en beter voorbereiden, meer trainen, concreter schrijven. Een sterke hiërarchie opzetten en zodoende strakker en doelgerichter naar een eindproduct werken. Specialisten uit andere takken van het dans- en theaterveld aantrekken om van te leren.

We zullen voor *Ties* een jaar van tevoren beginnen met het proces dat naar de voorstelling zal leiden. Dat houdt onder andere in dat we workshops zullen volgen met mensen die expert zijn in bijvoorbeeld rigging en slacklines. Dat zijn technische aspecten waar we op dit moment nog nauwelijks kennis van hebben maar wel willen verwerken in de voorstelling. We zullen ook workshops volgen van andere dansmakers om inspiratie op te doen voor het maken van een avondvullende voorstelling. Naast *Adrenaline* hebben wij nog niet eerder een avondvullende voorstelling gemaakt. Zo willen we bijvoorbeeld een week werken met Guy Weizman. We hebben de uitdaging om een lange lijn te schetsen met ons concept van een raamvertelling bestaande uit 8 verhalen, en een van de sterke punten van Guy is om van vele verhalen één overkoepelend verhaal te componeren. Daarnaast weet hij op een originele manier verschillende disciplines samen te laten komen. Zijn input op deze twee elementen zou van grote waarde kunnen zijn. Hij zal ook een sparringspartner voor Roy Overdijk kunnen zijn gedurende het hele proces.

Roy Overdijk, een van The Ruggeds, zal de choreografie maken. Roy heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld op het gebied van danstheater. Hij heeft grote ambities in het maken van dans, wat ook tot uiting kwam tijdens de creatie van *Adrenaline* waar hij van ongekende waarde was. Roy kan snel verbanden leggen tussen het onderwerp en verschillende concepten in dans. Hij kent ons allemaal natuurlijk zowel persoonlijk als op creatief vlak en kan daardoor het beste uit iedereen naar boven halen. Hij kan de bewegingskwaliteit van iedereen daardoor goed linken aan de concepten en emoties van de verhalen die we willen vertellen. Los van de groep zullen we materiaal ontwikkelen (alleen of in duo's of trio's) welke in de repetitieperiode verder ontwikkeld zal worden, geedit en tot één geheel gesmeed door Roy.

Floris van Delft zal de dramaturgie voor zijn rekening nemen. Floris heeft veel ervaring met het maken van autobiografische voorstellingen en het is waardevol een outside eye in te zetten, aangezien we veel van de creatieve uitingen zelf doen. Het is belangrijk voor ons om zelf het artistieke proces in handen te hebben, maar het gevaar kan erin liggen dat je blik te ver naar binnen keert. Floris kan zorgen dat de structuur en de verhaallijn steeds helder blijft en de zeggingskracht van de voorstelling optimaal wordt.

Y'skid en Jessy ontwikkelen samen met Bink de muziek (zie het hoofdstuk "Muziek"). Dit doen ze parallel aan het maakproces van de choreografie. Ze testen tijdens de repetities stukken muziek en nemen de feedback die ze van de groep daarop krijgen mee om weer verder te werken. Niek Traa werkt met Klim van de Laarschot (Ontwerpbureau Derde Divisie – Spearhead) aan het artwork, decor en kostuums. Klim heeft jaren ervaring met het verzorgen van de huisstijl van diverse evenementen (BIKI90, Fresku, Emoves, Amaro) en is thuis in de wereld van breakdance en hiphop. Daarnaast heeft Klim ervaring met het maken van decor voor o.a. Fresku, Solar en Emoves. Bovenal hebben we met veel tevredenheid samengewerkt met Klim bij *Adrenaline* en zetten we deze samenwerking graag voort. Ido Koppenaal zal de uitvoering van het decorontwerp voor zijn rekening nemen. Hiernaast zal Ido ook het lichtontwerp maken (wederom in samenwerking met Niek) en de technische productie doen van de voorstellingen. Ido is al ruim 15 jaar werkzaam als uitvoerend technicus, licht- en decorontwerper voor o.a. de eigen producties van het Parktheater, Fresku en de Amsterdam Klezmer band en we hebben naar veel tevredenheid met hem gewerkt bij *Adrenaline*. Hij weet als geen ander onze ideeën uit te werken naar een praktisch ontwerp.

Delphine Nguyen is verantwoordelijk voor de voorbereidende productie en het tourmanagement. Zij is van oorsprong ook danser dus is goed op de hoogte van de complexiteiten die bij een dansproductie komen kijken.

De dansers zullen verspreid over de periode januari 2018 tot de première in februari 2019 een totaal van 16 weken vooronderzoek doen en trainen (naar o.a. rigging en slacklines), materiaal maken, repeteren en afmonteren.

(Niek in actie, Japan)

Plaats in het veld

Breaken is een taal en daarbinnen hebben wij ons dialect gevonden. Met dat dialect weten we verschillende werelden aan elkaar te koppelen. We willen dicht bij onszelf blijven en de kunst die we in al onze jaren gecultiveerd hebben naar het theater brengen. Hiermee brengen we een andere invalshoek naar het theater.

Wij denken dat het Nederlandse theaterveld er bij gebaat is als er meer hoogwaardige hiphopproducties op de markt gezet wordt zodat we gezamenlijk de standaard hoger kunnen zetten. Naast dat wij willen werken aan het opbouwen van publiek voor The Ruggeds willen we ook bouwen aan het vergroten van publiek voor *like minded* theater en dans. Een theaterbezoeker wordt immers pas een theaterbezoeker als hij of zij meer dan eens een voorstelling bezoekt.

Binnen de breakdance scene zijn we over de hele wereld bekend en worden we nagevolgd. Dit publiek willen we meenemen in onze ontwikkeling en verleiden om met ons mee het theater in te gaan. De betekenis van ons als groep in het theater betekent veel voor onze scene in zijn geheel. Door de mogelijkheden en creativiteit van het theater te laten zien, worden andere dansers ook uitgedaagd om te experimenteren met het theater. De praktijk wijst na *Adrenaline* al uit dat The Ruggeds een voorbeeld zijn voor een nieuwe generatie ongeschoolde urban dansers om het theater in te gaan.

Onze ambitie is om ook een internationaal netwerk op te bouwen met verschillende makers uit ons veld. Zo kunnen we het aanbod vergroten voor liefhebbers en komt er meer ruimte voor andere gezelschappen. Dat we dat kunnen bewijst de theater-tour van *Adrenaline*: veel van de zalen zaten vol, en het was verre van het standaard theaterpubliek. Onze crew bestaat uit alle kleuren van de regenboog en dat zie je ook terug in de publiekssamenstelling. Het publiek dat ons nog niet kent willen we een andere kant van hiphopdans laten zien. We zullen het cliché dat breakdancen alleen maar headspinnen is met de grond gelijk maken.

We zullen doordat we een sterke boekingspartner in Senf Theaterpartners hebben gevonden door het hele land te zien zijn, en weten doordat we een grote underground following hebben ook in de regio vaak de zalen te vullen. De show zal internationale premières beleven in Theatre la Villette en Sadler's Wells en door onze sterke internationale netwerk zullen we de show zeker internationaal veel spelen. Tenslotte herbergt onze organisatie ook van nature diversiteit.

Eindhoven & de urban scene

The Ruggeds zijn een van de vijf organisaties die samen de Coöperatieve Vereniging Emoves vormen. Deze CV is opgericht om op basis van samenwerken, ondernemerschap en verwantschap, te zorgen dat de urban wereld de kansen voor ontwikkeling, groei, publiekstoeename en professionalisering oppakt en uitwerkt. De andere vier organisaties in de CV zijn Het Dynamo Hiphop-Lab040, Area51, het BMX park040 en gebouw 52. Emoves krijgt voor het produceren van een jaarlijks Urban Culture festival en

voor het opzetten van een kennisplatform structureel ondersteuning van de gemeente Eindhoven. Eindhoven onderstreept hiermee het belang van Urban Culture voor de stad. Dit doen ze ook door het bieden van huisvesting, via woningbouwvereniging Trudo.

De urban scene in Eindhoven kent een geschiedenis van dertig jaar. Hierover verscheen een mooie documentaire: [Straatsterren in Lichtstad](#). In die dertig jaar hebben de pioniers zich vanuit zeer verschillende gezichtspunten en startpunten gemanifesteerd in de stad. Vrijwel alle aspecten van de Urban Culture hebben een plek gekregen. Zo heeft de Urban Culture stevige wortels in het welzijnswerk, waar verbinden, ontwikkelen van identiteit en versterken van jongeren een belangrijke rol speelt. Daarnaast is de urban scene actief bij het hergebruik van leegstand. En creëert hier, door zijn hippe imago, economische meerwaarde en draagt zo bij aan de gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld van Strijp S.

The Ruggeds zijn een van de vaandeldragers van deze Urban Culture uit Eindhoven. Begonnen als jochies die dansten in Dynamo hebben we nu een van de meest bloeiende dansstudio's van Eindhoven, waar we kinderen van alle leeftijden zelf lesgeven. Het belang van de studio, in een oud fabriekspand in Strijp S, wordt inmiddels als zo groot gezien dat de projectontwikkelaar van Trudo het appartementencomplex (met de naam *Haasje over*) dat men op de plek wil bouwen zo zal construeren dat het over en om de studio heen gebouwd zal worden. En zo een *rugged* plek tussen de hippe appartementen zal kunnen blijven.

Workshops

Onze worteling met Eindhoven maar ook met de (inter)nationale urban scene zullen we inzetten om deze scene naar het theater te verleiden. Naast de publiciteitskanalen die we hieronder in het publiciteitsplan beschrijven zullen we workshops inzetten om de scene te betrekken. Veel van onze fans zullen een kans om met ons te werken in hun hometown als een buitenkans zien. Direct contact met onze bezoekers en ze inspireren vinden wij zelf heel belangrijk. We kunnen ze zo kennis laten maken met het toneel waar we op spelen en hen een idee te geven van de moeilijkheidsgraad van dat wat we doen, door ze een voorproefje te geven van slacklines en onze approach van break in het theater toe te lichten. We willen starters verliefd maken op onze stijl van dans en vergevorderde dansers laten zien wat ze nog meer met hun dans kunnen doen. Daarnaast merken we dat het overkoepelende verhaal van dat wat we ondernemen en doen in ons dagelijks leven altijd een enorme boost is voor mensen om zich ook hard in te zetten voor hun eigen ambities.

We zullen 10 plekken in het land uitkiezen om voor 100 mensen per keer een workshop te geven in het theater voorafgaand aan de voorstelling. Dit doen we in twee verschillende zalen tegelijkertijd, waardoor we de groepen kunnen indelen in verschillende nivo's. De workshops duren 2 uur. Deelnemers zullen we zelf werven onder ons netwerk en fans, maar ook zullen we via dansscholen en basis en middelbare scholen leerlingen werven. We stellen hiervoor een projectleider workshops aan.

Productie

Organisatie

The Ruggeds zijn georganiseerd in Stichting Rugged Solutions. Het bestuur bestaat uit Tyrone vd Meer (voorzitter, The Notorious IBE), Mons de Goede (programmeur Parktheater Eindhoven) en Jurrie Jaspers (danser, DJ).

De stichting zal zelf de productie doen van de voorstelling. Artistieke leiding is in handen van Niek Traa, management en zakelijke leiding in handen van Angelo Martinus. Angelo is naast manager van The Ruggeds ook artistiek directeur van Emoves en is onder de vlag van Mad Skills een van de experts op het gebied van Urban Culture. Met dit team hebben we ook ons eerdere grote zalenproject *Adrenaline* geproduceerd.

Planning

De première zal plaatsvinden in februari 2019 in het Parktheater, Eindhoven waarna een tournee van 34 shows door het hele land zal volgen. Ook zullen we nog drie keer in Sadler's Wells en twee keer in La Villette spelen en nog minimaal 10 maal in andere internationale theaters.

De voorbereiding start in januari 2018 wanneer we beginnen met het vooronderzoek naar het choreografisch materiaal maar ook naar bijvoorbeeld de werking van slacklines en bungeecord. Dit zijn allemaal technieken die we ons eigen moeten gaan maken. We zullen zorgen dat we hier de beheersing van onder de knie hebben om vervolgens in augustus 2018 het decor kunnen te bouwen waarin we kunnen gaan starten te repeteren. We kunnen namelijk in die periode vier weken de grote zaal van het Parktheater tot onze beschikking krijgen. In november en december wordt er verder gerepeteerd in de studio. In die weken wordt het choreografisch materiaal getest op potentie en zullen de beste ideeën uitgekozen worden om vervolgens aan elkaar te worden gemonteerd door choreograaf Roy Overdijk. In deze weken onderhoudt artistiek leider Niek Traa de contacten met de creatieven van decor, artwork, visuals, techniek en knoopt deze eindjes aan elkaar. Jessy coördineert aan de hand van de choreografie het compositieproces van de muziek. In januari 2019 zullen we vier weken afmonteren in een theaterzaal. Dit is relatief lang maar noodzakelijk gezien de technische complexiteit van de rigging en het repeteren in decor.

Team

The Ruggeds - Niek Traa, Andy "Duzk" Tong-Kim-Sang, Sjoerd "Stepper" Poldermans, Jessy "Jazzy" Kemper, Roy Overdijk, Tawfiq Amrani, Virgil "Skychief" Dey en Rico "Zoopreme" Coker.

Niek Traa - artistieke leiding

Angelo Martinus - zakelijke leiding

Roy Overdijk - choreografie

Virgil Dey en Rico Coker - assistent choreografie

Jessy Kemper en Y'skid - composities

Bink - uitvoering muziek

Floris van Delft - dramaturgie

Klim van de Laarschot en Niek Traa - ontwerp artwork, decor, visuals en kostuums

Ido Koppelaar - technische productie, bouw decor en lichtontwerp

Delphine Nguyen - voorbereidende productie en tourmanagement

Verkoop en coproductiepartners

De tournee in Nederland wordt geboekt door Senf Theaterpartners. Senf heeft met succes de tour van *Adrenaline* in 2017-2018 geboekt en verwacht van de nieuwe show 35 voorstellingen in het midden/groot theatercircuit in Nederland te kunnen boeken. De verwachte speellijst van de Nederlandse shows vind u in de bijlage.

We hebben goede banden met het Parktheater in Eindhoven, La Villette in Parijs en Sadler's Wells in Londen. Het Parktheater heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van *Adrenaline* en steunt ons voor dit project wederom door hun grote zaal aan ons ter beschikking te stellen. We speelden al menig maal in zowel La Villette in Parijs en Sadler's Wells in Londen. Alle drie de partijen hebben aangegeven dat zij geloven in het nieuwe werk dat wij willen maken en zullen ieder een landelijke première hosten. Daarnaast zullen La Villette en Sadler's Wells hun netwerk en reputatie inzetten om de voorstelling verder geboekt te krijgen in respectievelijk Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Naast deze inzet zetten we ons eigen internationale netwerk in om de voorstelling internationaal te verkopen. We verwachten minimaal 15 keer *Ties* in o.a. Frankrijk, Engeland, Duitsland, België, Spanje, de Verenigde Staten en Canada te spelen.

Ambities

Als crew willen wij ons blijven ontwikkelen. Binnen de breakdance maar ook daarbuiten. Over twintig jaar zijn The Ruggeds nog steeds The Ruggeds, ook al kunnen we fysiek misschien niet meer precies wat we nu kunnen. En daarom moeten we groeien, ook buiten de breakscene. Zo heeft Jessy sinds een jaar uitgesproken dat hij muzikant is. Niek heeft interesse in fotografie en video. We willen onderzoeken hoe we deze talenten binnen The Ruggeds verder kunnen ontwikkelen. En dat moet ook kunnen want hokjes killen alle creativiteit. Dan loop je de hele tijd te zeggen wat je niet bent. We zien het zelfs gebeuren dat we ooit dingen maken waarbij niemand van ons danst.

We hebben tijd nodig om te ontwikkelen, en een project als *Ties* is een vehikel om dat te bewerkstelligen. We willen gaan experimenteren met het werken met andere professionals, zoals uit de muziek-, theater of vormgevingsscene. We willen van ze leren, maar de groep zal altijd de essentie blijven, het dna.

Voor ons is het doel dingen te creëren voor een publiek dat dezelfde interesses heeft als wij. Maar dat nieuwe publiek is van enorm belang. Door meer draagvlak te creëren voor wat we doen bij een grotere groep mensen zijn we minder afhankelijk van subsidies en sponsors en is de kans op voortgang van onze ambities het grootste. Daarnaast vinden we het belangrijk om dat wat we opbouwen continuïteit te geven door onze lokale school in Eindhoven. Het netwerk en de kennis die we opbouwen moet ertoe leiden dat we paden banen voor de generatie die nu bij ons aan het leren is. Daarbij vinden we het ook belangrijk dat die nieuwe generatie net als wij, hun eigenheid behoudt en zelfredzaam blijft, zodat ze handelen vanuit passie en ambitie en nooit vanuit gemakzucht. Tenslotte vinden we het belangrijk om het publiek dat we in de loop der jaren al opgebouwd hebben mee te nemen het theater in, zodat we hen een diepere laag van onze creativiteit kunnen laten zien.

Toelichting op begroting en dekkingsplan

Dekkingsplan

Wij hebben om *Ties* te kunnen ontwikkelen en *The Ruggeds* een stap verder te kunnen brengen subsidie nodig. Als de voorstelling eenmaal ontwikkeld is zullen we de uitvoeringskosten kunnen financieren uit de publieksinkomsten. Bij het bedrag dat aangevraagd wordt bij het Fonds Podiumkunsten zit een compositieopdracht inbegrepen. We vragen ook aan bij een aantal andere fondsen. Door zowel Brabant C als het Gieskes-Strijbis Fonds zijn wij uitgenodigd om een voorstel in te dienen. Beide fondsen hebben ons benaderd nadat ons werk, met name *Adrenaline*, hen was opgevallen.

We zullen Kevin de Randamie inhuren om sponsorwerving voor ons te doen. We worden als dansers reeds veelvuldig geboekt voor campagnes van grote bedrijven zoals Nike, Footlocker, Hennessy, GStar, Vodafone, Asics, Gopro, Monster Products en Red Bull. We denken met Kevin, een ervaren sponsormatchmaker voor o.a. Typhoon, de stap naar sponsoring te kunnen maken. Verder hebben wij inkomsten uit het geven van de hierboven beschreven workshops, doet het Parktheater een bijdrage ter hoogte van de huur van hun theaterzaal en doen wij een eigen bijdrage.

De begrootte recette boven garantie is gebaseerd op een zaalbezetting van 70% wat onze ambitie is. Dit is iets hoger dan op de bijgeleverde speellijst van Senf die iets conservatiever begroot is. De publieksinkomsten buitenland zijn gebaseerd op de gages die wij voor *Adrenaline* kregen.

Begroting

De honoraria in de begroting zijn gebaseerd op de CAO Theater en Dans. Deze zijn conform de CAO omgerekend naar zzpbedragen (x 1,3).

De grootste investering is die in de acht dansers: 16 weken repeteren. Dit is verspreid van januari 2018 tot de première in februari 2019. Deze relatief lange periode is noodzakelijk omdat de technieken van de slacklines, rigging, bungeecord etcetera onder de knie gekregen moeten worden. Daarnaast brengen alle dansers ook choreografisch materiaal aan.

Een andere grote investering zal de theaterzaal zijn waarin we in januari 2019 zullen gaan afmonteren. Ook dit is echter noodzakelijk omdat we de tijd nodig hebben in het decor en met het materiaal te werken.

Alle reis- en verblijfkosten zijn alleen voor de binnenlandse voorstellingen: wanneer we in het buitenland spelen betaalt het desbetreffende theater zowel de (inter)nationale reiskosten, hotel en eten bovenop de gage.

Tenslotte is het belangrijk voor ons om goed te investeren in de marketing. Het maken van hoogwaardig materiaal is daarbij van groot belang en vergt dus een flinke investering.

THE
Rugged's.