

Activiteitenverslag BackBone

augustus 2023

Preview Mirrors

2023

De preview van Mirrors toont de chaos die de hoeveelheid digitale informatie veroorzaakt, die de mens dagelijks binnenkrijgt. Je moet up-to-date en positief zijn, anders ben je een misgunner. Voor opbouwende kritiek is geen ruimte meer, het is een wereld zonder nuance. Onze online mores nemen we mee naar de niet-digitale wereld. Maar wat gebeurt er als we elkaar weer face-to-face spreken, zien en aanraken? Hoe is het als de afstand die de digitale wereld tussen ons creëert kleiner wordt en we elkaar weer nodig hebben?

In de zomer van 2023 deden we een vooronderzoek voor onze voorstelling Mirrors, die resulteert in de preview die werd getoond op Theaterfestival Boulevard en in het Vondelpark Openluchttheater.

Matri-Arts

2021-2023

Een leer- en deeltraject voor en door vrouwen van kleur binnen de culturele sector. Aangevraagd door Jolanda Spoel, Aruna Vermeulen, Alida Dors en Chantelle Rodgers bij de 'Each One Teach One'-regeling van Fonds voor Cultuurparticipatie.

Het doel van het traject was om zelf te leren en te ontwikkelen, en de uitkomsten te delen door een talentvolle jonge(re) generatie te betrekken in een lab van kennisuitwisseling, en met een platform – een fresh-ladies'-network – op korte en lange termijn leiderschap bij vrouwen van kleur in de culturele en creatieve sector te bevorderen.

Stichting Backbone was penvoerder van het project. Het project is in het voorjaar van 2023 afgerond.

Together x ALPH

2021 - 2022

Dit is een intrigerend tweeluik waarin BackBone lid en hiphop choreografe Donna Chittick haar blik presenteert op sisterhood én brotherhood. Een avond waarin de hiphop gevierd wordt.

ALPH is een dansvoorstelling die masculiene energie weerspiegelt. Vier dansers nemen ons mee in hun wereld. Trots, kracht en zelfvertrouwen lijken te leiden tot onderlinge rivaliteit. Toch zijn de mannen ook verbonden door een worsteling die ze in elkaar herkennen. De mannen beproeven elkaar, en zijn tegelijkertijd in vertrouwen met elkaar. Is dat ware broederschap?

In **Together** tonen vier danseressen ons de vrouwen van nu: zelfverzekerd, tegelijkertijd stoer en breekbaar, samen. Donna Chittick haalde hiervoor niet alleen inspiratie uit haar haar eigen leven, maar ook uit het alledaagse leven van de zelfstandige vrouw en de levenskeuzes die op haar pad komen. In een eigentijdse mix van urban dansstijlen, gaat Chittick op zoek naar de vrouwelijke kracht in die dansstijlen, en maakt ze een voorstelling waarvoor ze inspiratie haalde uit de dagelijkse werkelijkheid van zowel haar dansers als haarzelf.

Kaap Liefde

2021

Een scripted reality over liefde, (on)macht en wraak

In een opwelling boekt de overwerkte Astrid een reis naar een Afrikaans land. Terwijl de beach boys zich aan haar opdringen valt haar oog op de veel jongere, trotse visser Kofi. Ze worden verliefd en samen verhuizen ze naar Nederland. Het geluk lijkt hen toe te lachen, ze krijgen een tweeling maar Kofi kan niet goed aarden in zijn nieuwe omgeving. Wanneer Astrid verliefd wordt op een collega, is er geen plek meer voor Kofi in haar leven. Kofi voelt zich machteloos en op een dag haalt hij de kinderen van het schoolplein en vertrekt. Astrid reist met een op sensatie beluste televisieploeg naar zijn geboortedorp. De klopjacht op Kofi begint.

Kaap Liefde is een voorstelling over liefde, (on)macht en wraak. Geïnspireerd op het TV-programma 'Ontvoerd' waarin het verhaal van de 'dader' niet in beeld komt. Raymi Sambo en de makers vragen zich af: 'Wat is zijn verhaal?' Wat laat de televisie ons wel of niet zien?

'Wanneer ben je dader en wanneer slachtoffer?'

Kaap Liefde is een co-productie in samenwerking met Raymi Sambo Maakt.

Or Die Trying

2019-2020

Or Die Trying is een interdisciplinaire dance chronicle van choreograaf en socioloog Alida Dors. Een energieke voorstelling waarin dans, thaiboksen en filmprojectie elkaar aanvullen. Een voorstelling voor de dromers en de vechters onder ons.

Als Surinaamse immigrant vocht Alida's vader letterlijk en figuurlijk voor een beter leven. In zijn eigen boksschool propageerde hij via thaiboksen een mentaliteit van groei, flexibiliteit, incasseren en nooit opgeven.

Vechtlust wordt op veel verschillende manieren van generatie op generatie overgedragen en dat inspireerde Alida voor het maken van Or Die Trying. In het ritme van de strijd gaan dansers en thaiboksers het gevecht aan met hun eigen grenzen. Hoe ver zijn ze bereid te gaan? Is opgeven een optie? In het spanningsveld van ambitie, verwachtingen, zelfdiscipline en zelfdestructie, zoeken zij hun eigen weg. Become the best you, Or Die Trying.

Als altijd creëert Alida een avontuurlijke interdisciplinaire dance chronicle met invloeden uit hiphop en moderne dans – sociaal en politiek bewust, urgent en relevant.

Black Memories

2019

Voor miljoenen mensen was Fort Elmina in Ghana de laatste verblijfplek in Afrika. Tussen 1637 en 1814 verscheepte de Nederlandse West-Indische Compagnie zo'n dertigduizend slaven uit de kerkers van het Fort naar bestemmingen in Amerika en Suriname. De elftallige cast van Black Memories stapt met open vizier in deze koloniale Nederlandse geschiedenis.

Het koloniale verleden van Nederland is lastig te verteren. Mensen verschepen alsof het producten zijn, dat kun je je toch niet voorstellen? En toch is dat wat er is gebeurd. Het Nederlandse slavernijverleden hoort in onze geschiedenisboeken, maar staat er niet echt in. De geschiedenis van gekleurde mensen in Nederland is hier direct mee verbonden, want de grote rijkdom die de Verenigde Nederlanden vergaarden, was mede te danken aan de slavenhandel. Het is een emotioneel onderwerp waar veel over te zeggen en te delen valt. Een onderwerp dat vaak zorgt voor conflict. Witte Nederlanders willen het liefst vergeten dat slavernij een onderdeel van ons verleden is. Gekleurde Nederlanders voelen zich te weinig gehoord. Hoe moeten we met elkaar verder?

Kunnen we het met elkaar over dat verleden hebben? Ja! Black Memories nodigt jongeren uit om deze stap te wagen. Vertrekpunt zijn de persoonlijke belevenissen van de vijf dansers, vier musici en twee acteurs. Met elkaar steken ze van wal over de rijkdom aan culturen in ons land. Maar ook over het ongemak dat donkerder is dan een doosje schoensmeer op 5 december. Met elkaar stappen zij in het verleden en in het actuele debat en openen deuren om elkaar in de toekomst te blijven begrijpen. Black Memories is een voorstelling voor jongeren vanaf 12+ jaar over macht, vrijheid en huidskleur. Met de hartklop van Afrikaanse, Caribische en Westerse muziek en de energie van de hedendaagse urban cultuur.

Black Memories is een unieke samenwerking tussen BackBone, Danstheater AYA en Tafel van Vijf. Danstheater AYA maakt brutaal en interactief danstheater voor een jong publiek, waarbij taboes niet worden geschuwd. Tafel van Vijf maakt muziektheater over grote thema's uit de Nederlandse geschiedenis, gekoppeld aan de actualiteit.

Rebound

2019

Rebound is een hedendaagse urban dansvoorstelling van choreograaf en socioloog Alida Dors. Zes dansers en een live muzikant onderzoeken de thema's 'veerkracht' en 'identiteit'. Een voorstelling voor en over de doorzetters onder ons. Heb jij de veerkracht om, wanneer alles je is afgenomen, jezelf opnieuw te hervinden en hoe doe je dat?

We zien zes dansers ingesloten door muren in een anonieme ruimte. In deze verstikkende situatie zijn zij tot zichzelf en elkaar veroordeeld. Zichtbaar gestript van alles wat hun een sociale identiteit geeft ontstaat een onderzoekende dans. Hoe laat je eigenlijk zien wie je bent, wanneer veel van wat je een identiteit geeft weg valt en het woord geen waarde meer heeft? Wat bepaalt wie je bent wanneer achtergrond, status en cultuur er niet toe doen? Het hier en nu is beslissend, maar herinneringen, angsten en structuren bonzen genadeloos op de muren. Geef je op of: 'Rebound'?

Alida neemt Rebound (2005) van Conny Janssen als vertrekpunt. Net als Conny onderzoekt Alida het thema 'veerkracht' en geeft daar met de toevoeging van het thema 'identiteit' haar eigen draai aan. In een rauwe en tegelijkertijd fijngevoelige voorstelling wordt de rek van de mens voelbaar gemaakt.

“Ik zie op veel plekken in de samenleving de veerkracht van de mens. Ogenschijnlijk kanslozen in onze samenleving overstijgen zichzelf, keer na keer. Vluchtelingen wereldwijd tonen hun wilskracht en veren terug. Als soort zijn wij ontzettend vindingrijk. Dat raakt mij.” – Alida Dors

Rebound is een voorstelling van BackBone in co-productie met Theater Rotterdam en tanzhauw nrw en financiële steun van het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds21.

The Wave 2018

Vijftig dansers nemen als in een golf de publieke ruimte over, jouw ruimte. Ze lijken elkaar te vertrappen en bewegen zich richting het publiek. Voor je het in de gaten hebt, zijn ze weer verdwenen.

The Wave is een interventie en een artistiek statement over de plek waar mensen wonen en de veranderingen die daarin plaatsvinden. Alida Dors maakte deze dansinstallatie speciaal voor Afrovibes in reactie op de gentrificatie in de grote steden en werkt voor deze dansinstallatie met dansers van BackBone, Solid Ground Movement, Charming Dancing Days, Boink, Fractal Dance Collective, 5 O' Clock Class en Stichting Helden.

The Sorcery - Part 1 2018

The Sorcery is een vernieuwend concept van hiphop choreograaf Alida Dors, waarin zij choreografen uitnodigt om samen, vanuit dezelfde bron (hiphop) en een overkoepelend thema maar met ieder een eigen artistieke invulling, een voorstelling te creëren. Na de voorstelling volgt een gesprek over de samenwerking en het gebruik van hun hiphopbronnen.

Ze ontmoeten elkaar tijdens een panelgesprek over het gebruik van muziek in eigen werk. Hun grote liefde voor de hiphopcultuur is wat hen verbindt. Nu delen zij het podium met een double bill: The Sorcery.

De toonaangevende Nederlandse hiphop choreograaf Alida Dors en de getalenteerde Duitse hiphop danser en choreograaf Takao Baba, bundelen hun krachten voor The Sorcery Part 1.

Met vier dansers samengesteld uit elkaars crew en met een overkoepelend thema, geven zij hun persoonlijke artistieke 'flavour' aan deze voorstelling. In ieder 20 minuten neemt Alida je tijdens F*** My Keeper en Takao tijdens „Lim It" je mee in hun perspectief op de kracht van zelf opgelegde en sociale structuren. Onze eigen denkwereld kan onze ergste vijand zijn. Wat en wie bepaalt uiteindelijk welke paden door wie bewandeld worden?

Speak Up!

2018

Stel, je hoort dat je op een dag verantwoording af moet leggen voor je daden. Blijf je dan handelen zoals je nu doet?

Hiphop dansgezelschap BackBone en muziektheaterhuis Silbersee slaan na het succes van True Colors voor de tweede keer de handen ineen voor een nieuwe urban dansvoorstelling vol verrassingen. Choreografe Alida Dors en muzikaal leider Romain Bischoff brengen een smeltkroes vol hiphop vibes, met muziek van 'avant-pop' componist JacobTV en DJ Lovesupreme. Energieke dans, live zang, tekst, klassieke en elektronische muziek grijpen in elkaar en spatten van het podium.

Choreograaf Alida Dors kijkt met groeiende verbazing naar onze tijd, waarin zij ervaart dat het delen van onze mening steeds gewoner wordt, maar zelden leidt tot een oprecht gesprek waarin we elkaars en ons eigen denken en handelen bespreken en wegen. In Speak Up! roepen zes mensen in de kracht van hun leven zichzelf en elkaar ter verantwoording. Met hun hart op de weegschaal worden ze geconfronteerd met hun eigen, soms grensoverschrijdend gedrag en daden waar ze zelf niet trots op zijn. Durven zij zich uit te spreken? Zijn ze bereid te reflecteren op wie ze zijn?

Alida Dors creëert haar voorstellingen vanuit de houding die de founding fathers and mothers van de hiphop introduceerden; met een fascinatie voor onorthodoxe ontmoetingen tussen mensen en disciplines, sociaal en politiek bewust, en met de urgentie relevant werk te maken voor een breed en divers publiek. Aan Alida's zijde opereert muzikaal leider Romain Bischoff die met Silbersee muziekgenres van urban tot opera bij elkaar brengt. Voor Speak Up! resulteert dit in een verrassende samenwerking waarin verschillende werelden elkaar ontmoeten.

Zomer Carnaval Rotterdam

2017

Op zaterdag 29 juli neemt kunstinstelling TENT voor de derde keer deel aan het Rotterdamse Zomercarnaval. Voor deze editie maakt choreograaf Alida Dors een parade geïnspireerd op de rol van dans in Afro-Caribische begrafenistoeten. De parade met meer dan dertig dansers verbindt de politieke kracht van hiphop met het Caribische carnaval als moment voor

het herbeleven en voorzetten van culturele tradities.

De parade van Alida Dors verbindt een hiphopidroom met de rol van dans in Afro-Caribische begrafenisstoeten. Daarin worden dierbaren als teken van eerbied en respect met opzweepende dans en muziek naar het graf gebracht, om kwade geesten af te schudden en het leven te vieren. Dors verbindt de vorm van het dansend afscheid nemen met de protestcultuur van hiphop. Ze laat haar dansers uitgelaten afscheid nemen van een onderdrukte positie en ten grave dragen wat hen ervan weerhoudt te zijn wie ze willen zijn. Op sommige plekken in de wereld heeft de rouwstoet er nog een politieke lading bij gekregen: zij die tijdens het leven wellicht onzichtbaar waren vanwege hun sociaaleconomische klasse zorgen ervoor dat ze op weg naar hun laatste rustplaats wél gezien worden. Dors draagt haar boodschap uit in een uitbundige hiphopchoreografie met doodskisten en teksten. Zij omarmt de rol van het Caraïbische carnaval als moment voor het herbeleven van Afro-Caribische culturele tradities en als publiek podium waarop sociale verhoudingen en machtsrelaties op zijn kop worden gezet.

True Colors

2017

Zie mij. Bewonder en benijd mij. In True Colors gaat choreografe Alida Dors op zoek naar de ware persoon achter onze online identiteit. Een voorstelling over hoe we ons online mooier voor doen dan we zijn en de frustrerende strijd om die verhullende beelden in stand te houden. Met haar kenmerkende en vernieuwende hiphopvocabulaire gestript van show en bravoure, worden de verhalen achter de verhullende beelden op social media ontrafeld. We zien wat we het liefst verborgen houden. Waar Alida Dors in haar vorige productie samenwerkte met taalvirtuoos Typhoon vond ze voor True Colors een artistieke partner in muziektheatergezelschap Silbersee. Het resulteerde in een uitzonderlijke cast met operazanger Maciej Straburzynski en spoken word kunstenaar Guus van der Steen die samen met BackBone's dansensemble live on stage te zien zijn. Beeldend kunstenaars Manuel Rodrigues en Sarah Orfali maakten speciaal voor True Colors videoprojecties die de fake reality van social media bijna tastbaar maken.

Niet eerder kwamen zoveel verschillende kunstvormen samen in een voorstelling van BackBone. Continue zijn ze met elkaar in dialoog en vloeien zelfs in elkaar over: een ultieme verrijking van Alida's danstaal.

Built for it

2015-2017

'Onlangs raakte ik in gesprek met een Amerikaan. Hij vertelde mij over de struggle die hij heeft ervaren om zich vanuit de ghetto te ontwikkelen tot de man die hij nu is. Wat mij bij bleef was dat hij zei: "i don't mind the struggle, i'm built for it!" - Alida Dors

We zijn allemaal anders. En zo is het bedoeld. Het is een feit, maar hoe gaan we hier mee om? Als mens blijken we ons allemaal schuldig te maken aan het stigmatiseren van een ander. Built for it is een ontroerende oproep tot empathie. Zeven dansers proberen zich te bevrijden van deze hardnekkige stigma's en vooroordelen. Is het als individu mogelijk om hieruit los te breken? In hoeverre bepaal je zelf wie je bent of wilt zijn?

De voorstelling toont de strijd van empowerment van een gestigmatiseerd individu en groep. In vorm zien we de deconstructie van dit stereotype. De persoonlijke zoektocht naar autonomie en een eigen stem krijgt vorm door de choreografie van Alida Dors en de scherpe spoken word van woordkunstenaar en rapper Typhoon. Zowel het werk van Typhoon als dat van Alida kenmerkt zich door ritmische patronen. Deze twee disciplines vormen samen de motor voor de dans. Deze unieke samenwerking is gevormd door hun gezamenlijke liefde voor de hiphop.

Bronsttijd

2015-2016

gastchoreografie voor Danstheater Aya

Alida Dors geeft haar interpretatie op Bronsttijd (1996) van Wies Bloemen. In het kader van het 25-jarig jubileum van Danstheater AYA heeft Wies Bloemen Alida Dors gevraagd om een dialoog aan te gaan met werk uit het oeuvre van 25 jaar AYA.

Bronsttijd is een dansvoorstelling voor jongeren. Bronsttijd gaat over seksuele ontwikkeling en verliefdheid. Het grote verlangen naar elkaar en het conflict met de onzekerheid die daar onvermijdelijk bij hoort. Vlinders in de buik, verwarring en genot. In de puberteit worden gevoelens in het extreme gevoeld. De hormonen gieren door je lijf en je weet absoluut niet hoe je jezelf met al die verwarde en tegenstrijdige gevoelens een houding moet geven. Bronsttijd is een pleidooi voor het bestaansrecht van al deze tegenstrijdige gevoelens.

Oogst

2014-2016

Een boom voedt zich met de grond van het verleden en zijn vruchten dragen de toekomst. Seizoen na seizoen, jaar na jaar. In Oogst bewegen vier dansers van de ene formatie naar de andere. Hun identiteit, hun bewegingsidoom, heeft overduidelijk elementen van de hiphop- en Surinaams Aukaanse traditionele dans in zich. Op zoek naar de essentie en de kern van het individu blijven ritmisch pulserende bewegingen over. Door de dans steeds meer te ontdoen van zijn bravoure graven de dansers dieper in hun 'zijn'.

In Oogst snijdt Alida de 'rat race' in de huidige maatschappij aan. Een maatschappij waarin alles beter, mooier en groter moet. We zijn geneigd hierin mee te gaan. Maar hoe blijven we als individu daarin staande? Daarnaast neemt Alida de multiculturele samenleving onder de loep. Als

ervaringsdeskundige en sociologe constateert ze dat er een nieuwe generatie opstaat die genoodzaakt is zich te definiëren aan de hand van meerdere culturen waarmee zij verbonden is. Oogst laat de zoektocht zien naar een eigen identiteit binnen verschillende culturen en een op prestaties gerichte maatschappij.

Ook Alida zelf graaft dieper in haar 'roots' en voegt opvallende elementen toe van de traditionele Aukaanse dans van haar geboorteland Suriname. De confronterende en pulserende bewegingen komen tot leven in een opmerkelijk toneelbeeld van ontwerpster Loes Schakenbos, waarin de door mens gemaakte structuur een weg zoekt naar de natuur en oorsprong. Speciaal voor de avondvullende voorstelling componeerde de Argentijns Nederlandse componist Diego Soifer de muziek. Met een mix van digitale soundscapes, live percussie en fluit creëert hij een indringende sfeer, waarin rituele klanken overgaan in hedendaagse ritmes.

randprogramma

Scenarist en regisseur Sophie van de Pol dook in de identiteit van de dansers en musici met 'roots' in landen als Suriname, Curaçao en België. Zij interviewde hen en vroeg naar dierbare herinneringen en eigendommen. In oude karakteristieke reiskoffers liggen deze persoonlijke voorwerpen tentoongespreid. Hier worden de 'roots' ontdekt en wordt er via videoschermen geluisterd naar de verhalen die schuilgaan achter de eigendommen en wat hun identiteit vormgeeft.

Coffee and Cigarettes

2013-2014

Het drieluik Coffee and Cigarettes gaat over de alledaagse dingen in het leven: de verveling, de maatschappelijke druk, de drang naar avontuur, het willen ontsnappen aan verplichtingen. In elk deel onderzoekt Alida Dors een ander aspect. Het thema van dit drieluik werd geïnspireerd door de gelijknamige film van James Jarmush. Alida Dors destilleerde uit deze film het gevoel van verveling, weerstand en verlies. Ze zoomt in op het proces van conditionering en het aan verplichtingen te willen ontsnappen.

Coffee and Cigarettes #2

Na het eerste deel over ontwrichting, verveling en de zoektocht naar je eigen identiteit met dansstudenten van Codarts, zoemt zij in Coffee and Cigarettes #2 in op De Vrouw anno nu. Wie conditioneert de vrouw en wie zegt dat de opgelegde verwachtingen uitvoerbaar zijn? Op toneel drie sterke vrouwen, drie persoonlijkheden met niet toevallig een hiphopachtergrond.

Coffee and Cigarettes #3

Coffee and Cigarettes #3 ging op festival de Nederlandse Dansdagen 2013 in première. Hierin onderzoekt Alida Dors het actuele, alledaagse leven: verveling, maatschappelijke druk, de drang naar avontuur, de wens te ontsnappen aan verplichtingen. Drie vrouwen leggen in de eigengereide hiphoptaal de complexiteit van de vrouw anno nu bloot. Begeleidt door door

celliste Mascha van Nieuwkerk verzetten ze zich explosief, en reflecteren ze bedachtzaam. Door de ruimtelijke opstelling van de voorstelling, waarbij het publiek in het midden van de ruimte rondom de celliste is geplaatst op de driehoek, ontstaat er een unieke luisterervaring. Het publiek is ongekend dicht bij de muzikante en wordt daardoor optimaal met haar muzikale beleving meegevoerd, nog eens versterkt door de choreografie om de driehoek. Dankzij de frisse blik van Alida Dors en Diego Soifer wordt de afstandelijke westerse luistercultuur in deze voorstelling subtiel doorbroken en wordt er vanuit een ander perspectief de dans ervaren.

Living Apart and Together

2012-2013

Living apart and together gaat over identiteit en de vernieuwing van de urban dance. Hoe overleef je in een steeds veranderende omgeving? Wat als we onszelf eens konden zien vanuit een nieuw perspectief?

Choreograaf Alida Dors stript in deze choreografie de hiphop tot op de huid en stelt de rauwe bewegingskracht van deze danstaal centraal. Ze creëert haar eigen regels. In Living Apart and Together verdiept ze haar onderzoek naar identiteit en onderlinge verhoudingen. Het resultaat is een intense en intieme choreografie over het overleven in een steeds veranderende omgeving. 'Dors creëert een eigen universum, waarin haar eigenzinnige dansers je blijven boeien. Ze toont ons de complexe cadans van het westerse bestaan.'