

Carnet de danse hip-hop

Le Mouvement

hip-hop

Le hip-hop est un mouvement culturel et artistique. Il s'est développé à New-York dans les **ghettos noirs** du Bronx dans les années 1970. Puis il s'est étendu au reste des Etats-Unis, et dans le monde.

Ce mouvement culturel et artistique s'exprime essentiellement par :

A- La musique

A- Le DJ'ing, procédé musical des disc-jockeys (DJ) pour créer de nouveaux effets sonores.

B- Le rap, forme d'expression musicale, avec des paroles qui ont leur propre rythme, et qui sont plus parlées que chantées. L'auteur y exprime ses frustrations, les injustices de la société, ou tout autre sujet qui lui tient à cœur.

B - La poésie ou « slam » (spectacle de lecture de textes poétiques, en général sous forme de tournoi).

C- La danse : la break dance, les danses debout, la hype

D- Le writing ou tag (style artistique d'écriture et de peinture sur les murs)

L'origine probable du mot « hip-hop » :

« hip » signifie, en argot américain, l'intelligence dans le sens de la débrouillardise. « hop » est l'onomatopée du saut. Donc on peut traduire le mot « hip-hop » comme « l'intelligence qui bouge ».

Le terme « hip-hop » aurait été trouvé par le D.J Luv Bug Starski qui l'utilisait souvent dans ses rimes.

Dans l'une de ses chansons, le rappeur américain KRS-One l'explique :

« Hip is the knowledge (Hip est la connaissance)

Hop is the movement (Hop est le mouvement)

Hip and Hop is intelligent movement » (Le hip-hop est le mouvement intelligent)

A- La musique

La musique hip-hop est issue du *blues*, du *jazz*, de la *soul*, du *funk* et de la musique jamaïcaine le *reggae*, (plus précisément du « *dub* » qui est la version instrumentale (non vocale) du *reggae*). Le *dub* se développe en Jamaïque, par le *toasting*, c'est à dire à bord de *sound-systems* mobiles, payés par les disquaires pour faire connaître la musique que les gens n'ont pas les moyens de s'acheter.

Mais ce qui différencie cette nouvelle musique, c'est que la jeunesse noire urbaine défavorisée ne comprend pas beaucoup de musiciens confirmés, comme dans le blues, le jazz, la soul ou le funk. Elle doit « bricoler » de la musique qui bouge, sans connaissance de la musique et sans instruments de musique.

La musique hip-hop apparaît alors sous plusieurs formes qui peuvent être mélangées :

. par « **le break beat** » (cassure de rythme) du DJ (Disc Jockey), créant des nouveaux sons, grâce au maniement de disques sur ses deux platines.

. par un « chant » saccadé appelé « **rap** », scandé par le DJ ou le MC, « Master of Ceremony », (Maître de Cérémonie).

. puis au début des années 1980, par le « **beatboxing** » ou « **b-box** » (boîte à rythmes) où l'on rythme par la voix, la bouche, la langue, les lèvres... le son des percussions et d'autres instruments de musique.

Le rap (en anglais *coup sec qui fait du bruit*) est un sport verbal pratiqué par les jeunes dans les ghettos : quelqu'un qui « rap » manie la parole avec dextérité et en improvisant.

En Afrique, les conteurs, appelés *griots*, sont de grands *orateurs*, gardiens de l'Histoire et de la sagesse populaire. Les descendants des esclaves ont conservé cette culture de la langue *orale* : les pasteurs à l'Eglise accompagnés de chants *gospel*, les chanteurs de *blues* exposant leur dure réalité, et les chanteurs de *funk* comme **James Brown**, les poètes déclamant des *slams* sur fond de percussions.

Le premier DJ « **hip-hop** » fut **Kool DJ Herc**, né à Kingston en Jamaïque sous le nom de Clive Campbell et arrivé dans le Bronx en 1967.

Adeptes du *graffiti* et doté d'une stature imposante, on le surnomme "Hercule".

Kool DJ Herc se propose d'animer des soirées en passant de la musique.

Nous sommes en 1973 et l'histoire du *hip-hop* commence. Passionné de musiques funk, soul et reggae, Herc se découvre une grande habilité dans le maniement des platines. Un public de plus en plus nombreux le sollicite. Il bricole alors deux vieilles platines, achète ensuite un « *ampli* » (amplificateur de sons), et devient le DJ avec le « *sound system* » (sonorisation) le plus puissant du Bronx. En jouant côte à côte deux disques identiques et en jouant avec les répétitions ou les ruptures de la musique, il invente le **break beat**.

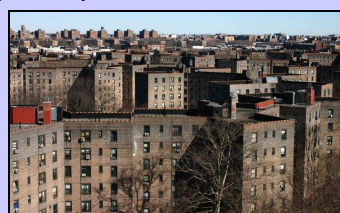
Kool DJ Herc

Joseph Saddler

Joseph Saddler,

lui aussi descendant d'émigrants jamaïcains, décide de perfectionner l'invention de Herc. Etudiant en électronique, il améliora l'art du « *mix* » (*mixage*) en utilisant une table de mixage, un casque et deux platines équipées d'un interrupteur pour un meilleur enchaînement.

Les principales musiques afro-américaines avant le rap

<u>BLUES</u> (puis « rhythm and blues » et rock' n roll)	<u>NEGRO SPIRITUALS</u> (puis « gospel », et « rhythm and blues »)	<u>JAZZ</u> (puis jazz rock et free jazz)	<u>SOUL</u> puis « funk »	<u>FUNK</u> puis « disco »
Musique vocale et instrumentale, née dans les années 1890, issue de chants où l'interprète exprime sa tristesse, s'accompagnant souvent à la guitare.	Chants religieux nés dans les années 1890	Musique instrumentale mais aussi vocale (chant), née au début des années 1900 issue du croisement du blues, du ragtime et de la musique européenne.	Musique vocale et instrumentale née à la fin des années 1950 et issue du « gospel » (chants dans les églises) et du « rhythm and blues ».	Musique vocale et instrumentale née à la fin des années 1960 issues du blues, et de la soul...

BLUES, JAZZ, NEGRO SPIRITUALS, SOUL ou FUNK ?

Ecris le genre de musiques afro-américaines correspondant aux illustrations ci-dessous :

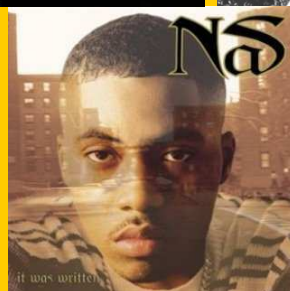
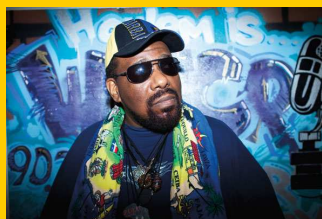
			
_____	_____	_____	_____
			
_____	_____	_____	_____
			
_____	_____	_____	_____

Les débuts et l'âge d'or du rap

RAP

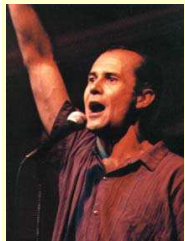

- ◆ Afrika Bambaataa
- ◆
- ◆ Grandmaster flash
- ◆
- ◆ Public Enemy
- ◆
- ◆ Run DMC
- ◆
- ◆ KRS-One
- ◆
- ◆ Doctor Dre, Snoop Dog
- ◆
- ◆ Wu Tang Clan
- ◆
- ◆ 2Pac
- ◆
- ◆ Notorious big
- ◆
- ◆ Nas
- ◆
- ◆ Puff Daddy
- ◆
- ◆ Jay-Z

B - La poésie ou « slam »

Au début des années 1980, Marc Smith, un jeune écrivain de Chicago, baptise ce nouveau mouvement de poésie par le terme « slam » (claquer en anglais). Il veut que la poésie « claque », c'est à dire qu'elle redevienne un spectacle, et non un cercle de poètes endormis ! Dans un bar nommé le « Green Mill », il organise des compétitions de poésie arbitrées par le public.

Le mot "*slam*" désigne à la fois un spectacle de lecture poétique sous forme de tournoi et le poème.

Le *slammaster* est l'organisateur et l'animateur de *slam*. C'est le garant des règles.

Les règles sont généralement les suivantes :

- Inscriptions ouvertes à toutes et tous auprès du *slammaster*
- Passage seul, en duo, en trio ou à quatre (poème collectif)
- Pas de fond sonore, pas de jeux de lumières, pas de costumes de scène
- Temps de parole de 3 minutes maximum
- Un texte par passage sur scène, issu de sa propre création
- On peut dire, lire, chanter, murmurer, rapper son slam

Ces règles peuvent varier selon les scènes.

A chaque passage, un jury note les poètes ou équipes de poètes, avec des notes allant de 0 à 10.

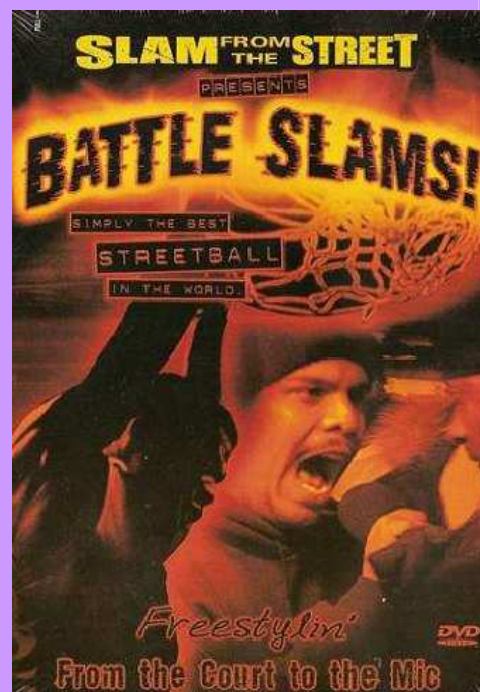
1/ Tu es l'organisateur d'un spectacle de slam.

Autorises-tu les actions suivantes ?

	Oui	Non
Je dis mon slam pendant 5 minutes.		
Je viens avec une tenue de clown.		
Je rappe mon slam.		
Je m'accompagne d'une musique reggae.		
Je fais un passage avec deux amis.		
Je chante mon slam.		

2/ Invente un slam d'une minute sur l'origine du hip-hop (tu peux t'aider en relisant la page précédente.)

3/ Construis une phrase avec le mot « oral », puis une autre avec le mot « orateur » :

C – La danse hip-hop

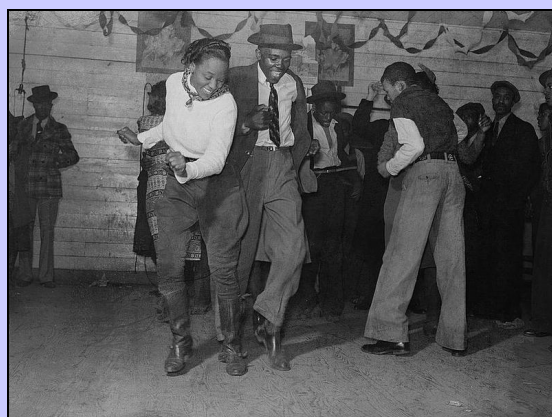
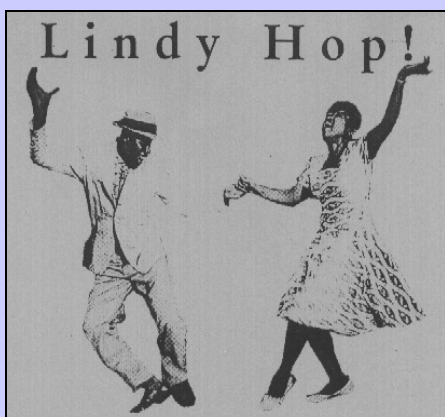
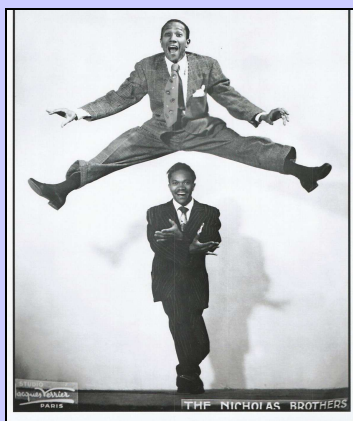

La danse hip-hop va s'inspirer de cette nouvelle forme musicale aux rythmes saccadés, aux « cassures » de rythmes (*break beat*).

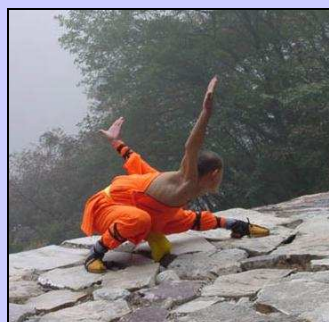
Depuis l'époque de l'esclavage, des danses acrobatiques sont pratiquées par les afro-américains, comme *la tap-dance* (claquettes), *le Lindy Hop*, *le jitterbug*, etc.

Il y a aussi une tradition du « *caller* », qui est le présentateur et animateur. Il annonce les figures, il encourage les danseurs à la virtuosité, à l'improvisation et au défi.

Dans la musique soul et funk, le *break* est le moment où le chanteur et les musiciens cessent de jouer, à l'exception de la batterie et de la basse qui seules poursuivent la rythmique... Ces parties de morceaux sont propices aux danseurs pour exercer leurs talents.

Les danseurs de *hip-hop* sont issus de ces traditions. Ils furent certainement aussi inspirés par les films chinois de *kung fu*, et par l'art martial brésilien, la *capoeira*, qui étaient à cette époque très populaires.

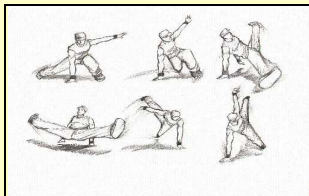
Kung fu

Capoeira

En France, parfois on utilise des mots américains, mais pas de la même manière que dans leur pays d'origine ! Ainsi la danse dite « *hip-hop* » est une **expression française**, qui a permis de distinguer la danse debout et la danse au sol. Aux Etats-Unis, on parle plus de *breakdance*, *break-dancing* ou *breaking*, pour désigner le tout.

1/ Le break : la danse au sol

Le terme « **break** » signifie en anglais « casser ».

Un danseur de « **break dance** » est appelé « **breaker** », « **break dancer** », « **B-Boy** » ou encore « **B-Girl** », s'il s'agit d'une femme. En général, chaque danseur fait partie d'une troupe, appelée **crew**.

Le « **break dance** » est né dans les quartiers difficiles du Bronx, et a conservé l'esprit de défi, de combat (**battle**). Les deux troupes sont réunies autour d'un espace circulaire, et les danseurs passent l'un après l'autre. Le vainqueur est choisi par le public ou à l'applaudimètre. Les figures de **break** sont un mélange de figures acrobatiques enchaînées au sol. Chaque danseur y apporte son propre style, par sa vitesse d'exécution, sa force physique, sa créativité à enchaîner de manière originale plusieurs figures. La figure de base du **break** est le « **pass-pass** », jeu de jambes au sol.

Chaque danseur propose des variations reconnues :

- Les « **freeze** » (blocage du corps lors de l'exécution d'une phase)
- Les **spins** (tours) et les « **headspins** » (tours sur la tête).
- Les figures « **free style** », figures libres originales.

2/ Les danses debout

A/ Le locking : le « verrouillé » : le style de cette danse repose sur une décomposition des mouvements et des « arrêts sur image ». Le **locking** a un aspect « clownesque » : le danseur porte des gants blancs, une casquette surdimensionnée, des vêtements colorés et des chaussettes voyantes.

Le **locking** comprend de nombreux mouvements de bras dont :

- le **pointing** : le « pointé » : On étend le bras en deux temps, le coude se lève et l'avant-bras s'ouvre, puis on pointe le doigt avec un regard appuyé. Ces figures se sont inspirées d'une affiche de propagande pour le recrutement des noirs américains pendant la guerre du Vietnam. Celle-ci représente l'Oncle Sam (figure emblématique des USA), pointant le doigt en disant « **I want you** » (« je vous veux », c'est-à-dire « on a besoin de vous »).

- les **wrist rolls** : les « roulements de poignets ». Ces roulements de poignets s'exécutent bras ouverts et pliés à 90°. Les roulements du bassin, les déhanchements, les sauts, les coups de pied, les grandes enjambées caractérisent également le style du **locking**.

B/ Le smurf : c'est le nom français des danses debout. « Smurfs » est le nom des Schtroumpfs en anglais. Les danseurs portent de gros bonnets, ils ressemblent à des Schtroumpfs ! C'est une danse qui s'inspire de la vie quotidienne, de la vie au travail, des dessins animés et du cinéma, (Charlot, mime Marceau, par exemple).

Dans le **smurf**, plusieurs styles de mouvements sont reconnaissables :

. le **popping** : le sauté ou l'éclaté. Il est composé de mouvements saccadés à l'image d'un robot ou d'un automate. Les contractions des muscles battent la mesure, comme si elles étaient des percussions musculaires, (essentiellement le cou, l'arrière du bras, la poitrine et les jambes).

. le **waving** : le mouvement coulé, fluide, l'ondulation. Des vagues de mouvements roulent, ondulent, le long du bras, le long du corps, (par exemple, la main, puis le bras, l'épaule, le buste, etc.), un peu comme la reptation du cobra.

. le **float et le moonwalker** : le déplacement qui flotte et glisse. Le flottement donne naissance à une illusion encore plus populaire et exagérée appelée « **glide** » (glissé). C'est le « **moonwalker** », la fameuse danse de Michael Jackson.

Propose 3 scènes de la vie quotidienne que tu pourrais danser en smurf :

1/

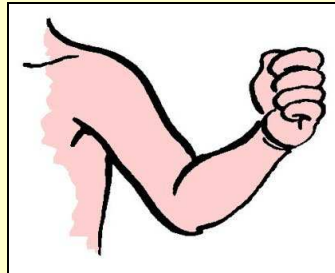
2/

3/

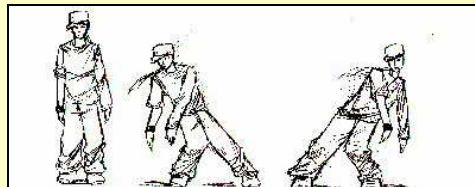
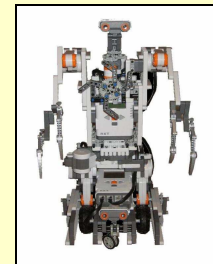
Pointing ? Waving ? Popping ? Moonwalker ? Wrist rolls ?

Peux tu reconnaître ces différents figures du smurf à l'aide des illustrations ou des textes descriptifs suivants ?

Le bras tendu, débiter par un cassé de poignet, puis remonter le coude vers le haut, puis hausser l'épaule en redescendant le coude. Puis enchaîner le mouvement à l'envers vers l'autre bras...

Contracter ses muscles et enchaîner des mouvements saccadés à l'image d'un robot ou d'un automate.

Glisser le pied droit à plat vers l'arrière. Pour faciliter la progression du mouvement, frôler le sol avec ce pied. Descendre la pointe du pied gauche jusqu'à ce que le pied soit à plat. Puis répéter le mouvement.

3/ La hype :

Avec la « *hype* », la danse hip-hop passe de la rue aux spectacles dans les salles de concert. Les danseuses et les danseurs se produisent sur scène, en présentant des chorégraphies individuelles et collectives. La *hype* puise son inspiration aussi bien dans les danses africaines que dans les claquettes, le modern jazz, le cirque, la danse classique, la danse contemporaine.

Observe l'image suivante. Que raconte t-elle ?

<u>Mouvements du danseur au sol, et/ou mouvements du danseur debout ?</u>	Danseur au sol	Danseur debout
passement de jambes		
décomposition		
rotation		
acrobaties		
sauts		
ondulation		
appuis tête		
contraction		
« freeze »		
blocage		
Equilibre inversé		

D – Le writing ou tag

Le tag est un graffiti qui représente un nom ou un surnom. C'est un dessin « décoratif » sur une surface : mur, voiture de métro

Le tag est un moyen de communiquer grâce à des surnoms, de s'affirmer, de marquer son passage.

Les tagueurs utilisent tout un arsenal de bombes de peinture et de marqueurs pour réaliser leur signature.

« Pour toi, s'agit-il d'art ou d'une forme de vandalisme* ? »

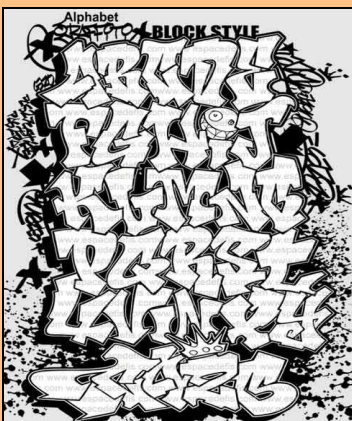
Désormais, dans toutes les villes, des espaces de création et d'expression (murs, roller parc, etc.) sont réservés pour les tagueurs.

**Vandalisme : dégradation, déprédation de biens publics :
Lorsqu'ils ne sont pas faits sur des supports autorisés, les graffitis constituent, pour le droit pénal français, une « destruction, une dégradation ou une détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui ». Ils sont alors punis par la loi. (Article 322-1 du Code Pénal).*

Jean-Michel BASQUIAT (1960/1988)
Artiste surdoué, après avoir taggué les métros et murs des rues de New York, il est devenu un artiste confirmé.

Dessine les initiales de ton prénom en t'aidant des lettres de l'alphabet des tagueurs :

Le début du mouvement hip-hop en France

Dix ans après son apparition aux USA, la culture hip-hop arrive en France. Elle est réellement popularisée (connue et répandue dans le pays) grâce à **Sidney** (animateur, DJ et musicien).

Il est également le premier animateur noir de télévision en France. Son émission **H.I.P. H.O.P.**, est diffusée sur TF1 de janvier à décembre 1984.

Le hip-hop connaît un large succès en France au début des années 90. Des groupes comme **NTM, IAM, Assassin, Ministère A.M.E.R., Fonky Family, MC Solaar** sortent leurs premiers disques.

Les danseurs hip-hop vont s'inspirer des films comme « *Flashdance* », « *Breakingstreet* », « *Breakstreet 1 et 2* », mais aussi de vidéos cassettes.

Ils dansent dans les lieux publics, comme les centres commerciaux, les dalles urbaines, les couloirs du métro, du RER, dans des salles municipales ou associatives, dans des soirées entre amis, dans certaines discothèques. La danse hip-hop commence à être reconnue en France.

En 1990, c'est le lancement du **BOTY « Battle Of The Year »** (défi annuel), compétition internationale de danse hip-hop en Allemagne.

A la fin des années 90, on peut prendre des cours de danse hip-hop dans des studios de danse, des salles de « gym ».

En 2000, c'est le lancement du BOTY version française.

En 2001, Bruce Ykanji crée l'évènement « **Juste debout** ». C'est un « échange international », terme que Bruce Ykanji préfère à « battle », qui rassemble la communauté des danseurs hip-hop par une rencontre annuelle.

Dès 1996, le chorégraphe **José Montalvo** intègre dans ses pièces des danseurs hip-hop.

D'autres chorégraphes s'intéressent aux danseurs hip-hop, mélangeant ainsi différents univers artistiques, cirque et hip-hop, danse classique et hip-hop, jazz et hip-hop, danse contemporaine et hip-hop, notamment Blanca Li, Dominique Boivin, Kadder Attou, etc. Désormais, certains danseurs hip-hop sont également chorégraphes. Ils ont leur propre compagnie (Compagnie Kafig, compagnie 20ème tribu, Pokémon Crew, etc.).

José Montalvo

La compagnie « Pokémon Crew »

La compagnie « 20ème tribu »

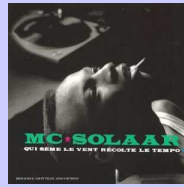

La compagnie « Kafig »

Kader Attou

« Je me souviens » MC Solaar

... Natif de Dakar, foyer Saint-Denis
 Trip à Valentour, quatre ans Evry City
 Maman fait le ménage pour qu'on puisse manger
 Je rentre après minuit depuis l'âge du CP
 Je me souviens de ton porte-monnaie
 Si 1 franc je prenais, nous n'avions pas de lait
 "T'as taffé, tout à fait, la vaisselle, le maffé
 Malgré le mobilier enlevé par les huissiers"
 Je me souviens aussi de nos soirées bougies
 Electricité coupée, bien courtes étaient ces nuits
 Elevé au sac de riz de 25 kilos
 Porté par ma mère dans le train, bus et métro
 Je me souviens de l'Egypte,
 comme si c'était hier...
 ... Retour à Paris, dans notre chambre on dort
 Très bon à l'école encore meilleur au sport
 Parfois on me jette, j'ai plus de baskets
 Les « shoes » de Tati ça ne durait pas « perpèt »
 Tu voulais que j'ai le bac, j'ai fait, Rap, bac, fac
 Mystifié le bac malgré mes notes en maths ...

- 1/ Lis les paroles du rap « Je me souviens » de MC Solaar.
- 2/ Propose deux synonymes de l'argot « taffer » : _____
- 3/ Qu'est-ce que le « maffé » ? _____
- 4/ Explique en quoi consiste le métier d'huissier : _____
- 5/ Que signifie « shoes » en français ? _____
- 6/ « perpèt » est l'abréviation de quel mot ? _____
- 7/ Que signifie la phrase «les shoes de Tati ça ne durait pas « perpèt » ? _____
- 8/ Que signifie la phrase « Mystifié le bac malgré mes notes en maths » ? _____

Dans le texte de MC Solaar, cherche des mots qui illustrent les image suivantes :

Date de sortie cinéma : 2 juin 2004
 Film déjà disponible en DVD depuis le : 7 juin 2005
 Réalisé par Christopher B. Stokes, Chris Stokes
 Avec Marques Houston, Omari Grandberry, Jarell Houston,
 Titre original : You Got Served
 Long-métrage américain, Genre : Musical
 Durée : 01h35min
 Distributeur : Columbia TriStar Films

Synopsis : Elgin et David sont deux très bons copains et font partie d'une petite troupe qui souhaite ouvrir son propre studio de hip-hop. Lorsqu'une autre formation les provoque dans un duel de break dancing, David, Elgin et les autres membres décident de créer et de perfectionner des mouvements hors du commun. La rumeur de ce duel se propage très vite dans la rue et les paris sur les deux crews montent. David et Elgin vont devoir se dépasser pour prouver qu'ils sont les meilleurs.

- 1/ En quelle année est sorti le film ? _____
- 2/ Combien de mois plus tard fut-il disponible en DVD ? _____
- 3/ Quel est le titre original ? _____
- 4/ Quel est le genre ? Comique ? Policier ? Musical ? _____
- 5/ Combien de minutes dure le film ? _____
- 6/ Que signifie « synopsis » ? _____

Lis le texte suivant :

. Place de La Rotonde, Forum des Halles, mardi 19 décembre 2000.

« Une demi-douzaine de jeunes gens évolue sur la piste en demi-cercle que forme cet espace, à l'entrée de la piscine, et au pied des escaliers qui mènent aux salles de cinéma.

Ils semblent avoir dans les 17 ans (nous apprendrons par la suite qu'ils en ont plutôt 25).

Je remarque l'un des plus âgés, petit de taille, très musclé, râblé, les épaules et les biceps très développés.

Il porte un pantalon de survêtement et un débardeur.

Son physique d'acrobate, de danseur au sol, fait **contraste** avec celui d'un des autres jeunes gars, un adolescent noir longiligne, délié et gracieux, le type même du danseur debout ou du mime. »

Extraits « La danse hip-hop » Roberta SHAPIRO, Isabelle KAUFFMANN, Felicia McCARREN

1/ Lis ces différentes définitions du verbe « évoluer » :

- Passer d'un état à un autre, par des phases successives, en progressant ou en s'aggravant
- Modifier sa manière de penser, de se conduire
- Se déplacer, se mouvoir en dansant
- Jouer, notamment en compétition (évoluer en première division)

Quel est le sens d'évoluer dans le texte ?

2/ Quelles sont les qualités physiques du danseur au sol ?

3/ Quelle est la définition des mots suivants ?

râblé : _____

débardeur : _____

contraste : _____

longiligne : _____

délié : _____

4/ Décris la position de ce danseur de hip hop :

Lis ces mots anglais, puis entoure ceux que tu as rencontrés dans le carnet de danse :

- jazz - green - blues - superman - soul - funk - punk - football - crew - hip hop - phone - break dance - good morning - tap-dance - lindy hop - book - jitterbug - B boy - B girl - BBQ - slam - bottle - trap - rap - disc jockey - DJ - feet - master of ceremony - battle - fast food - sandwich - pass-pass - breeze- freeze - thin - spins - free style - pointing - locking - driving - pop - teacher - moonwalker - car - float - I want you - I love you - pub - dub - trucks - waving - flop - orange juice - bus stop - hype - metro - beatboxing - merry Christmas -

