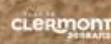

Prémudanse présente

Clermont-Ferrand
05 – 10 NOV. 2024
transurbaines.com

LES **TRANS'**
URBAINES

FESTIVAL LES TRANS'URBAINES # 27

Cher.e enseignant.e,

Portée par l'association Prémudanse, la prochaine édition du festival Les Trans'urbaines se déroulera du 5 au 10 novembre 2024 à Clermont-Ferrand. Pour la troisième année consécutive, Josyane Bardot et le chorégraphe Mourad Merzouki co-signent la programmation du festival.

Les Trans'urbaines mettent en valeur le mouvement hip-hop en proposant des spectacles de danse de compagnies reconnues et émergentes, des temps de rencontres avec les artistes et des ateliers de pratique en danse hip-hop, M.A.O, Djiing, beatmaking ou encore graffiti. La culture hip-hop est un univers artistique multiple et riche, en constante évolution. Elle permet au festival d'être un espace de jeu, d'expérimentation et de découverte ouvert à tous.

De l'émergence à la création nationale et régionale, le festival Les Trans'urbaines fait irradier cet art pluriel aux esthétiques multiples, en participant à sa reconnaissance et à sa valorisation.

Ce document a été conçu pour vous informer du choix du spectacle de danse retenu pour les publics scolaires dans le cadre de la 27ème édition du festival. Il est composé :

- D'une présentation de l'association Prémudanse, du festival Les Trans'urbaines, ses valeurs, ses missions
- D'une présentation du spectacle scolaire
- D'éléments d'information sur le spectacle scolaire et la compagnie
- De propositions d'actions pédagogiques pour préparer ou prolonger votre venue au spectacle
- Autres spectacles accessibles aux scolaires
- Informations générales

Bonne lecture et au plaisir de vous accueillir aux Trans'urbaines !

L'ASSOCIATION PRÉMUDANSE ET LE FESTIVAL

L'association PRÉMUDANSE porte depuis 27 ans le Festival les Trans'urbaines afin de promouvoir et partager la culture hip hop.

Le projet de l'association consiste à proposer une ouverture et un accès à la pratique artistique et au spectacle vivant.

Son domaine de prédilection est les cultures urbaines : danse hip hop, graffiti, beatmaking et propose des ateliers de pratique dans ces disciplines et des spectacles professionnels et amateurs. Son activité se déroule essentiellement sur la commune de Clermont-Ferrand et de sa métropole.

Le hip hop développe un univers artistique divers et riche, en constante évolution qui offre autant de perspectives sur une ouverture artistique que sur des projets éducatifs.

En 2022, pour son 25e anniversaire, le festival des Trans'urbaines entame une nouvelle ère dans son développement en conviant le chorégraphe Mourad Merzouki à la co-direction artistique. Ainsi, Les Trans'urbaines rejoignent la dynamique portée par les festivals Karavel et Kalypso au niveau national, pour poursuivre cette mise en lumière du mouvement hip-hop.

L'aventure des Trans'urbaines se poursuit avec une programmation 2024 qui s'annonce encore d'une grande richesse.

Au programme, quatre soirées autour de la danse hip-hop avec des compagnies renommées sur la scène nationale, deux représentations à destination des scolaires du territoire, un battle et des actions culturelles - ateliers, workshop, rencontres, projets de transmission... - destinées à tous les publics pour célébrer et partager ensemble toute la richesse de la danse hip-hop.

Un véritable espace de jeu, d'expérimentation et de découverte ouvert à tous !

Tous les spectacles de la programmation sont accessibles aux publics scolaires. Ces représentations peuvent être accompagnées, ou non, en amont d'ateliers de pratique artistique en danse hip hop.

À travers les actions proposées, nous visons à :

- Éveiller la curiosité intellectuelle,
- Enrichir la culture personnelle,
- Participer à la formation du jugement, du goût, de la sensibilité,
- Développer un esprit d'ouverture au monde.

SPECTACLE SCOLAIRE

Le Murmure des Songes - Compagnie Accrorap

Jeudi 7 nov.24 10h et 14h15 - Tous niveaux scolaires

Salle Jean - Cocteau
Maison de la Culture

Spectacle suivi d'une
rencontre en bord de scène
avec les danseur et le
chorégraphe
Durée totale: 1h10

Autre date : mercredi 6 nov.24 20h00 - représentation tout public - durée 1h05

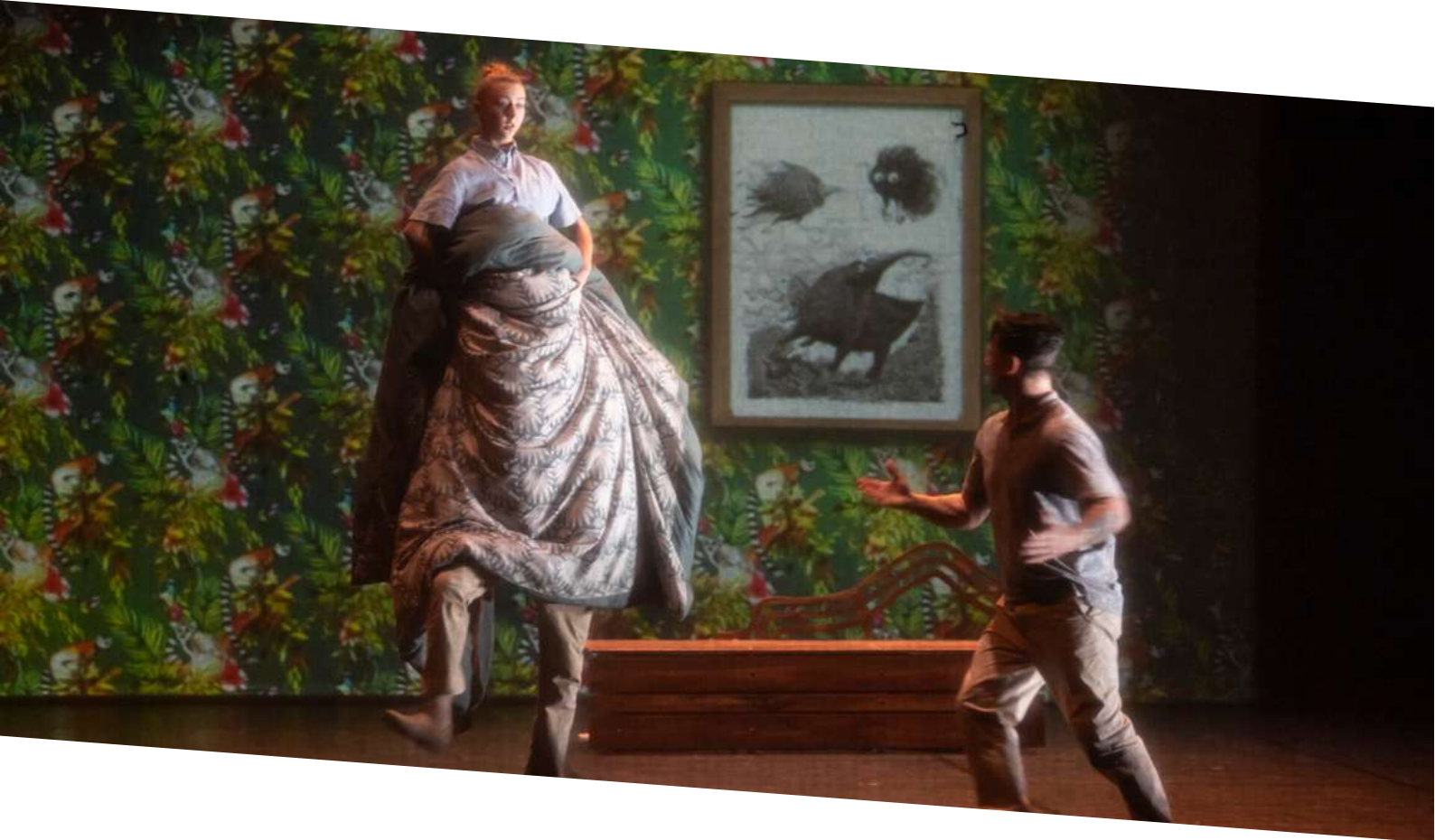
Le célèbre chorégraphe Kader Attou ouvre pour la première fois son répertoire au monde de l'enfance. Combinant les écritures chorégraphiques aux musiques chatoyantes de Régis Baillet, aux illustrations fantastiques de Jessie Désolée et aux fresques animées d'Yves Kuperberg, le chorégraphe s'amuse à redevenir enfant pour offrir une rêverie enchantée et malicieuse.

Au plateau, quatre danseurs s'élancent dans l'imagination nocturne foisonnante du petit Kader, redonnant vie à des souvenirs, des odeurs et des objets enfouis dans nos mémoires émotionnelles. Sa chambre devient le théâtre d'un voyage enchanteur dans lequel le réel et l'illusion se confondent, dans un murmure envoûtant. Au fil de ses songes, les danseurs s'évadent dans des contrées fantastiques, côtoient des créatures énigmatiques et explorent des forêts magiques, ouvrant des portes vers un univers féérique, tel un appel irrésistible vers l'aventure. Comme un chuchotement qui raconte une belle histoire avant de s'endormir, Le Murmure des songes nous transporte dans un univers puissant et onirique, au gré de tableaux poétiques merveilleusement dansés.

Direction artistique et chorégraphie : Kader Attou **Création musicale :** Régis Baillet , **Lumières :** Cécile Giovansili-Vissière , **Vidéo :** Yves Kuperberg, **Illustration :** Jessie Désolée **Danseurs :** Margaux Senechault, Ioulia Plotnikova, Artem Orlov, Kevin Mischel

[Le teaser du spectacle Le murmure des songes est visible en cliquant ici](#)

Note d'intention

«LE MURMURE DES SONGES est une invitation à plonger dans l'univers onirique de mon enfance, à explorer les recoins cachés de mon imagination, à danser avec les étoiles et à embrasser la magie de chaque instant, pour petits et grands.

LE MURMURE DES SONGES combine plusieurs écritures chorégraphiques et embrasse diverses formes. La pièce trouve ainsi sa force sur les grands plateaux comme dans des lieux inhabituels ou plus petits. Elle sait aussi s'adapter aux publics les plus divers pour créer l'émerveillement, la magie, et convoquer des images poétiques puissantes.

C'est un nouvel enjeu, un défi qui me demande d'être dans ma vérité la plus profonde.

Pour cette nouvelle aventure, j'ai convoqué un quatuor de danseurs et danseuses, les superbes illustrations de Jessie Désolée qui donnent vie à un bestiaire poétique, peuplé de chimères, plantes et animaux fantastiques, ainsi que le vidéaste Yves Kuperberg pour animer cette plongée dans l'imaginaire. Le tout sous les envolées lyriques et musicales du compositeur Régis Baillet.

Rosa Montero disait que « l'enfance est un lieu auquel on ne retourne pas, mais qu'en réalité, on ne quitte jamais » .

Kader Attou

La compagnie Accrorap

La danse de la Compagnie Accrorap et de Kader Attou est généreuse. Elle cherche à briser les barrières, à traverser les frontières. L'aventure collective internationale et la notion de rencontre sont au centre de la réflexion artistique.

L'histoire de la compagnie débute en 1989, à l'école de cirque de Saint-Priest. Kader Attou, Mourad Merzouki, Éric Mezino, Lionel Frédoc, Chaouki Saïd concrétisent leurs envies en créant le collectif Accrorap. Athina, en 1994, marque les grands débuts d'Accrorap sur la scène de la Biennale de la danse de Lyon. En moins de dix ans, Accrorap devient une des compagnies emblématiques de danse hip hop et contribue au passage de cette danse de la rue à la scène dans un contexte très favorable à cette évolution.

En 1996, Mourad Merzouki et Chaouki Saïd quittent Accrorap et créent la Compagnie Käfig. Peu de temps après, Éric Mezino crée la compagnie EGO. Dès lors, Kader Attou dirige seul la Cie Accrorap poursuivant cette aventure collective avec de nombreuses créations et tournées en France et à l'étranger. Kader Attou affine son identité artistique qui se caractérise par une grande ouverture.

En 2022, la Compagnie Accrorap s'implante à la Friche La Belle de Mai à Marseille où elle dispose d'un studio qui lui permet le développement de l'activité de création, l'accompagnement pédagogique et de la présence sur le territoire. Le succès de la première création Prélude témoigne de la réussite de cette collaboration avec La Belle de Mai et d'un ancrage réussi en région sud.

Le Murmure des Songes, création 2023, destinée tout particulièrement au jeune public plonge le spectateur dans l'univers onirique des songes et de l'enfance.

Le chorégraphe Kader Attou

Danseur, chorégraphe et directeur artistique de la Cie Accrorap, Kader Attou est un des représentants majeurs de la danse hip-hop. Avec une démarche artistique humaniste et ouverte sur le monde qui fusionne les influences et décroïssonne les genres, Kader Attou a contribué à transformer le hip hop en une nouvelle scène de danse, faisant émerger une danse d'auteurs reconnue comme une vraie spécificité française.

En 1989, dans la fièvre de la découverte du breakdance, Kader Attou crée la Cie Accrorap avec ses amis du cirque Eric Mezino, Chaouki Saïd, Lionel Frédoc et Mourad Merzouki pour sortir de la performance de rue et apporter du sens à leur chorégraphie.

Depuis 1996, Kader Attou dirige seul la Cie Accrorap poursuivant cette aventure collective avec de nombreuses créations et tournées en France et à l'étranger. Son écriture s'inspire de différentes disciplines comme le cirque, la danse contemporaine et la danse indienne, les arts visuels, la musique traditionnelle arabe, classique, hip hop ou électro acoustique.

SPECTACLES EN SOIREE ACCESSIBLES AUX SCOLAIRES

● Hip hop baroque - Cie le K'rrousel

Jeudi 7 novembre 2024 - 20H

Salle Boris-Vian - Maison de la Culture
rue Abbé de l'Épée

63000 Clermont-Ferrand

(Nombre de places limitées)

● Beauséjour - Cie Käfig

Samedi 9 novembre 2024 - 20H00

Salle Jean-Cocteau - Maison de la Culture

71 boulevard François-Mitterrand

63000 Clermont-Ferrand

● Battle - En collaboration avec le collectif Battle Beast

Dimanche 10 novembre 2024 - 14h00

Coopérative de Mai

rue Serge-Gainsbourg

63000 Clermont-Ferrand

PROPOSITIONS D' ACTIONS PÉDAGOGIQUES

L'association Prémudanse accorde une place centrale à la transmission de la culture hip hop et de l'art chorégraphique en particulier. Elle impulse la mise en place de projets d'actions artistiques et culturelles autour de la programmation de ses spectacles. Le travail artistique, sans cesse nourri des allers et retours entre l'espace public et la scène, grandit dans la relation aux publics. Le développement de ces moments de dialogue et de partage permet également de tisser le fil de l'appropriation de l'univers chorégraphique avec les publics.

Notre association fait des propositions d'actions artistiques et culturelles sur mesure, adaptées aux besoins des structures, en fonction de leurs publics et de leurs objectifs.

Les projets que nous menons sont applicables dans tous les milieux : scolaire, péri-scolaire, culturel, social,

Sous la forme d'ateliers de pratique artistique, ces actions peuvent être proposées en amont ou en aval du festival (jusqu'à fin décembre), en lien ou non avec un projet mis en place par l'établissement. Une restitution de projet peut également prolonger les ateliers.

Nous sommes à votre disposition pour étudier vos demandes ou vous soumettre nos propositions.

PROPOSITIONS D'ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Ø LES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

- **Découverte de la danse hip hop et de la break dance -**

Durée 1h30 à 2h

Convient à toutes les classes des élémentaires à la terminale

Initiation à la danse hip hop et au break dance avec une présentation des courants hip hop, de l'intervenant et de son métier. En amont ou en aval du festival.

Ø MÉDIATION

- **Rencontres avec les artistes**

Durée 20 minutes environ

À l'issue de chaque représentation scolaire un bord plateau est proposé pour rencontrer l'équipe artistique (danseurs et chorégraphe), poser des questions et évoquer les ressentis. Il s'agit de moments d'échanges entre les élèves et les danseurs qui se prêtent volontiers à la discussion en répondant aux questions de chacun. Les sujets abordés peuvent aller de la démarche de création à la relation entre les disciplines artistiques en passant par le parcours des artistes ou le déroulement des répétitions et des tournées.

Dans un souci d'efficacité et pour fluidifier le passage du micro dans la salle, les questions devront être préparées en classe et nous être adressées par mail au plus tard vendredi 18 octobre 2024. Les questions seront regroupées par thématique et posées aux danseurs et chorégraphe à l'issue de la représentation scolaire. Votre classe aura si vous le souhaitez la possibilité de poser une question « en direct », pour cela il conviendra de désigner au préalable un « élève porte-parole » de votre groupe. Cet élève sera invité à rejoindre l'équipe artistique sur le plateau pour poser sa question ou exprimer son ressenti sur le spectacle.

Pensez à préparer vos questions en classe avant les spectacles et nous les adresser par mail à transurbaines.accueil@gmail.com avant le 18 octobre 2024.

PISTES D'EXPLOITATION PÉDAGOGIQUES

Nous vous proposons différentes pistes pédagogiques à mettre en place en classe

Ø Avant le spectacle s'interroger sur Pourquoi aller au spectacle ?

Aller au spectacle, c'est apprendre autrement !

Apprendre à s'ouvrir aux autres, à d'autres cultures, à éprouver le plaisir des émotions partagées, apprendre à développer son esprit critique.

Bref ! Être spectateur c'est être actif et construire du sens !

Ø Mener une réflexion sur les notions du spectacle vivant

Identifier :

- La différence entre les disciplines (danse, théâtre, arts du cirque, etc.),
- Les différents styles de danse, la différence entre spectacle vivant et télévision, chaînes web...
- Comment un spectacle se crée,
- Les différents corps de métiers intervenant dans le spectacle (artistes, techniciens, administratifs), la technique du spectacle vivant (son, lumière),
- Etc....

Voici quelques aspects que les élèves peuvent avoir en tête pour appréhender leur venue au spectacle :

- Où suis-je (le lieu du spectacle), à quel moment de la journée (l'après-midi, le soir...), avec qui (la classe, mes parents, mes amis...),
 - Qui danse (combien y-a-t-il de danseurs, est-ce que tout le monde danse ?),
 - Y-a-t-il un décor, des costumes, des accessoires, des lumières, des musiciens, des textes, de la musique, etc. ?
 - Quel(s) style(s) de danse
- ## Ø S'interroger sur la place du spectateur

- Etudier les règles et comportements dans une salle de spectacle et sur un plateau, proposer aux élèves de réfléchir sur l'attitude du spectateur : ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire dans une salle de spectacle, etc.

Cette étude permet également d'ouvrir sur les notions d'éducation citoyenne avec l'apprentissage des contraintes (par exemple l'établissement d'un règlement de classe), le rapport aux autres, les notions de travail et de respect, etc.

PISTES D'EXPLOITATION PÉDAGOGIQUES

Ø Présenter Le Festival Les Trans'urbaines, les compagnies présentes, les parcours des chorégraphes à partir des informations de la partie

Propositions de spectacles et sur les sites internet des compagnies.

Ø Faire des recherches sur la naissance et l'histoire du mouvement et de la danse hip-hop à partir des ressources annexes

Ø Réfléchir sur l'histoire du mouvement hip-hop à travers ses origines et son histoire sociale

- Comment est-il considéré aujourd'hui par les jeunes, les autres publics, et les institutions culturelles
- En intégrant les lieux de diffusions institutionnels, la danse hip-hop passe de la rue à la scène. Ce changement de lieu modifie-t-il la réception ainsi que la perception du public pour la culture hip-hop ?

Ø Comprendre le monde de la danse

- Les métiers

Nommer les métiers nécessaires à la création d'un spectacle, ce qui permettra de connaître leurs connaissances puis de les compléter.

Proposer une recherche individuelle de définition pour les métiers suivants : chorégraphe, danseur, scénographe, créateur musical, créateur lumières, costumier, habilleur, régisseur, technicien, regard extérieur.

D'autres métiers existent encore et les élèves qui le voudront pourront tenter de compléter cette liste par un travail de recherche documentaire individuelle ou en groupe.

- Le vocabulaire et la langue sont des éléments très importants pour comprendre une discipline, une culture ou une personne. À l'image du médecin qui maîtrise un vocabulaire scientifique et médical, les artistes usent d'un vocabulaire propre au spectacle vivant. Cela est encore plus vrai dans le milieu de la danse dans lequel le vocabulaire varie encore selon le courant chorégraphique (danse classique, hip hop, ...).

Lorsque les élèves auront vu un ou plusieurs spectacles, utiliser le lexique du hip hop (non exhaustives) en ressources annexes afin qu'ils puissent faire usage des termes définis de façon à mettre à l'épreuve leur compréhension du ou des spectacles

PISTES D'EXPLOITATION PÉDAGOGIQUES

Ø Dans une perspective de liens avec les autres disciplines artistiques

•S'intéresser au monde

cinématographique en faisant visionner aux élèves le film clef et représentatif de la culture hip-hop Beat Street de Stan Lathan (1984) et/ ou le documentaire culte et prodigieux Rize de David LaChapelle (2005) retraçant les origines du krump, danse spectaculaire et fascinante.

•Proposer en **Éducation Physique et Sportive** une approche pratique de la danse hip-hop à travers des ateliers d'initiation et en s'appuyant sur les mouvements répertoriés dans la partie "Danser le Hip-Hop" en ressources annexes.

•En **Education Musicale**,

-Rechercher les styles musicaux dérivés de la culture hip-hop

-A partir du ou des spectacles auxquels les élèves ont assisté, s'interroger sur pourquoi la musique du (des) spectacle(s) et la danse hip-hop se marient si bien, trouver les points communs entre les différents genres.

-Faire le parallèle entre ce que racontent les morceaux musicaux choisis pour le spectacle et les thématiques de la pièce.

Ø Amorcer une réflexion collective autour de l'analyse et la réception du spectacle

•Demander aux élèves de dresser une liste de mots qui évoquent le spectacle et mettre en commun ces données pour établir plusieurs catégories :

-Ce qui appartient à la scénographie,

-Ce qui s'apparente à une narration

-Ce qui exprime une émotion

-Ce qui constitue un jugement ou une interrogation à propos du spectacle

-Etc....

•Identifier les différents éléments de la scénographie (ensemble des éléments picturaux, plastiques et techniques qui participent à la chorégraphie) : que se passe-t-il sur le plateau ?

•Proposer aux élèves de réaliser un croquis d'une des scènes du spectacle qui les ont marqués et touchés : dessiner le plateau, les danseurs, les éléments scéniques ainsi que les projections lumineuses qui apparaissaient durant ce moment clef.

POUR PROFIER DES SPECTACLES

Les spectacles suivants sont particulièrement accessibles aux jeunes publics. Afin que les élèves apprécient pleinement les spectacles et pour le confort des artistes et des autres spectateurs, nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte nos conseils

Recommandations à destination des élèves pour bien profiter du spectacle

Le spectacle commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle et se poursuive après le tomber de rideau, par l'entrée dans la salle en respectant les consignes des agents d'accueil.

Chaque représentation est une expérience unique. Même si les danseurs ont déjà joué la pièce une centaine de fois, il ne la joue aujourd'hui rien que pour le public présent.

Cette expérience de partage unique exige du respect :

- De la part des danseurs envers les spectateurs
- De la part de chaque spectateur envers les danseurs et envers les autres spectateurs.

En arrivant devant la salle, je reste calme et j'écoute attentivement les indications des adultes qui m'accompagnent et qui m'accueillent.

• Pendant la représentation :

Lorsque la lumière s'éteint, je reste silencieux et prêt à accueillir le spectacle qui va être joué.

Pour ne pas déranger les artistes sur la scène et mes camarades, je ne parle pas avec mes voisins et je ne fais pas de bruit avec mon fauteuil pendant le spectacle.

Je peux rire, pleurer, chanter, répondre, m'exciter, me laisser emporter ... puis je retrouve mon calme. Ce que j'ai envie de dire, je le garde dans ma tête pour le dire après le spectacle à mes amis, mon professeur ou aux danseurs lorsqu'ils m'invitent à parler.

Je remercie les artistes à la fin de la pièce par mes applaudissements.

• Après la représentation :

Je pense à tout ce que j'ai vu, entendu, compris et ressenti. Je peux en parler avec mes camarades et mon professeur. Je peux garder une trace de ce moment particulier en écrivant ou dessinant.

Clermont-Ferrand
05 – 10 NOV. 2024
transurbaines.com

LES TRANS'URBAINES

Prémudanse présente

INFORMATIONS PRATIQUES

Ø TARIF REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

8€ la place – élèves et accompagnateurs

Pass Culture et Pass Région acceptés (part individuelle et part collective)

Ø BUREAU DU FESTIVAL LES TRANS'URBAINES

Centre Associatif du Changil – 13 rue des Quatre Passeports

63000 Clermont-Ferrand

Direction : Josyane Bardot 06 81 22 71 64 – transurbaines.direction@gmail.com

Ø INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

Nora Dekhli 06 67 30 02 20 transurbaines.accueil@gmail.com

Ø LIEUX DES SPECTACLES

Maison de la Culture de Clermont-Ferrand :

Salle Jean-Cocteau entrée 71 boulevard François-Mitterrand

Salle Boris-Vian entrée rue Abbé de l'Épée

La Coopérative de Mai – rue Serge-Gainsbourg 63000 Clermont-Ferrand

Ø SE RENDRE AUX SPECTACLES

Tramway Arrêt Maison de la Culture / Battle – Tramway Arrêt 1er Mai

Ø [CLIQUER ICI POUR LA PROGRAMMATION COMPLETE DU FESTIVAL](#)

Ø INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX

- RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DU FESTIVAL ET NOTRE ASSOCIATION SUR

TRANSURBAINES.COM

- SUIVEZ NOUS

@Transurbaines

ASSOCIATION PRÉMUDANSE

**LES TRANS'
URBAINES**

RESSOURCES ANNEXES

LES COMPOSANTES DE LA DANSE

Ø LE CORPS

L-e-a danseu-r-se dessine avec son corps des figures dans l'espace. Ses mouvements sont souvent arrangés en pas. Dans les danses traditionnelles, on exécute des pas qui sont les mêmes depuis longtemps.

Ø LE MOUVEMENT

Dans d'autres styles de danse, le danseur improvise les mouvements. Le chorégraphe est chargé de créer les pas des danses destinées à la scène.

Le rythme est un élément fondamental de la danse. Il scande le mouvement et renforce le pouvoir émotionnel de la danse. Le rythme du danseur peut suivre la musique ou créer un effet de contraste avec celle-ci.

Ø LA MUSIQUE

La plupart des danses ont un accompagnement musical. La musique crée un environnement sonore, une atmosphère que le danseur ou la danseuse interprète pour la transformer en mouvement. C'est ce qui se passe dans la danse du ventre pratiquée au Moyen- Orient. L'ambiance créée par la musique est soulignée par les mouvements du danseur. Dans le ballet, la partie musicale évoque l'histoire et le caractère des personnages qui dansent.

Ø LE COSTUME

Les danseurs portent souvent des costumes et des accessoires. Par exemple, les armes, les masques et le maquillage renforcent l'effet des danses de guerre et de chasse. Le caractère sacré des danses rituelles est aussi mis en évidence par les costumes. La danse théâtrale nécessite aussi des costumes, des décors et des éclairages. Ils aident à raconter une histoire, donnent une certaine ambiance ou créent des effets visuels.

Ø LES CHAUSSURES

Dans les ballets, les danseurs portent des chaussons spéciaux :demi-pointes ou pointes, mais en danse moderne ils sont souvent pieds nus et en chaussures de ville en danse urbaine. Cela varie selon les danses et les artistes.

LA DANSE HIP HOP

Ø D'OÙ VIENT LE HIP HOP?

Le hip-hop est un mouvement culturel et artistique apparu aux États-Unis au début des années 1970 et qui s'est diffusé dans le monde entier. En plein cœur du ghetto new-yorkais, de la drogue, du crime et de toutes les formes de violences, ce mouvement a été le point de rencontre de diverses cultures et expressions artistiques, mélangeant des aspects festifs et revendicatifs.

Ø QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE CE MOUVEMENT?

Les principaux éléments de la culture hip-hop sont le rap et plus généralement la musique hip-hop, le graffiti (dessins sur les murs), la danse hip-hop et le djing / scratch et le beatbox, auxquels on ajoute parfois le beatbox

Ø QUEL EST LE MESSAGE DU MOUVEMENT HIP HOP?

Le hip-hop est porteur du message d'Afrika Bambaataa et de la Zulu Nation : « peace, love, unity and having fun » soit « la paix, l'amour, l'union et s'amuser », mais aussi le respect des autres ainsi que l'unité des peuples.

Mais qui est Afrika Bambaataa ?

Dans les années 1970, les luttes font rage entre groupes rivaux dans le Bronx de New-York. Afrika Bambaataa est l'un des membres du gang le plus important des Black Spades. Après la mort violente d'un de ses amis, il devient un fervent partisan de la non-violence et cherche à détourner la violence à travers des défis artistiques, basés sur la créativité. Il s'agit de « transformer l'énergie négative (les bagarres, les pillages, la drogue...) en énergie positive et constructive ».

La valeur fédératrice, le point de ralliement imaginé par Afrika Bambaataa s'appelle la Zulu Nation. C'est d'abord un état d'esprit, l'inverse d'un gang : tout le monde y est accepté. Peu importe la couleur, la religion et les convictions politiques. La « Nation » est internationale, elle a des membres dans le monde entier. La Zulu Nation, comme le mouvement hip-hop, est une façon de vivre en amitié avec les autres.

HISTOIRE DU HIP HOP

Ø LES DÉBUTS DE LA DANSE HIP HOP

La danse est la plus ancienne expression artistique du mouvement hip-hop. Cette place privilégiée accordée initialement à la danse transparaît dans le terme « hip-hop » puisque « to hop » signifie sauter. Dans les années 1970, dans les rues de la zone sud du Bronx de New-York, des jeunes qui ont envie de s'en sortir se regroupent, s'inventent des noms et sur les beats de Kool-Hurc, Phase-2, Grand Mixer D.S.T, Grandmaster Flash se créent une danse : le break ou breaking, caractérisée par son aspect acrobatique des figures au sol. Ce sont tous des B-Boys (un raccourci pour « Break Boys »). Les « boys » et « girls » se mettent en cercle, ils attendent que le « DJ » (un raccourci pour Disc-Jockey, celui qui choisit les disques), qui est aux commandes de deux platines, se mette à scratcher, à faire des breaks. Quand le tempo est donné, un boy se détache du cercle pour danser, puis un autre, chacun à tour de rôle. C'est cela le breaking, l'origine de la danse hip-hop.

Dans les années 1980, le mouvement hip-hop traverse l'Atlantique et connaît un écho très important en France. Il connaît un premier développement entre 1982 et 1984 grâce aux relais des médias audiovisuels. A cette époque, les radios libres françaises diffusent beaucoup de rap américain. TF1 s'empare de cette mode et demande à Sidney, alors animateur sur Radio 7, de concevoir une émission.

En 1984, la chaîne lance donc son émission « H.I.P.-H.O.P. » pendant laquelle tous les dimanches, les jeunes viennent danser en direct sur l'antenne. Concerts live, entretiens,

« défis » entre les breakers. C'est un formidable moyen de faire connaître le mouvement hip-hop. Cette émission accompagne ainsi la première vague de développement du rap et de la danse : les jeunes se rassemblent dans les allées, dans les caves, dans les cours des immeubles. Un bout de carton au sol, un radiocassette et ils dansent en imitant ceux qu'ils viennent de voir à la télévision. Le mouvement est arrivé en France.

ÉVOLUTION DU HIP HOP

Ø LE HIP HOP DANS LA RUE

On danse dans les grandes villes, à l'Esplanade du Trocadéro, aux Halles de Paris et dans les gravats des tours écroulées des Minguettes à Lyon. Des groupes se constituent. Les jeunes dansent et inventent une culture de la rue, où la danse va avec le graff et le rap. Ils s'expriment par les mots, les gestes et la peinture. Ils se réunissent non pas en bandes mais en « possee » (en troupes) pour échanger leurs idées, leurs pas.

Le hip-hop mélange peu à peu le break et la danse debout, chaque danseur ayant son propre style : locking, popping, boogaloo, new style, krump, house, voguing... Le hip-hop s'amuse à s'inspirer de tout ce qui lui plaît. En intégrant de nombreuses techniques, il s'enrichit et le danseur a de plus en plus de gestes et de mouvements à sa disposition. Dans la danse hip-hop, on peut ainsi reconnaître de la danse africaine, de la capoeira (une danse et un sport brésiliens), du flamenco espagnol, de la danse indienne, de l'acrobatie, de la danse contemporaine, du jazz, du butô (une danse japonaise), des claquettes ... C'est grâce à toutes ces danses que le hip-hop évolue.

Les danseurs se retrouvent lors de « battles » ou « défis », ils s'affrontent en équipes appelées « crew » ou en solo. Aujourd'hui il existe des compétitions dont le rayonnement est international comme le célèbre « Battle of the year » « Le Red Bull DC one » et « Le juste debout » qui rassemblent des milliers de jeunes chaque année.

Les battles sont un élément important de la culture hip hop, c'est le lieu pour se dépasser, se surpasser dans des défis artistiques.

En 2024 le breaking fait son entrée aux Jeux Olympiques et Paralympiques.

Ø ET DANS LES THÉÂTRES?

Dans les années 1990, des danseurs hip-hop veulent présenter leur danse dans des théâtres et être considérés comme des professionnels. De nombreuses compagnies comme Käfig, Accrorap, Aktuel Force, ou Black Blanc Beur naissent alors et commencent à vivre de leur travail.

Le hip-hop est progressivement reconnu comme une forme de danse à part entière par le Ministère de la Culture. Depuis quelques années, la danse hip-hop connaît un processus d'institutionnalisation et se voit requalifiée en « courant de la danse contemporaine ». De nombreux acteurs culturels se battent pour la faire vivre et accepter par le plus grand nombre.

La danse hip-hop a donc investi les théâtres : de nombreuses créations voient le jour et sont présentées sur scène. Cette danse issue de la rue est mise en scène : costumes, éclairages, musiques enregistrées ou mixées en direct avec musiciens. La création en danse hip hop est en constante évolution et se renouvelle sans cesse depuis 30 ans. Les chorégraphes intègrent à leur spectacle le cirque, la danse classique, la danse africaine, les arts plastiques et numériques De nombreux chorégraphes s'affranchissent de la musique dite hip hop et font aussi le choix d'utiliser des styles musicaux tels que la musique contemporaine, classique, des créations originales font jour... .

Parmi ces chorégraphes on trouve, Mourad Merzouki, Kader Attou, Anne N'Guyen, Amala Dianor, Farid Berki, et toutes une nouvelle génération de danseurs hip hop comme les compagnies Pyramid, Vagabond Crew....

La nomination de chorégraphes hip hop à la direction de Centres Chorégraphiques Nationaux, est un marqueur fort de la reconnaissance du Ministère de la Culture pour ce mouvement artistique. Kader Attou au CCN de la Rochelle de 2008 à 2021, Mourad Merzouki au CCN de Créteil 2009 à 2022), Mehdi Kerkouche prend la suite de Mourad Marzouki au CCN de Créteil , Le Collectif FAIR-E au CCN Rennes et Fouad Boussouf au CCN du Havre Normandie.

Longtemps rares ou absentes, les femmes ont investi les battle de tous styles et la création chorégraphique telles que Bintou Dembélé, Anne N'Gyen, Jann Gallois, Nach, Antoinette Gomis.....

Les chorégraphes contemporains s'intéressent aussi au hip hop et s'en inspirent ou l'inclut dans leurs créations : José Montalvo, Karole Armitage, Josette Baïz, Jean-Claude Gallotta, Karine Saporta, Maryse Delente, Bruno Pradet...

Les styles se mélangent et c'est ainsi que les danses se forment et se transforment.

Aujourd'hui le hip-hop est partout dans notre quotidien, dans la mode vestimentaire, dans les médias, les publicités... Et malgré des millions de vues sur YouTube, même après cinquante années, il reste une culture mal connue et peu reconnue.

DANSER LE HIP HOP

Ø LE BREAK OU DANSE AU SOL

Style de danse hip-hop au sol avec des figures acrobatiques enchaînées les unes aux autres. Vient de «breaking» qui signifie éclater, casser.

La break dance, ou breaking, ou bboying, est un terme utilisé pour désigner un style de danse développé à New-York dans les années 1970 au sein d'une culture naissante, le hip-hop. La break dance est caractérisée par son aspect très acrobatique ainsi que des figures au sol. Les danseurs de break dance sont de vrais athlètes qu'on surnomme breaker ou b boy, et b girl quand il s'agit d'une femme.

La notion de cercle, indissociable du break, emprunte clairement aux rituels africains de célébration mais également aux danses sud-américaines et à la capoeira (danse brésilienne de combat). Bien qu'essentiellement au sol, la break dance combine des pas de préparation debout ou Top Rocks, jeux de jambes au sol, passe-passes ou footworks et freezes. La musicalité a une part importante.

L'objectif ultime de tout breaker et breakeuse est de pouvoir enchaîner ces figures imposées, en y ajoutant une touche plus personnelle.

Voici quelques exemples de figures de break :

- Le « **thomas** » (faire tourner ses jambes en s'enroulant à l'aide des mains) est l'équivalent du cheval d'arçon au sol.
- La « **coupole** » exige une très grande technicité. Le danseur au sol tourne sur le dos en s'aidant de ses jambes.
- Le « **ninety-nine** ». Ce mouvement consiste à tourner sur une main en équilibre. le danseur part debout et exécute un mouvement circulaire sur une main.
- Le « **headspin** » (ou « spin tête ») est, comme son nom l'indique, une rotation sur la tête.
- Le « **scorpion** » s'effectue par un appui sur les mains, les jambes à l'horizontal
- Le « **freeze** » pose arrêtée (ou "gelée") ponctuant un enchainement de break

Ø LA DANSE DEBOUT

La danse debout s'inspire de différents styles de danse, notamment le swing, le lindy hop, le charleston, la danse jazz et africaine et les claquettes. On distingue aujourd'hui un nombre important de formes de danse hip-hop debout :

- Le « **popping ou popping boogaloo** » (appelé smurf en France) : les premiers danseurs de hip-hop enfilaient des bonnets et des gants blancs (comme les « schtroumpfs ») pour faire ressortir les mouvements, d'où le nom de la technique (en anglais schtroumpf = smurf). Cette danse debout s'inspirant des mimes, des robots et des hiéroglyphes est basée sur des isolations et dissociations musculaires ou mouvements fluides et relâchés alternant avec contractions et blocages.
- Le « **locking** » est une des danses debout les plus anciennes. Cette forme de danse a été lancée par Don Campbell essayant de reproduire les mouvements de certains dessins animés et de la vie quotidienne, ou encore les mouvements du mime Marceau. Mouvements arrêtés du haut du corps et mouvements fluides du bas du corps se combinent.
- « **L'ondulation** » ou « **waving** » est un mouvement coulé, fluide, ondulatoire le long du bras et du corps (par exemple, la main, puis le bras, l'épaule, le buste, etc.)
- Le « **tetris** » On le nomme aussi « égyptien », par similitude avec les représentations des pharaons de l'Egypte antique (mouvement des mains en plaçant son corps de face et le visage de profil ou le contraire).
- Le « **boogaloo** » est avant tout un style souple qui utilise chaque partie du corps. Il implique des déplacements corporels et des mouvements très fluides afin que toute la danse reste fluide.

Ø D'AUTRES FORMES DE DANSE sont apparues par la suite :

- La « **house** » est née dans les années 1980 à Détroit et Chicago. C'est une fusion entre le jacking (danse de club) et quelques pas de danse hip hop. La House était essentiellement jouée dans des entrepôts désaffectés : les Warehouse. Le terme « house » en est donc l'abréviation.
- La « **hype** », tout en intégrant les figures précédentes, s'éloigne du mime. Apparue dans les années 1990, elle s'inspire autant des danses africaines, des claquettes, de la danse jazz que des clips. La hype joue avec les épaules et des sauts sur place, tandis que le poids du corps se déplace rapidement mais doucement.
- Le « **new style** » est une synthèse de tous les styles hip-hop, plutôt axée sur la tap dance et teintée de modern jazz. Considérée par certains puristes du hip-hop comme une danse commerciale, le new style est souvent utilisé dans des clips.
- Le « **voguing** » : danse debout inspirée des mouvements et poses des mannequins lors des défilés de mode.
- Le « **krump** » : danse issue du clown dancing à la suite des émeutes raciales de 1992 aux États-Unis, aux mouvements rapides et saccadés et en mimique d'apparence agressive. Le krump permet donc aux jeunes des ghettos de canaliser leur rage et leur colère et de la transformer en énergie positive. Elle est le sujet du film Rize de David LaChapelle, les Indes Galantes de Clément Cogitore
- D'autres styles émergent au fil du temps, le Waacking, le L.A. Style...

VOCABULAIRE DU HIP HOP ET DU SPECTACLE VIVANT

Ø PETIT LEXIQUE DU HIP HOP

- **Hip hop** : « Hip » vient du langage afro-américain et signifie « dans le coup ». « Hop » signifie « bondir ». Le « hip-hop » est un mouvement et une culture artistique qui regroupe quatre branches : la danse, le graff, le Djing, le rap auxquelles on ajoute parfois le beatboxing.
- **B Boy - B Girl** : surnom utilisé pour représenter tout « breaker » et « breakeuse » (danseur ou danseuse de break-dance).
- **Battle** : veut dire « bataille » en anglais. C'est une confrontation dansée entre deux breakers.
- **Crew, posse ou team** : veut dire « équipe » . C'est un collectif de danseurs.
- **Free style** : Le Freestyle ou « Hip-Hop » ou encore « Street Dance » est le dernier né de la culture Hip Hop Old School. Ce style prend sa source dans la musique Hip Hop et le Rap, et ses racines dans les différentes techniques Old School qui sont revisitées et mixées. Danse individuelle improvisée. Elle peut se réaliser dans n'importe quel style (break, lock, smurf ...). Elle se danse le plus souvent sous forme de « défi » : le danseur « défié » doit reproduire les mouvements les plus difficiles ou les combinaisons produites par celui qui défie.

Ø PETIT LEXIQUE DU SPECTACLE VIVANT

- **Côté Cour / Côté Jardin** : le côté cour est le côté droit de la scène telle qu'elle est vue par le public. Le côté jardin est le côté gauche.
- **Lointain** : matérialisé par le mur du fond, le lointain est l'endroit le plus éloigné de la scène, opposé à la face.
- **Cintre** : partie du théâtre au-dessus de la scène, invisible du public, où sont actionnés les guindes, les perches et les porteuses qui supportent les éléments de décor et du matériel d'éclairage.
- **Conduite** : ensemble des indications relatives au déroulement technique d'un spectacle. Une conduite son ou une conduite lumière par exemple.
- **Coulisses** : c'est l'envers du décor, c'est-à-dire l'espace situé derrière les pendrillons et le mur du fond.
- **Douche** : faisceau lumineux dirigé verticalement de haut en bas.
- **Face** : c'est le devant du plateau, la partie la plus proche du public, opposé au lointain.
- **Gélatine** : feuille de matière plastique colorée qui, placée devant un projecteur, colore la lumière.
- **Latéraux** : projecteurs placés à cour et à jardin.
- **Pendrillons** : petits rideaux placés sur les côtés de la scène qui servent à cacher les coulisses.
- **Plateau** : le plateau désigne un espace plus important que la scène puisqu'il comprend aussi les coulisses et les dessous.
- **Scène** : c'est la partie du théâtre et du plateau où se passe l'action.
- **Filage** : répétition générale lors de laquelle l'ensemble du spectacle est joué en continu, dans l'ordre des scènes et presque dans les conditions d'une représentation.
- **Générale** : ultime répétition d'ensemble d'un spectacle (avant la première), donnée sous forme de représentation devant un public d'invités.
- **Première** : première représentation devant un public, grand moment d'émotion pour l'équipe artistique.

RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES & NUMÉRIQUES

Ø QUELQUES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

- **Danses hip hop – breaking et danse debout** David Beullon – Thomas Ramine – Lahcen Mustapha Editions EPS de l'Ecole aux associations
- **La danse hip hop** – Marie-Christine Vernay Editions Gallimard
- **Les danses de la culture hip hop** – Milady Lubrano Editions L'Harmattan
- **Les danseurs du défi** – Christine Moïse Editions Indigène
- **Les représentations du corps hip hop à l'école** – Publication Centre National de la Danse et le CCN de la Rochelle
- **Quel corps en jeu en danse hip hop** – CCN La Rochelle – CESND Poitou Charente
- **Danser hip hop** – Rosita Boisseau et Laurent Philippe, 2021 - Editions Scala
- **Danser hip hop, Breaking et Danses debout** – David Berilllon, Thomas Ramired, Lhacen Mustapha, 2020 - Editions EP&S
- **Hip hop et cie** – Isabelle Calabre, 2009 - Théâtre de Suresnes
- **Hip- HOP** histoires de la danse – Camboya Shéyen, 2008 - Scali
- **Regarde ta jeunesse dans les yeux** Naissance du hip-hop français 1980-1990, Vincent Piolet, 2017 - Le mot qui reste

Ø QUELQUES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Sites web

- <https://www.numeridanse.tv/> Numeridanse est la plateforme multimédia de la danse.Elle donne accès à un fonds vidéo unique : spectacles filmés, documentaires, interviews, fictions, vidéo danse.
- <https://data-danse.numeridanse.tv/> Plateforme numérique interactive créée pour guider les spectateurs dans leur découverte de la danse, de manière autonome ou accompagnés par un médiateur.

Chaîne tv

- [Culturebox tv](#)

MOOCS Culturels

<http://www.mooc-hiphop.com>

Cours et ressources en ligne gratuits pour tout savoir sur la danse hip hop