

Région académique
OCCITANIE

ANNEXE PEDAGOGIQUE A PARTIR DE LA FORMATION SUR LE HIP HOP

Dossier Pédagogique
Service Educatif de l'Archipel

Naissance du Hip-Hop

Le Hip-Hop ce n'est pas un genre, mais presque cinq ! Le Rap, le DJ'ing, le Breakdance, le Graffiti et Le beatbox qui est parfois ajouté comme cinquième élément. C'est néanmoins pour le Rap que le Hip-Hop est le plus connu.

Ce genre musical est l'héritier de toute l'histoire musicale Américaine depuis la fin du XIX -ème siècle (le blues, le Gospel, la Soul, le Disco, le Jazz, La funk...).

La culture Hip-Hop dans son ensemble est une culture à part entière qui a su créer ses codes, ses esthétiques, son mode de fonctionnement. Aujourd'hui le Hip-Hop est partout dans notre quotidien, dans la mode vestimentaire, les publicités, dans tous les médias.

Si l'on devait résumer cette culture par une phrase, ce serait les sentiments partagés par la communauté : » Peace, Love, Unity and Having Fun » ! (Paix, amour, cohésion et plaisir).

La Musique, est la forme la plus répandue du Hip-Hop. Le Rap s'inspire directement du Blues de par son essence. Il raconte la dure réalité des rappeurs et de ceux qu'ils côtoient, avec l'espoir de s'en sortir, de réussir, d'être libre. Le Rap s'inspire directement du Jazz, de par son rythme, avec les rimes notamment et l'improvisation que l'on peut retrouver lors de freestyle.

Le Rap s'inspire directement du Rhythm and Blues de par sa popularité. De plus, d'abord pratiqué par des noirs, de nombreux blancs se sont mis à rapper, faisant tomber les barrières raciales. Le Rap s'inspire directement du Rock n Roll avec un style parfois "sauvage" et agressif. Le Rap s'inspire directement de la Soul avec des textes engagés (luttres encore actuelles du peuple afro-américain : Public Enemy avec "Fight The Power" ou encore plus récemment Kendrick Lamar avec "Alright". Le Rap s'inspire directement du Funk avec une période G-Funk que l'on connaît tous, avec Dr Dre & Snoop Dogg. Le Rap s'inspire directement du Disco avec son sens du show, et ses soirées animées par un Disc Jockey. Le style vestimentaire était lui aussi très Disco au départ du mouvement.

Le Rap est un enfant de tous ces genres musicaux nés durant les années tristes et plus glorieuses de l'Amérique. Ces genres sont nés en temps de guerre, de lutte mais aussi en temps de fête et d'émancipation. Le Rap représente toutes les facettes, il est le style le plus complet. Il est capable d'absorber toutes les influences :

Rap/Jazz ? To Pimp A Butterfly.

Rap/Soul ? Soulquarians avec Common, The Roots, Erykah Badu, Mos Def, Talib Kweli, Q-Tip et d'autres.

Rap/Funk ? Outkast.

Rap/Gospel ? Lecrae et Chance The Rapper.

Rap/Disco ? Sugar Hill Gang.

Rap/Hard Rock ? Limp Bizkit.

Rap/Electronique ? Tinie Tempah & Dizzee Rascal.

Mais si le Rap parvient à prendre toutes ces facettes, c'est notamment grâce à sa petite touche personnelle : le Sampling. "L'échantillonnage" comme on pourrait l'appeler en bon Français consiste à récupérer sur une musique ou un film par exemple, un son, un bruit, une voix, une note, qui sera réutilisé musicalement. Exemple : "Juicy" de The Notorious BIG a utilisé un sample de "Juicy Fruit" de Mtume. Elle commence par le « DJing » qui correspond à la base à l'art du mixage sur des platines à l'aide de disques vinyles.

Le Graffiti est sans doute l'expression graphique la plus marginale de la culture hip hop .

Son origine est très ancienne. De tout temps, l'Homme a laissé sa trace sur les murs, mais le Graffiti moderne débute principalement durant la Seconde Guerre Mondiale. Le premier Tag célèbre s'appelle Kilroy Was Here. C'est en effet un américain prénommé Kilroy qui s'amusait à dessiner un personnage au gros nez se cachant derrière un mur. Il le dessinait autant de fois que possible partout où il passait en France.

De nos jours, cette activité demeure interdite dans les espaces publics, le graff suscite tout de même un fort engouement par les amateurs d'art. Aujourd'hui, des rues entières sont graffées, Le genre est devenu le Street-Art : Des rames de métro entières sont peintes, des lettres colorées, des formes, des messages... Autant de témoignages et d'expressions artistiques !

Rue Denoyez à Belleville, Paris 20e. ©DR

La Danse. Bien sûr ! ou plutôt LES danses hip-hop. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, la danse Hip-Hop, ce n'est pas seulement cela :

1. Les danses debout :

Comme son nom l'indique, elles rassemblent tous les styles de danses hip-hop qui se dansent... debout !

- Trois mouvements « vieille école », avant les années 80/90.

- Le Locking : style initié par Don Campbell (le fondateur des Lockers) à la fin des années 1960 sur la côte Ouest des Etats-Unis. Le locking décline de nombreuses techniques qui repose sur un travail avec les articulations des bras, des jambes et des poignets.

Hip hop Baile Urbano Bailonga

- Le Popping : initié par Boogaloo Sam (le fondateur des Electric Boogaloo) sur la côte Ouest américaine à la fin des années 1970, le popping fut popularisé par une émission de télévision américaine « Soul Train ». Il consiste en des micro-contractions des muscles qui sont combinés à des déplacements plus ou moins rapides. (Les images vidéo du blog cité seront plus parlantes !)

<https://blog.steezy.co/what-is-popping-dance/>

-La Hype : Née à la fin des années 80, début des années 90, la danse Hype développe un aspect plus chorégraphié et dégage une impression de force par la synchronisation des danseurs. Très présente dans les « clips », elle s'inspire de diverses influences comme la danse africaine, le jazz...

Hammer - U Can't Touch This

<https://youtu.be/otCpCn0l4Wo>

- Deux mouvements des années 90 :

- La House Dance : Elle est née dans les clubs de la côte est des Etats-Unis et s'inspire du locking, du popping, ou du break jusqu'à la salsa et les danses africaines.

House Dance Routine by MaMSoN

https://youtu.be/nFmmo2Paz_g

- Le Krump : c'est une danse qui caricature l'agressivité pour la retourner. Elle est exécutée par des mouvements rapides et frénétiques. Elle a connu une forte médiatisation grâce au film « Rize » de David La Chapelle. Certains l'excluent du mouvement hip-hop, mais il s'est cependant créé sur le même fondement que le mouvement Hip-Hop : une réaction pacifiste face aux violences des gangs.

HIP HOP VS. KRUMP!! CRAZY DANCE BATTLE!

<https://youtu.be/7xs3Vi2xBUk>

2 : Les danses au sol !

-Le Breakdancing, Breaking ou Bboying : Cette technique représente la version la plus médiatisée de la danse hip-hop, dans laquelle les danseurs « tournent sur la tête ». Les danseurs de cette discipline y exécutent des figures acrobatiques au sol époustouflantes !

Breakdance Dope Bout & Crazy Moves 2015 / 2016 - HD

<https://youtu.be/MGG7DqAsiWA>

3 : La Newstyle : il s'agit d'un style plus tardif qui annonce l'ère des mélanges et des non-règles. Il s'agit d'un style hétéroclite où chacun s'inspire et s'exprime à sa façon. Le terme « New » ne signifie pas Nouveau mais vient de « New-York », berceau de ce mouvement.

Elysha en mode hip-hop new style - chore by Mo - song : Grove St Party/Waka Flocka

<https://youtu.be/H5XOO8dBkR8>

Hamid Bensani, association Danse2rue, professeur de danse Hip Hop à la casa Musicale de Perpignan, nous invite à pratiquer quelques formules de danse empruntées à cet art chorégraphique :

Le TOP ROCK : la préparation...lorsque le danseur danse debout avant de descendre au sol :

Ex : le Twostep, le Salsa Rock, le Crossover

Le FOOTWORK ou « passe passe » lorsque le breakeur danse au sol

Ex : le Sixstep, le Kickback, le Threestep, le Babylove

Le FREEZE, lorsque le danseur fait une pause sur la tête, sur les mains...

Le POWERMOVE lorsque le danseur fait des rotations !

