

VOIE GÉNÉRALE

2^{DE}

1RE

T^{LE}

Danse

ENSEIGNEMENT

SPÉCIALITÉ

LA DANSE HIP-HOP

Lien avec le programme

Le programme d'enseignement de spécialité de danse en classe de première de la voie générale institue un programme limitatif défini et actualisé régulièrement par publication au bulletin officiel de l'éducation nationale, qui enrichit les thèmes d'étude par des références à des œuvres, à des artistes ou à des courants.

À compter de l'année scolaire 2019-2020, les références sont les suivantes :

Le corps en danse

En s'appuyant sur le corpus artistique d'Odile Duboc, il s'agit d'étudier en quoi sa démarche chorégraphique est porteuse d'une pensée du corps singulière, qu'elle exprime tant dans des espaces de représentations conventionnels que dans d'autres contextes. Cette étude est un point d'appui pour questionner d'autres usages et mises en jeu du corps en danse.

La danse : entre continuités et ruptures

Le Lac des cygnes, ballet en quatre actes de Marius Petipa et Lev Ivanov, créé en 1895 au théâtre Mariinsky à Saint-Petersbourg, sur une musique originale de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Cette œuvre est à la fois située au sein du courant classique et abordée sous l'angle des continuités et des ruptures qu'elle introduit dans l'histoire de l'art chorégraphique. Les apports concernant l'évolution des esthétiques, les techniques de corps, les modes d'écriture, les enjeux artistiques seront notamment examinés.

La danse hip-hop

La culture hip-hop est abordée de manière à étudier la genèse d'un nouveau courant artistique croisant différentes pratiques culturelles et sportives, et à analyser les évolutions des formes chorégraphiques de la danse hip-hop.

Bulletin officiel n° 45 du 5 décembre 2019.

Sélection de références pour accompagner le programme limitatif

Lire

Ouvrages

- Hugues Bazin, *La culture hip-hop*, Desclée de Brouwer, 1995.

Rap, smurf, break, tags, graffs, Zulu Nation... Dans cet ouvrage, Hugues Bazin explore, à travers la parole de ses acteurs, l'histoire du mouvement hip-hop, ses différentes expressions culturelles et artistiques - danse, musique, langage, graphisme - son inscription sociale et urbaine.

- Milady Lubrano, *Les danses de la culture hip-hop*, L'Harmattan, 2011.

Ce livre invite à questionner les liens entre les danses et la culture hip-hop. À travers une étude historique et sociétale de cet art, l'auteure retrace les origines de la culture hip-hop pour nous faire découvrir l'univers des danses hip-hop, avec ses particularités et ses codes. Elle pose également un regard contemporain sur les relations entre les danses hip-hop et la culture. Un glossaire complète l'ouvrage.

- Vincent Piolet, *Regarde ta jeunesse dans les yeux : Naissance du hip-hop français 1980-1990*, Le mot et le reste, 2015.

Vincent Piolet retrace l'histoire du hip-hop en France avant son explosion commerciale dans les années 1990. Il éclaire cette histoire en s'appuyant sur les témoignages de pionniers qui n'étaient pas forcément connus et reconnus mais qui se sont retrouvés autour de ce mouvement commun, le hip-hop américain, pour créer ensemble grâce à un long processus une culture hip-hop française avec ses codes, ses rites et ses mythes. En donnant la parole aux acteurs de cette révolution culturelle, Vincent Piolet nous permet de saisir les histoires qui ont participé à l'explosion du hip-hop français.

- Aurélien Djakouane et Emmanuel Négrier, *La nouvelle scène hip-hop : IADU, le défi de l'émergence*, 2017.

Développé depuis 1998 dans une logique d'accompagnement, le dispositif « initiatives d'artistes en danses urbaines » (IADU) tente de répondre à des besoins exprimés par les artistes : conseils, coproductions, résidences, aides à la diffusion, suivis de projet de création. Cet ouvrage présente le hip-hop sous l'angle de ses institutions, des trajectoires de danseurs.

<https://www.reseauenscene.fr/telechargements/la-nouvelle-scene-hip-hop-BD-compressed.pdf>

- « Quel corps en jeu en danse hip-hop ? », collection Les cahiers du CCN et du CESMD, Centre d'études supérieures musique et danse de Poitou-Charentes, 2014.

Ces cahiers sont des comptes rendus de tables rondes menées en 2011 par des artistes danseurs et/ou chorégraphes, des chercheurs, des universitaires, des sociologues ou journalistes autour des questions du corps mis en jeu dans la danse hip-hop et autour des enjeux que sous-tend la mise en jeu du corps hip-hop.

Articles accessibles en ligne

- Hugues Bazin, « Le corps politique en hip-hop », 2018.

L'auteur explicite comment la danse hip-hop engage à réfléchir sur le rapport au monde. Il développe la façon dont la danse hip-hop va rendre visible un corps dansant et pensant dans un espace public : la culture hip-hop va créer un art brut à l'état vif. Il poursuit dans une deuxième partie en explorant les relations des institutions artistiques et des lieux de création avec la danse hip-hop et son effervescence créative et questionne la prise en compte par les institutions de la dimension politique de cet art.

<http://recherche-action.fr/hugues-bazin/2018/11/17/le-corps-politique-de-la-danse-hip-hop-2/>

- Taddei-Lawson Hélène, « [Le mouvement hip-hop](#) », *Insistance*, 2005/1 (n°1), pp. 187-193.

L'auteur traverse le mouvement hip-hop d'un point de vue historique, en considérant le contexte géographique et social d'origine et son développement économique. Elle explique le contenu et les valeurs du triptyque articulant trois formes artistiques principales : la musique, la danse et les arts plastiques, et définit les modes de transmission de ce mouvement en lien avec les modes de rassemblement.

Regarder

Cours en ligne (Mooc)

- MOOC culturel sur la danse hip-hop proposé par Pôle en Scènes / CCN de Créteil et du Val de Marne avec le soutien de la fondation Orange¹.

Après une introduction sur les origines et l'évolution de la culture hip-hop, deux chapitres proposent du texte, des interviews ou des photos / vidéos : danses hip-hop le temps de la *battle*, danses hip-hop le temps des spectacles.

<https://ccncreteil.com/MOOC-HIP-HOP>

Interviews et extraits de pièces

- Sur la plateforme Numéridanse
 - L'onglet « danses urbaines » de la vidéothèque permet d'accéder à des d'interviews de chorégraphes (Mourad Merzouki...) comme à de nombreux extraits de pièces (Cie Käfig, Jan Gallois, Kader Attou, Mickaël Le Mer, Anne Nguyen).
 - Une vidéo conférence explore et explique le Krump (chorégraphe : Nach) – 2021.
 - La rencontre de deux chorégraphes, Kader Attou et Andrés Marin.
Les deux danseurs-chorégraphes expliquent leur démarche artistique, leur état de recherche en s'appuyant sur un duo présenté en spectacle. Au croisement de deux esthétiques (hip-hop et flamenco) ce documentaire explique les enjeux d'une telle rencontre et les résonnances de cette expérience au niveau de leur corporalité et de l'écriture chorégraphique.

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/rencontres>

- [Gymnastique, la chorégraphe qui décolonise la danse](#)

Bintou Dembélé, chorégraphe hip-hop, en passant de la rue à la scène prend la mesure des barrières raciales dans la danse : confrontée à l'exclusion, elle entame une quête de ses origines par la danse, pose la question des origines de la danse hip-hop nées souvent en réaction à des violences et explicite sa façon de fabriquer des gestes et de chorégrapier en prenant appui sur ses œuvres chorégraphiques.

Filmographie

- *Wild Style*, Charlie Ahearn, 1982.

Référence sur le développement hip-hop américain dans le Bronx, *Wild Style* est considéré comme le premier film hip-hop. Des personnalités telles que Fab Five Freddy, Lee Quiñones, Lady Pink, The Rock Steady Crew, The Cold Crush Brothers, Queen Lisa Lee of Zulu Nation, Grandmaster Flash et Zephyr sont sollicitées. Le protagoniste « Zoro » est joué par le graffeur new-yorkais « Lee » George Quiñones.

- *Beat street*, Stan Lathan, 1984.

Beat Street est un des premiers films consacrés au hip-hop. Entre la fresque sociale (façon *Rocky* ou *La Fièvre du samedi soir*) et le film d'initiation (*Flashdance*, *Dirty Dancing*, *Fame*), *Beat Street* parvient à montrer l'essence du hip-hop dans ce qu'il a de plus enthousiasmant et les frontières invisibles qui séparent « ceux d'en haut » (Manhattan) de « ceux d'en bas » (South Bronx).

Documentaires

- *Les Indes galantes*, Philippe Béziat, 2021.

Ce documentaire relate la rencontre improbable du chef-d'œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, *les Indes Galantes*, et la danse hip-hop dans la pluralité de ses styles. Le film montre le casting des danseurs hip-hop, les répétitions et le travail mené par le metteur en scène Clément Cogitore, la chorégraphe Bintou Dembélé, le chef d'orchestre Leonardo Garcia Alarcon et son ensemble orchestral.

- *Pixel en coulisse*, Numéridanse.

Mourad Merzouki explique la genèse et la fabrication de la pièce *Pixel*. Cette pièce allie arts numériques et arts chorégraphiques (danse et cirque) et le documentaire relate la réflexion et les dialogues entre Mourad Merzouki et Claire Bardainne et Adrien Mondot, artistes numériques. Des paroles des danseurs permettent de rentrer dans l'univers poétique de la pièce et dans l'exigence de l'interprétation en lien avec l'univers des pixels.

<https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/pixel-en-coulisses>

- *Paris Is Burning*, Jennie Livingston, 1991.

Filmé à partir du milieu des années 1980, le documentaire s'intéresse à la « bal culture » new-yorkaise. Pendant sept ans, Jennie Livingston se rend à des « bals » organisés par la communauté LGBT afro-américaine et hispanique. *Paris Is Burning* alterne les scènes de bal et les interviews avec des participants sur les problèmes de santé, de racisme, d'orientation sexuelle, etc. C'est dans ces bals qu'est née la vogue (*voguing*). Le film révèle ainsi les origines de la vogue, un style de danse dans lequel les candidats exécutent des positions comme dans une couverture de Vogue.

- *Faire kiffer les anges*, Jean- Pierre Thorn, 1996.

Du Bronx aux Minguettes, dans les souterrains des villes et leurs banlieues, s'est imposé un mouvement artistique rebelle, le « Mouv' Hip-Hop » qui, à travers graffs, rap et danse permet à toute une jeunesse exclue de dire : « J'existe ! ». Ce film montre les danseurs de ce « mouv », leurs parcours, leurs rêves, leurs espoirs...

- *On n'est pas des marques de vélo*, Farid Berki et Jean-Pierre Thorn, 2003.

C'est l'histoire de Bouda, jeune danseur de hip-hop victime de la double peine après avoir fait de la prison pour trafic de drogue, revenu en France clandestinement neuf mois après son expulsion en Tunisie. Le film mélange propos de Bouda, interviews des membres de sa famille, de ses amis (dont Sidney et Kool Shen), des images de sa ville (Dugny), de reportages et de films amateurs le montrant enfant et adolescent, alors qu'il était l'un des grands espoirs de la scène hip-hop française naissante.

- *Rize*, David LaChapelle, 2005.

Ce documentaire est consacré au *clowning*, au *stripper dancing* et au *krump*, danses nées dans les bas quartiers de Los Angeles au cours des années 1990. *Rize* révèle un phénomène urbain, une forme révolutionnaire d'expression artistique issue du mal de vivre des exclus du rêve américain : le *krumping*. Cette danse agressive et visuellement incroyable, alternative à la danse hip-hop habituelle, prend ses racines dans les danses tribales africaines et se caractérise par des pas et des mouvements d'une vitesse et d'une difficulté inégalées. *Rize* suit cette fascinante évolution à travers l'histoire de Tommy le Clown, un éducateur de South Central à Los Angeles, qui a inventé cette danse en réponse aux émeutes raciales consécutives à l'affaire Rodney King.

- *Les promesses du sol*, Raphaël Stora, 2017.

Raphaël Stora, danseur hip-hop parisien, retrouve quinze années d'archives personnelles qui ont marqué son parcours. Il retourne derrière la caméra à la rencontre des nouveaux talents parisiens. Dans les années 2000, Paris est en effervescence : la danse hip-hop est partout. Raphaël Stora, apprenti danseur, commence à documenter son parcours et celui des danseurs qui se retrouvent à Châtelet ou La Défense. À travers 10 années d'archives, il montre un univers peu documenté, celui de la danse urbaine.

- *Du cercle à la scène*, Nadja Harek, production Keren – en DVD.

Depuis son apparition en France dans les années 1980, la danse hip-hop a trouvé sa place dans le paysage chorégraphique en passant du cercle, figure historique du hip-hop de rue, à la scène contemporaine. Nadja Harek a suivi deux compagnies majeures de la danse hip-hop en France : « Vagabond » et « Pockemon » qu'elle a filmées au plus près lors de *Battle of the Year International*, lieu d'affrontement et de compétition et lors de leur travail chorégraphique. Elle questionne au travers de leurs deux parcours, les enjeux artistiques, politiques et sociologiques d'une intégration réussie.

Écouter

Des podcasts

- [« Tous danseurs »](#) est une collection d'enregistrements audio, de conversations avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain, de toutes les danses, présentée sous forme d'épisodes. Il est possible d'écouter par exemple :
 - Mourad Merzouki, (podcast 12, durée 42 min)
 - Nach, danseuse de Krump (podcast 16, durée 39 min)
 - Mehdi Kerkouche (podcast 17, durée 36 min)
 - Philippe Almeida, danseur et chorégraphe hip-hop (podcast 78, durée 40 min)
 - Le collectif Relevant (podcast 96, durée 34 min)

Retrouvez éduscol sur

Des émissions radiophoniques

- Sur France Culture, *La fabrique de l'histoire*, « [Du Bronx au terrain vague de la Chapelle, le hip-hop arrive en France](#) », 18 mars 2014.

Dans les années 80, le hip-hop est arrivé du Bronx en France. Les témoignages principalement de danseurs, mais aussi de musiciens et graffeurs, accompagnés d'écoutes musicales, explicitent les raisons de l'adhésion solidaire et massive à cette culture. On navigue dans les quartiers parisiens et en particulier le Terrain vague de La Chapelle où toutes les disciplines artistiques se rencontraient. On comprend comment s'est transposée et tissée en France cette culture commune, festive et revendicative.

- Sur France Culture, *Par les temps qui courent*, « [La danse hip-hop est un art martial contemporain, c'est une résistance du vivant face à un environnement qui se fige](#) », 8 juin 2021.

Anne Nguyen définit ce qu'est pour elle la danse hip-hop, son rapport à la musique et à l'écriture. Elle explicite sa démarche, sa façon de penser la danse et étaye son discours en se référant à certaines œuvres dont *Kata*.

- Sur France Culture, *Affaire en cours*, « [Le breaking : discipline olympique en 2024](#) », 15 novembre 2021.

Le *breaking* – pratique urbaine issue du hip-hop – va devenir discipline olympique en 2024. Zoubir Chhibi ancien danseur et fondateur du *Battle Pro* nous en dit plus sur cette danse devenue discipline sportive.

Retrouvez éducol sur

