

DANSES HIPHOP: FORMES CULTURELLES FORMES « STRUCTURELLES »

David Bérillon, Thibaut Leroy et Thomas Ramires- Intervention AEEPS 2024

DES REPRÉSENTATIONS STÉRÉOTYPÉES

... mais pas totalement
fausses!

→ Le Hip-Hop c'est tourner
sur la tête

→ ... mais pas que!!

LES STYLES DE DANSE HIP-HOP

Le Popping
(Pop)

Le Waving
(Waves)

Le Tetris

Le Locking
(Lock)

Le Krumping
(Krump)

Le Break
Debout
(Top-Rock)

Le Break au
sol

Le Newstyle

La Hype

La House
Dance

Le Voguing

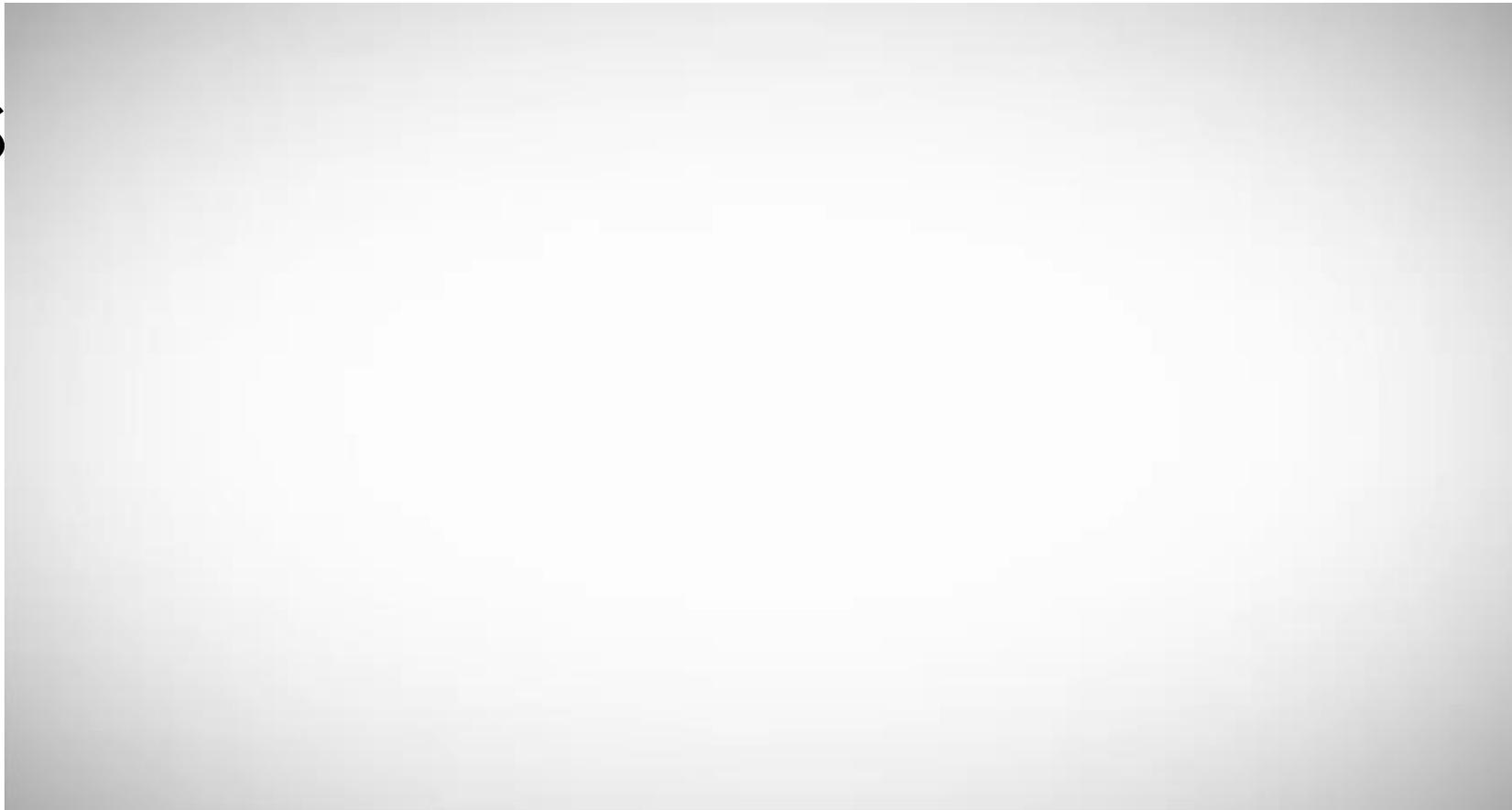

DES REPRÉSENTATIONS STÉRÉOTYPÉES

... mais pas totalement
fausses!

→ Le Hip-Hop c'est faire **un**
Battle!

→ ... mais pas que!!

LES FORMES CULTURELLES DE PRATIQUE

Le
Cercle

Le Battle

La
« Line »

Le
Clubbing

Le Street-
show

Le Show

La Créa

ETAT DES LIEUX DES DANSES HIP-HOP EN MILIEU SCOLAIRE

DANSE HIPHOP: FORMES CULTURELLES FORMES « STRUCTURELLES »

UNE PROPOSITION AU CARREFOUR DE CES DEUX ÉLÉMENTS

- Le Hip-Hop est une danse faite de Techniques
→ Construction d'un corps Technique
incontournable
- Le Hip-Hop s'appuie sur des formes de
pratiques culturelles propres!

NOTRE 1ERE ÉTAPE DE RÉFLEXION

CORPS TECHNIQUE

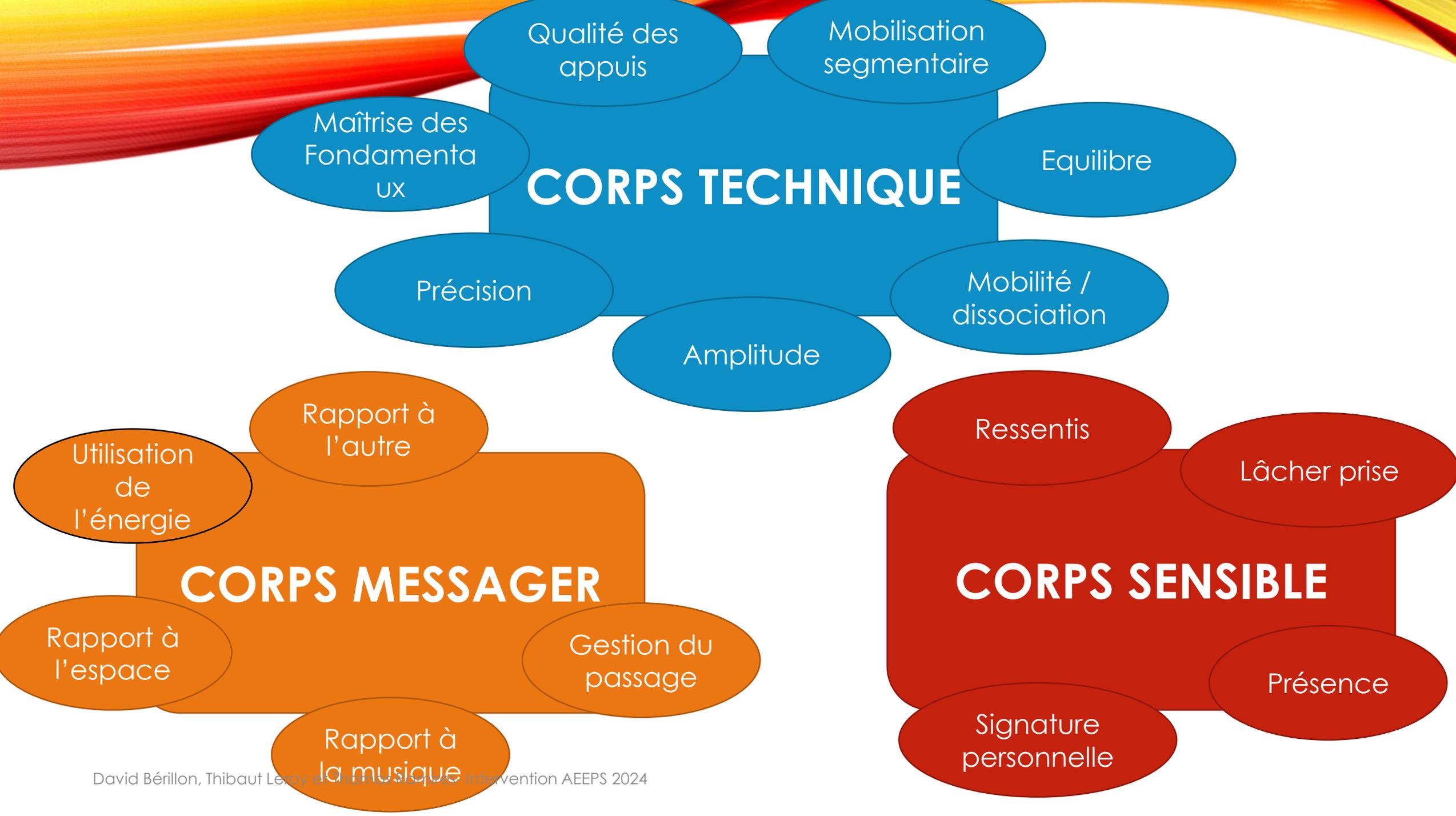
CORPS SENSIBLE

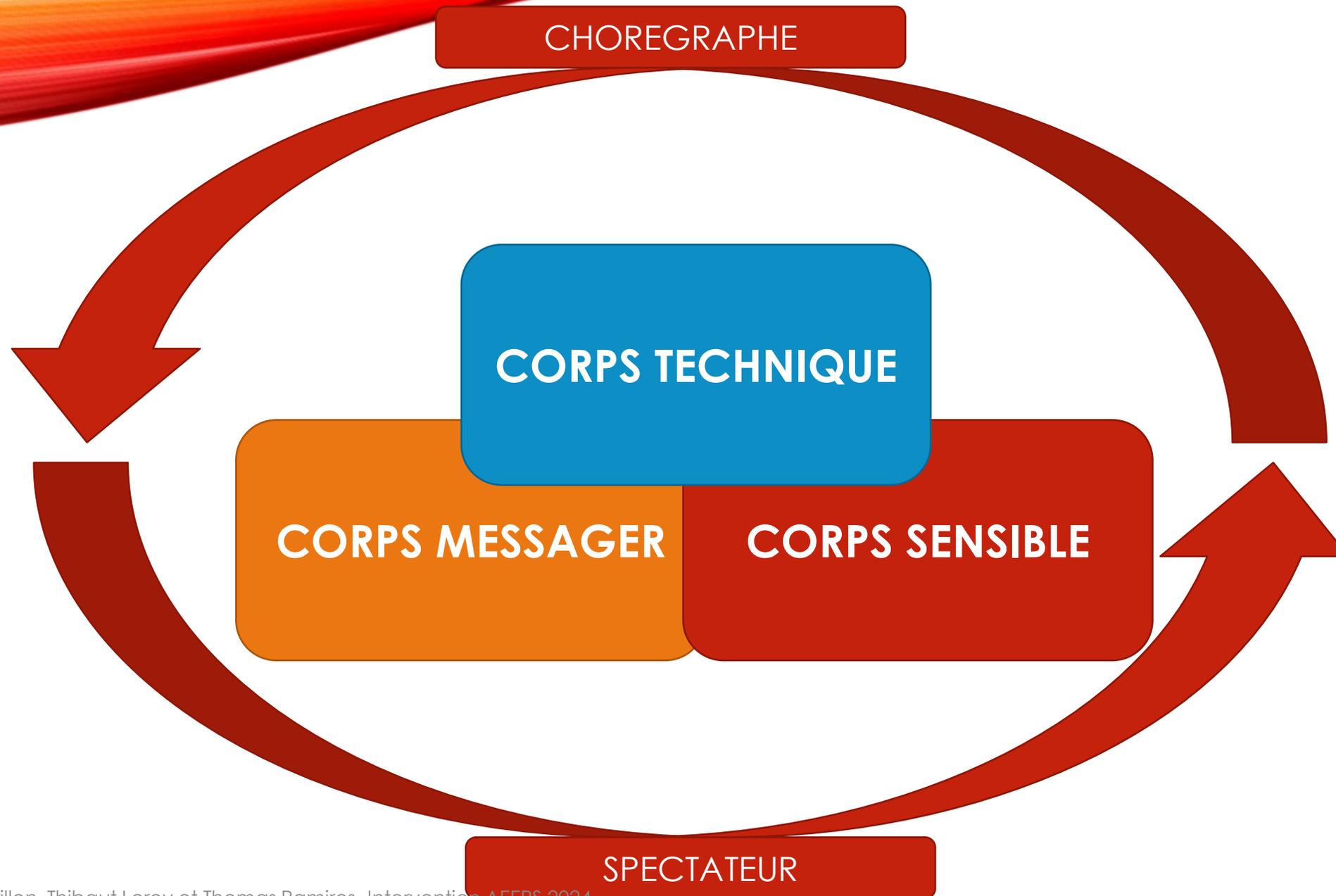
PUIS...

CORPS TECHNIQUE

CORPS SENSIBLE

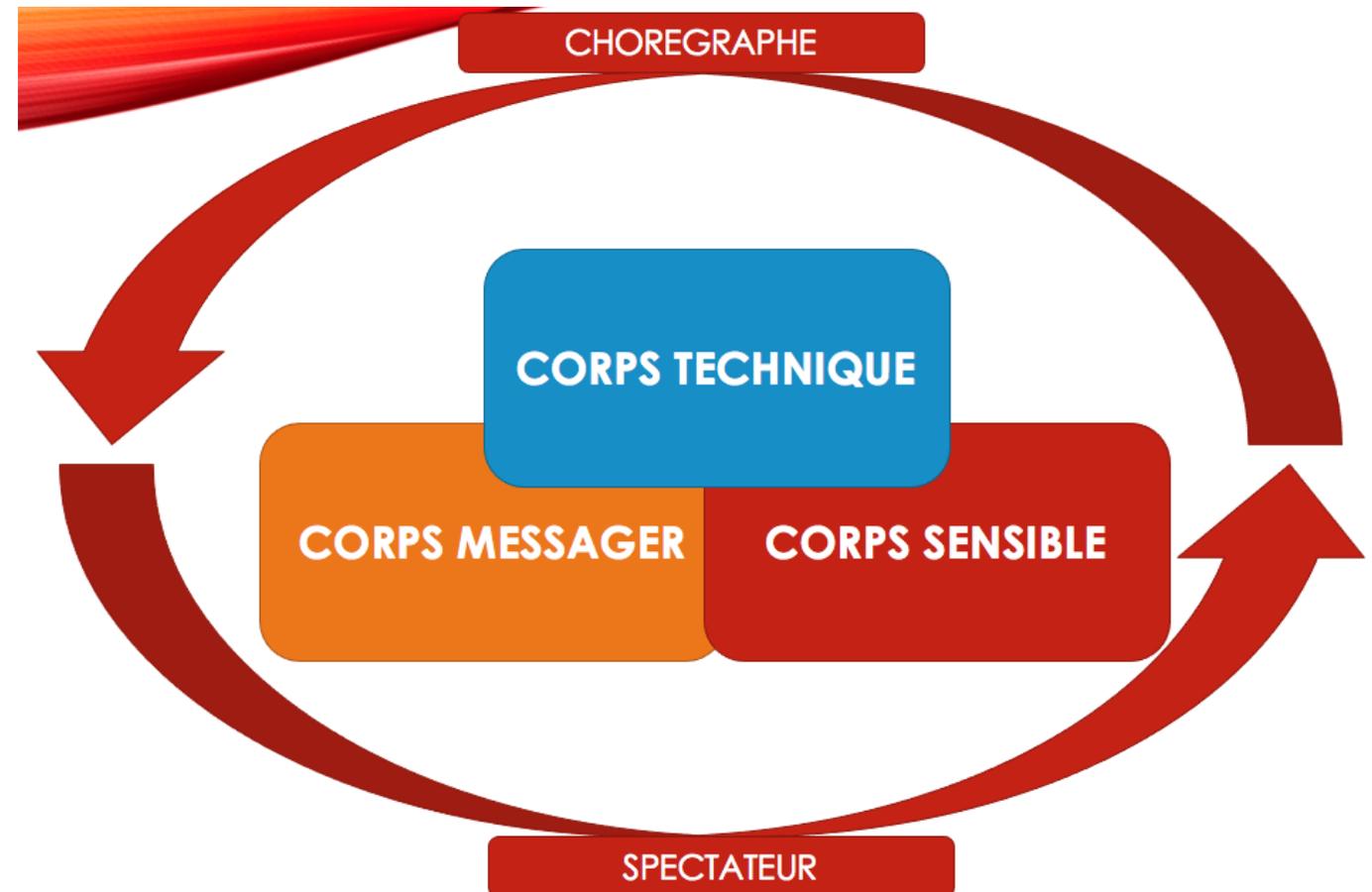
CORPS MESSENGER

COMMENT
S'ORGANISE CETTE
MISE EN SYSTÈME EN
DANSE HIP-HOP?

PROBLÉMATISATION

PROBLÉMATISATION

DES FORMES
CULTURELLES AU
SERVICE D'UN
CIBLAGE POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DES DIFFÉRENTS
CORPS?

Le
Cercle

Le Battle

La
« Line »

Le
Clubbing

Le Street-
show

Le Show

La Créa

DES PARTICULARITÉS AU SERVICE D'APPRENTISSAGES CIBLÉS

Le
Cercle

Le Battle

La
« Line »

Le
Clubbing

UN REGARD RÉFLEXIF SUR CES FORMES

- Intérêt « éducatif »
- Rapport au public
- Place dans le processus de création artistique
- Buts motivationnels
- Questionner la notion d'originalité
- Le « Ciblage »

DIFFÉRENTS REGARDS SUR CHACUNE DES FORMES PROPOSÉES

- Particularités du dispositif
- Place dans le processus de création artistique
- Ciblage
- Des codes culturels aux interventions pédagogiques

UN RAPPORT SINGULIER AU PUBLIC

- « Le public ne peut se concevoir passif, « végétatif », simple observateur extérieur se manifestant qu'à la fin du spectacle par des applaudissements. Les danseurs chercheront à établir un lien par le canal de l'émotion, de la sensation, la vitesse, les mouvements forts, la beauté des figures. »
- Hugues Bazin, in La Culture Hip Hop, 2008
- « Le mouvement hip hop offre à chacun la possibilité d'exister de sortir de soi pour rencontrer l'autre. »
- MACADAM (groupe de danse) , in Bongo, publication éditée par le Théâtre contemporain de la danse, 1992

LE CERCLE

« S'éprouver pour prouver et se prouver »

LE CERCLE: « S'ÉPROUVER POUR PROUVER ET SE PROUVER »

LE CERCLE: « S'ÉPROUVER POUR PROUVER ET SE PROUVER »

Claudine Moïse, Danse hip hop, d'une nécessité de parole, Traverses, 2006, Arts du langage. Construire une transversalité

- « Dès lors, la notion de **cercle** est importante, car elle **symbolise une certaine unité des acteurs** qui acceptent les règles de cette pratique et par conséquent de tout un mouvement. C'est ce qui fait que l'on a choisi de parler de cercle d'initiés : les individus sont liés par des rituels et des codes.
- Ainsi, pour désigner ces nouvelles conduites des jeunes dans le cadre de leur pratique culturelle, on propose le concept d'expérimentation collective partagée. »

LE CERCLE: « S'ÉPROUVER POUR PROUVER ET SE PROUVER »

- **Notion de partage**

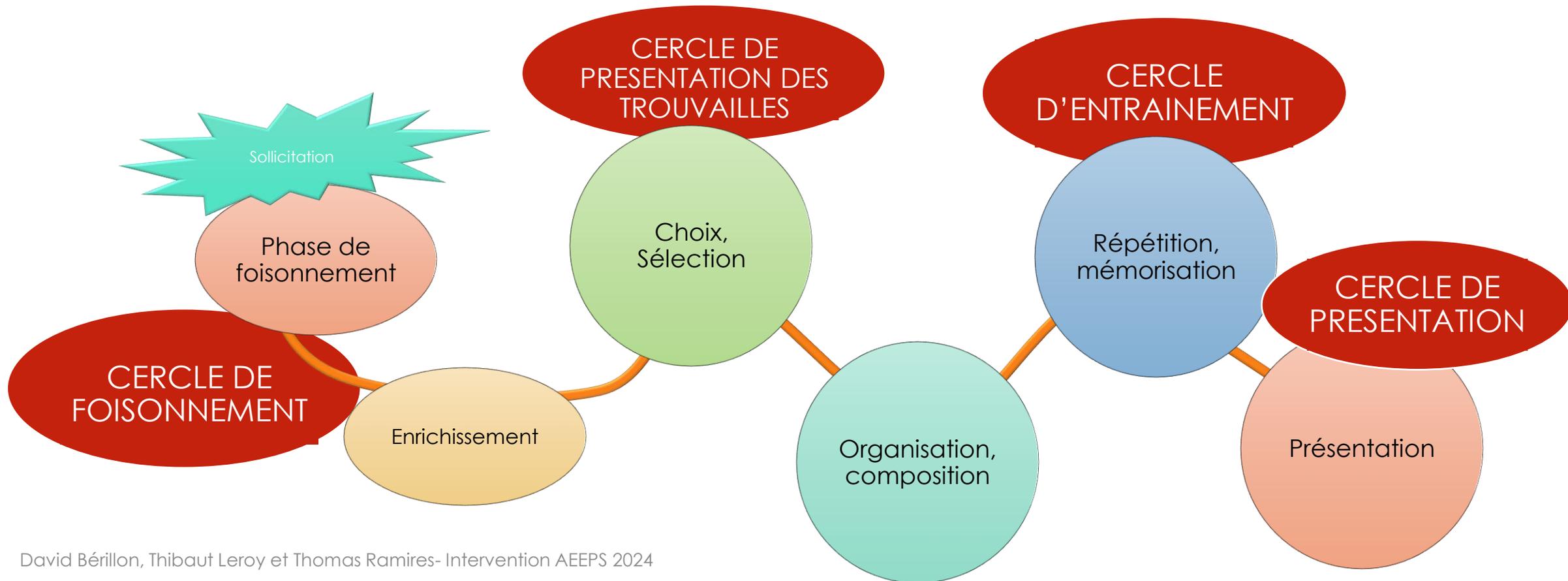
- Partage de sa danse et expression de la signature personnelle
 - Partage d'énergie: Se nourrir de l'énergie du cercle (côté tribal) → peut renvoyer moment de foisonnement
 - Partage des trouvailles dans le groupe → 1er temps de présentation
 - Partage de trouvailles avec d'autres membres du groupe classe → temps de présentation, qui peut s'envisager sous forme d'improvisation, improvisation structurée, choix de passage pré-établis (représentation non frontale).
- Rapport au support musical aléatoire structurant.

LE CERCLE: « S'ÉPROUVER POUR PROUVER ET SE PROUVER »

- Rapport au Public—> acteur du moment de présentation: présence corporelle, réaction, voir action; Le danseur s'appuie sur le public (notion de coup de cœur en live vecteur de confiance de libération du mouvement)
- But de maitrise —> Proposer au groupe son plus haut niveau de maitrise, ses trouvailles les plus abouties.
- But de compétition: Etre marquant, laisser sa trace (musicale, structure du passage, trace visuelle)

LE CERCLE: « S'ÉPROUVER POUR PROUVER ET SE PROUVER »

Place dans le processus de création artistique:

EXEMPLES DANS LE MILIEU SCOLAIRE

David Bérillon, Thibaut Leroy et Thomas Ramires- Intervention AEEPS 2024

David Bérillon, Thibaut Leroy et Thomas Ramires- Intervention AEEPS 2024

Partager /
Prouver / Se
dépasser

CORPS TECHNIQUE

Le CERCLE

Originalité

Contrastes

CORPS MESSAGER

Marquer
les esprits

Investir
l'espace

Laisser une
trâce

S'imprégner

CORPS SENSIBLE

Se nourrir de
l'énergie du
cercle

LE CERCLE: « S'ÉPROUVER POUR PROUVER ET SE PROUVER »

Des codes culturels aux interventions pédagogiques

- Être un acteur du cercle pour donner un surplus d'énergie: clap, mouvement en rythme, réaction vocales: des codes à construire et à partager avec les élèves
- Nourrir le cercle vertueux de la réussite: veiller à Valoriser / valider certaines proposition, au plus prêt ou distance (prise d'information, et communication à distance verbale ou non)
- Nourrir corporellement les élèves pour éviter la « page blanche », en amont de leur passage pour les élèves repérés comme « soucieux » ou pendant

LE BATTLE

« Se dépasser pour créer »

LE BATTLE: « SE DÉPASSER POUR CRÉER »

- Aurélien Djakouane, Emmanuel Négrier, La nouvelle scène hip-hop, in IADU : le défi de l'émergence, Fondation de France, La Villette 2017,
- « les battles qui constituent à la fois un espace de **formation à l'interprétation et à la chorégraphie.** »

- Claudine Moïse, in Danse hip hop, d'une nécessité de parole, Traverses, 2006, Arts du langage. Construire une transversalité
- « Les battles briguent l'esprit hip hop et sans viser la transcendance, ils s'inscrivent dans un idéal du **dépassement de soi, dans le respect de l'autre** »

LE BATTLE: « SE DÉPASSER POUR CRÉER »

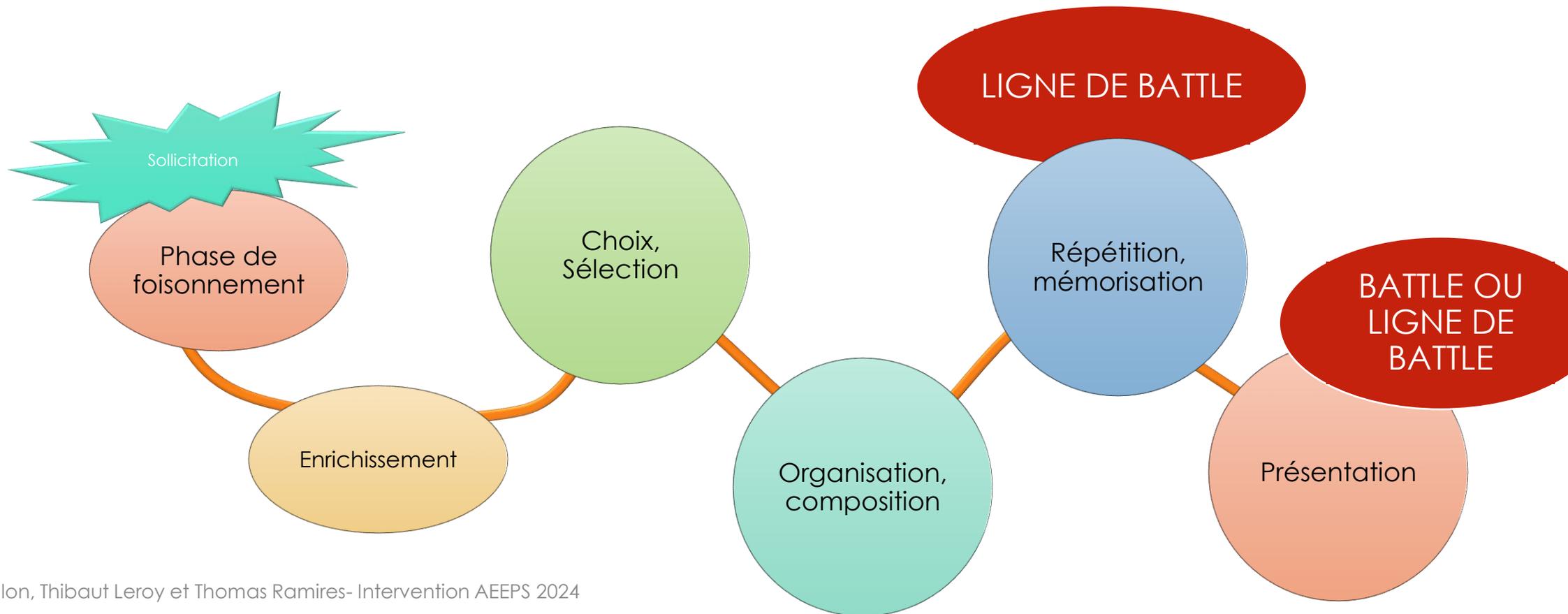
- Notion de défi au cœur de cette forme
- Finalise le processus —> créer pour passer en battle, ou improviser dans son battle
- Rapport au public: des choix à faire: intégré au Battle ou extérieur au Battle?
 - Ligne de battle: qui permet de créer une intention sans jugement,
 - Battle avec observateur avec une analyse de critères objectifs.
 - Battle critérié type UNSS

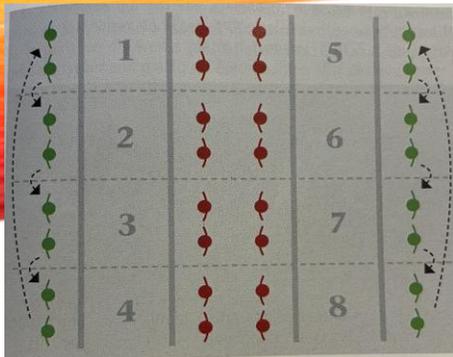
LE BATTLE: « SE DÉPASSER POUR CRÉER »

- But de maîtrise à replacer au centre du battle —> des critères objectifs à remplir
- But de compétition —> se dépasser soi même pour avoir la sensation de dépasser l'autre.
- Affrontement qui amène à questionner la place du résultat du battle → impact sur la notion d'engagement?

LE BATTLE: « SE DÉPASSER POUR CRÉER »

- Place dans le processus de création artistique:

UN EXEMPLE DE BATTLE SCOLAIRE

UN EXEMPLE DE BATTLE SCOLAIRE

LE BATTLE: « SE DÉPASSER POUR CRÉER »

- Objects d'enseignement ciblés:
- Composition d'un passage: organiser les mouvements les un par rapport aux autres
- Investir, Organiser ou Utiliser l'espace scénique
- Mobilisation des procédés de compositions pour créer un impact sur le spectateur
- Communication entre danseur
 - l'écoute au service de l'unisson
 - Les interactions entre danseur au service des effets
- Création d'images fortes

LE BATTLE: « SE DÉPASSER POUR CRÉER »

Des codes culturels aux interventions pédagogiques

- Nourrir l'énergie du battle en tant que « speaker »:
 - Jalonner les différents moments du battle pour garantir une énergie de dépassement mais aussi une énergie positive de respect.
- Pendant: Repérer des passages pertinents pour faire un zoom sur un battle.

LE CLUBBING

« S 'engager avec les autres pour s'inspirer et inspirer. »

LE CLUBBING: « S 'ENGAGER AVEC LES AUTRES POUR S'INSPIRER ET INSPIRER. »

LE CLUBBING: « S 'ENGAGER AVEC LES AUTRES POUR S'INSPIRER ET INSPIRER. »

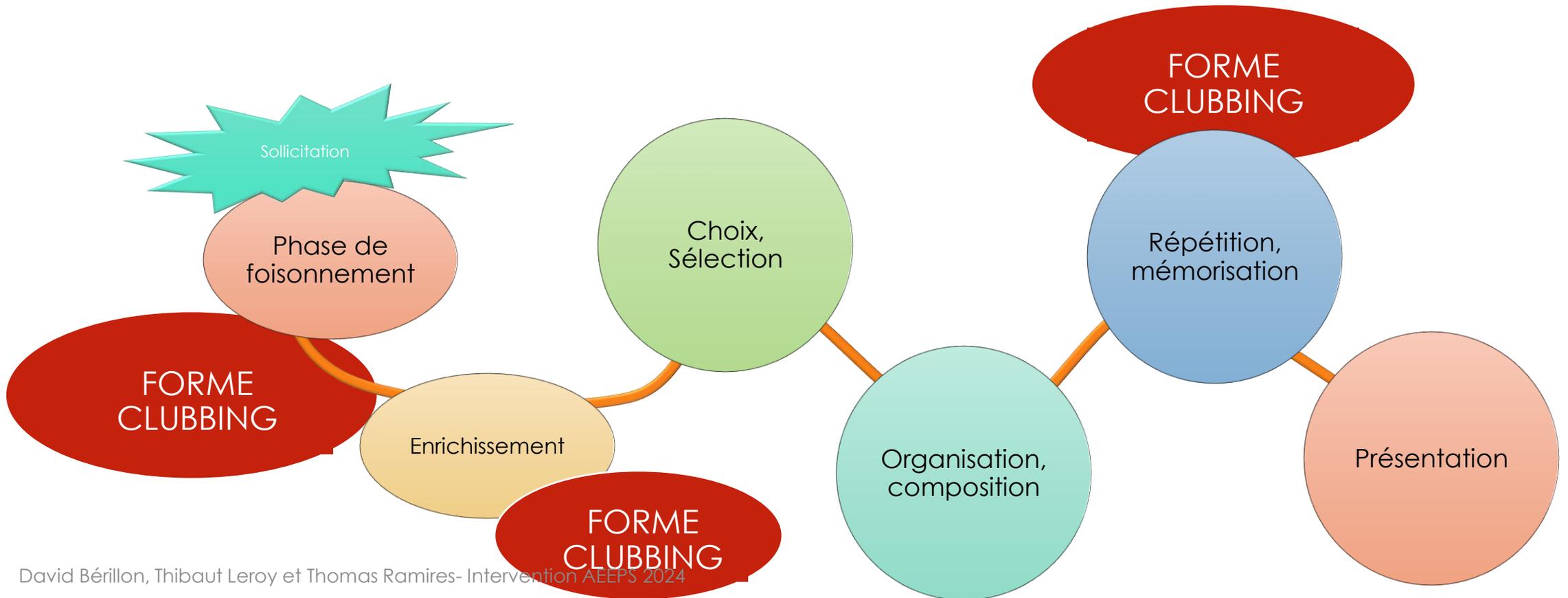
- Mise en tension **entre partager et se nourrir**
 - Notion de contagion, de résonance du mouvement jusqu'à l'épuisement (notion de répétition)
 - épuisement moteur (mise en jeu dégradation bénéfique du geste, nouveaux horizons);
 - épuisement mental (mnésique) créer la volonté de proposer un nouveau mouvement.
 - Au service du processus: moment de foisonnement partagé pour faciliter l'engagement, Moment de partage du mouvement offert à l'enrichissement.
 - Questionne la notion d'originalité en danse en EPS!! Place du groupe classe comme ressource dans la création du mouvement.

LE CLUBBING: « S 'ENGAGER AVEC LES AUTRES POUR S'INSPIRER ET INSPIRER. »

- Place du public → spectateur « dilué » → favorise l'acceptation du regard d'autrui
- But de maîtrise
 - pour celui qui reproduit, rentrer dans le mouvement de l'autre, le faire sien, y ajouter sa signature ;
 - pour celui qui partage: rendre précis son mouvement, affirmer sa signature, en créer un automatisme → singularité
- But de compétition → Oser « lancer » un mouvement, devenir le « chorégraphe » du groupe classe

LE CLUBBING: « S 'ENGAGER AVEC LES AUTRES POUR S'INSPIRER ET INSPIRER. »

- Place dans le processus de création artistique:

EXEMPLE DE CLUBBING SCOLAIRE

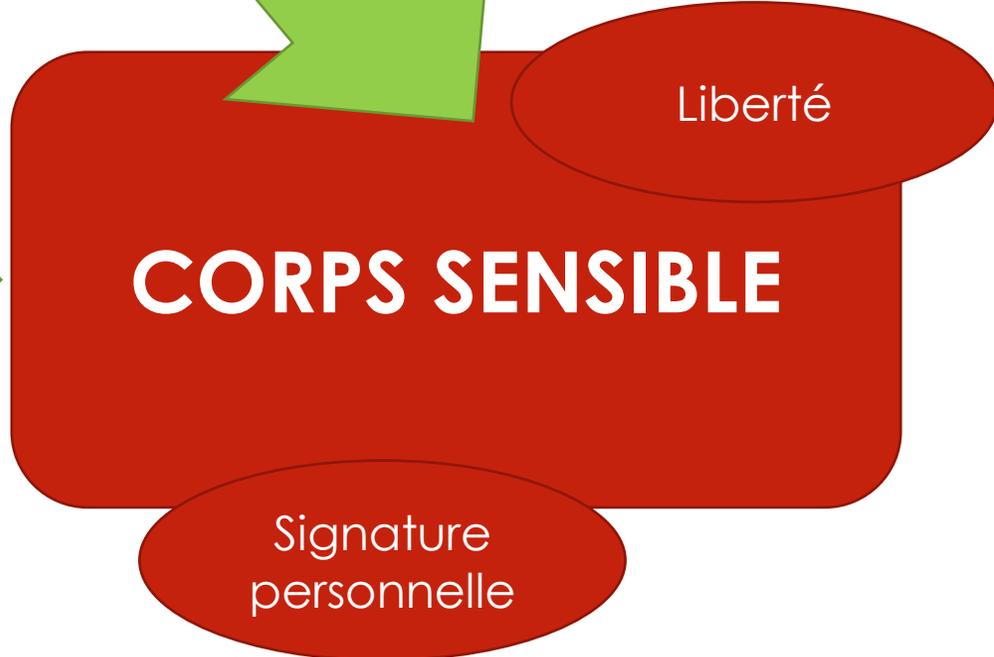
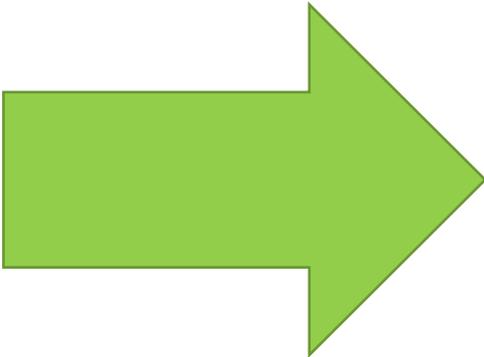
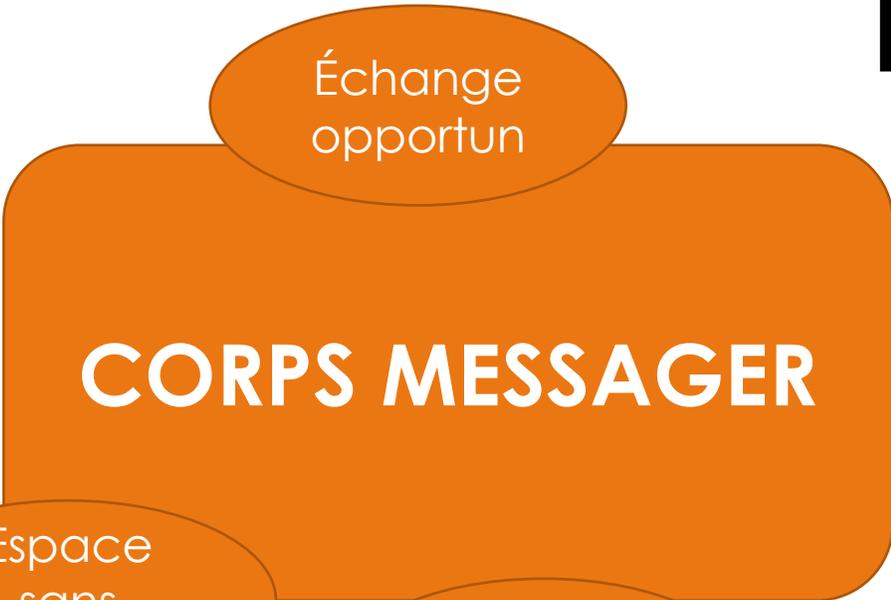

EXEMPLE DE CLUBBING SCOLAIRE

Le CLUBBING

LE CLUBBING: « S 'ENGAGER AVEC LES AUTRES POUR S'INSPIRER ET INSPIRER. »

- « Le vrai défi en danse , ce n'est pas d'apprendre un mouvement mais de le danser. Danser c'est surtout avoir du style, du caractère et une âme. »
- Ken Swift, cité dans Hip Hop, L'histoire de la danse, 2008

LE CLUBBING: « S 'ENGAGER AVEC LES AUTRES POUR S'INSPIRER ET INSPIRER. »

Des codes culturels aux interventions pédagogiques

- Participer physiquement au clubbing pour insuffler une énergie dynamique et favoriser le lâcher-prise (logique de partage par le corps mais aussi le regard voir la parole)
- A l'intérieur du groupe, après un repérage d'élève, proposer des mouvements simple et débloquer les élèves repérés en manque d'inspiration ou d'engagement (avec une logique de rapproché)
- Nourrir le cercle vertueux de la réussite en reprenant les mouvements proposés par certains élèves (logique de valorisation d'élèves moins en confiance dans l'activité: renforcer la sécurité affective)
- Savoir sortir par moment du clubbing pour repérer les besoins et cibler les interventions.

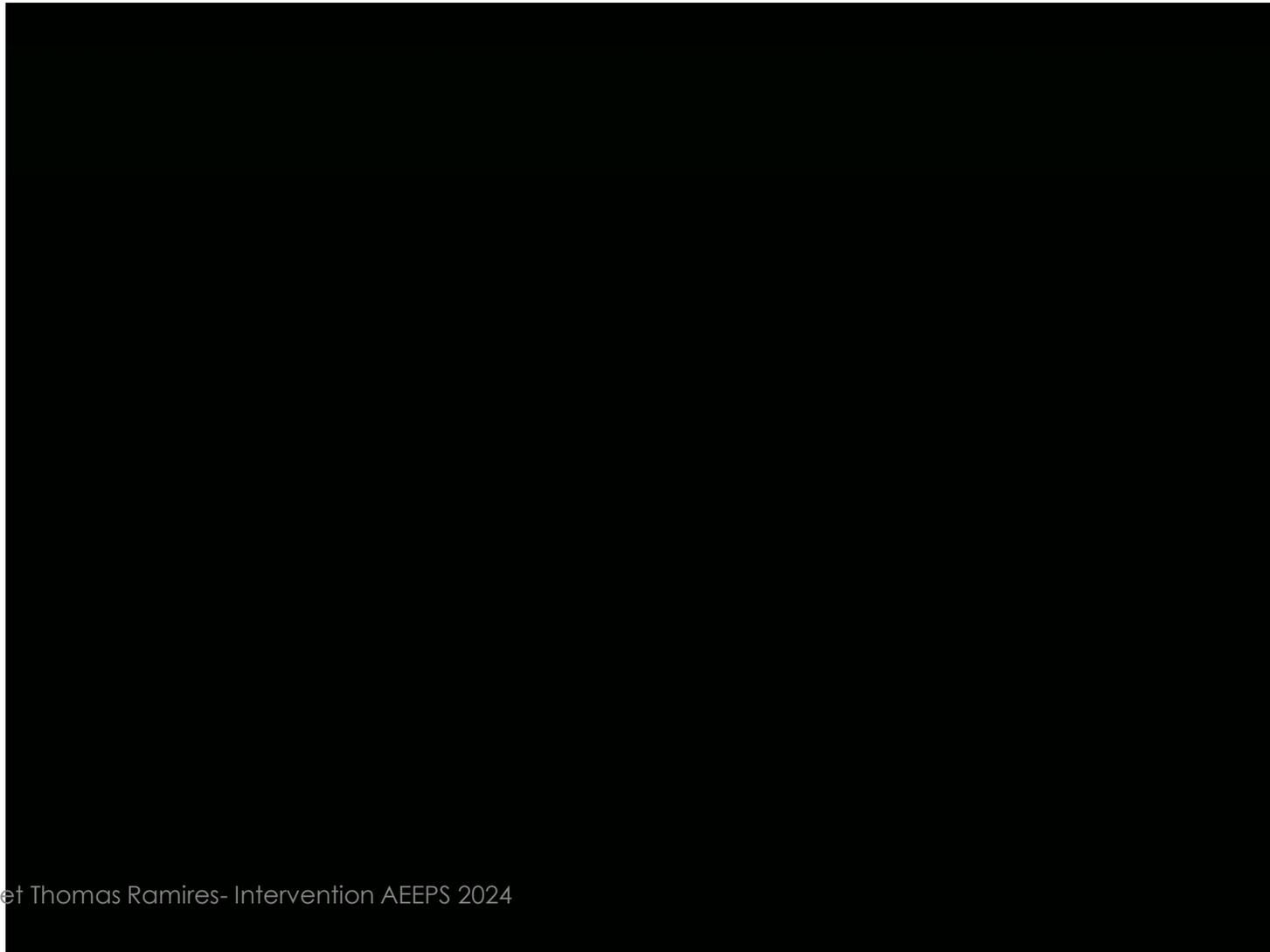
LA « LINE »

« Se donner à voir pour expérimenter ou stabiliser, et ressentir.»

LA LINE: « SE DONNER À VOIR POUR
EXPÉRIMENTER OU STABILISER, ET RESENTIR »

LA LINE: « SE DONNER À VOIR POUR EXPÉRIMENTER OU STABILISER, ET RESSENTIR »

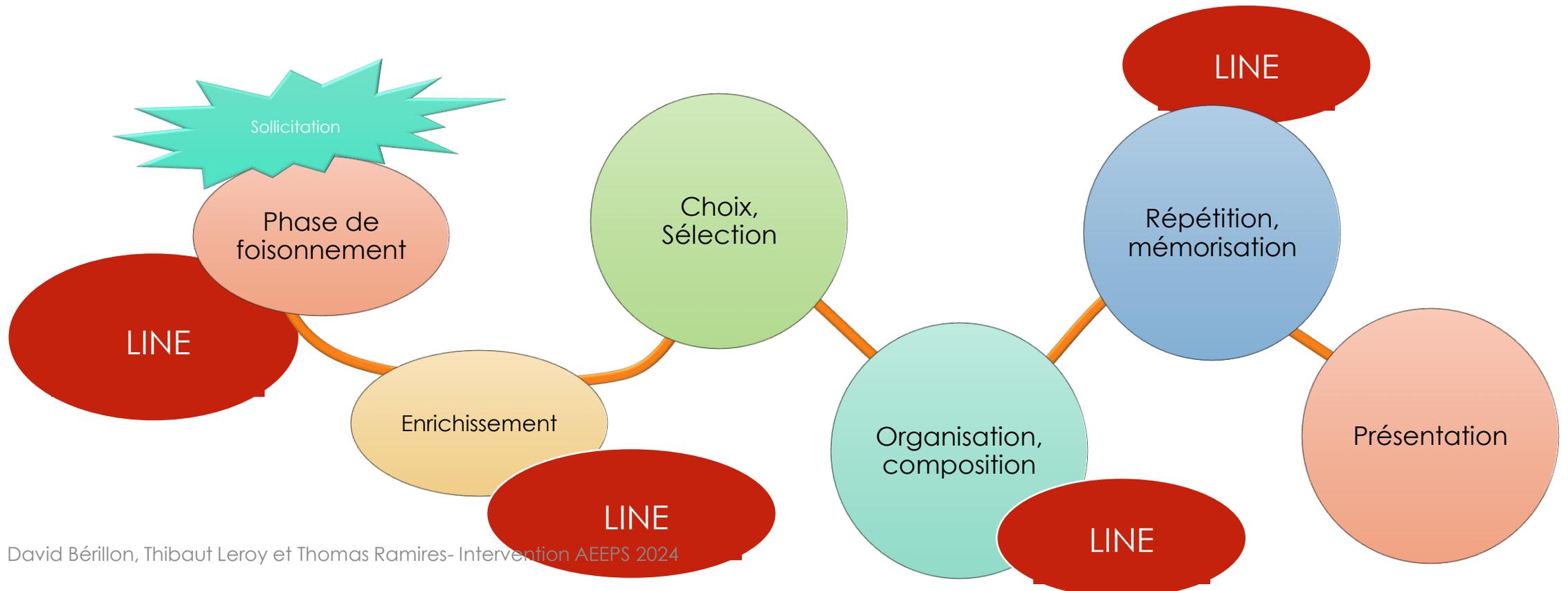
- Moment de présentation construit autour du partage et de la cohésion:
 - Permet d'affirmer sa signature
 - De présenter des routines préétablies sous forme de Passage collectif (binôme), à l'unisson ou pas → construction de la relation à deux (ou plus) avec ou sans contact.
 - Au cœur du processus de création:
 - c'est un moment d'habillage de la répétition, mais aussi de test du mouvement (logique de présentation avant la représentation.)
 - c'est aussi un moment d'organisation, de composition spontanée (position du binôme à réfléchir dans la line)

LA LINE: « SE DONNER À VOIR POUR EXPÉRIMENTER OU STABILISER, ET RESSENTIR »

- Rapport au public
 - le public n'oriente pas le passage, le public accompagne le passage (énergie transmissive),
 - public en danse,
 - notion de changement de statut dans l'action (je passe du statut de spectateur au statut de danseur sans arrêt de la situation)
- But de maîtrise: réaliser un enchaînement préétablie ou installer une connexion avec son binôme dans l'improvisation.
- But de compétition: s'assumer face à un public nombreux mais en mouvement.

LA LINE: « SE DONNER À VOIR POUR EXPÉRIMENTER OU STABILISER, ET RESSENTIR »

- Place dans le processus de création artistique:

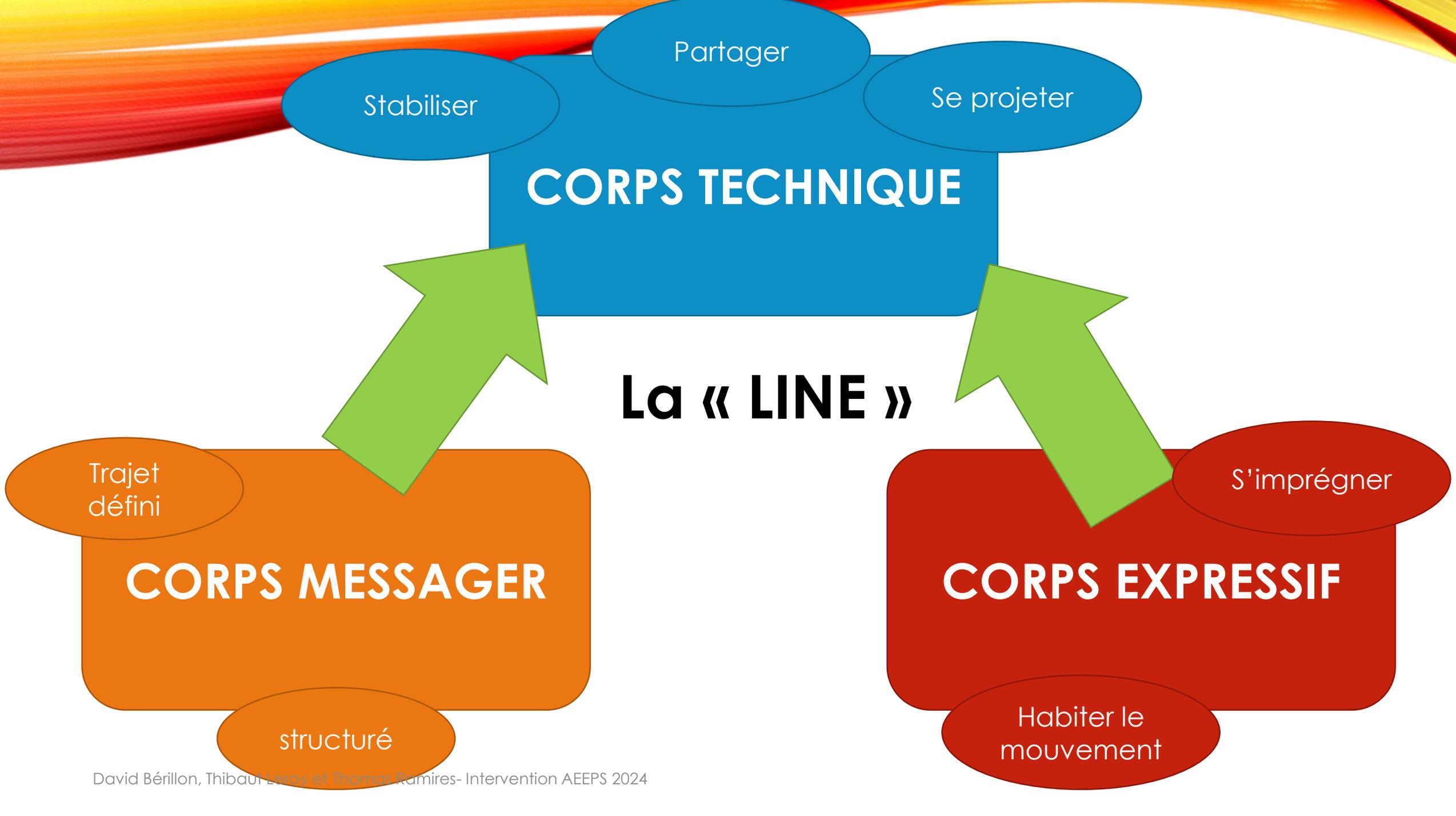

LA LINE: UN EXEMPLE SCOLAIRE

David Bérillon, Thibaut Leroy et Thomas Ramires- Intervention AEEPS 2024

LA LINE: « SE DONNER À VOIR POUR EXPÉRIMENTER OU STABILISER, ET RESSENTIR »

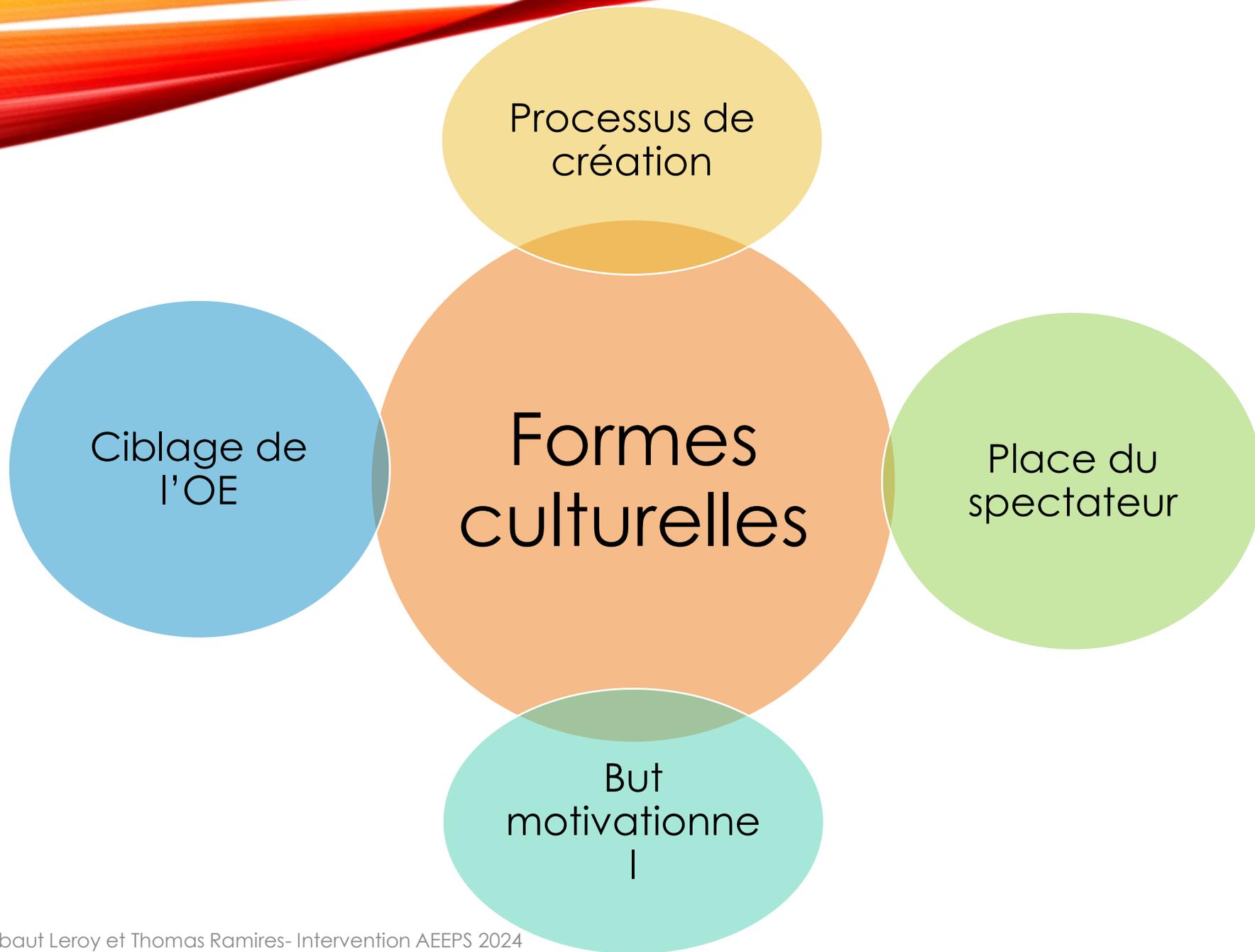
Des codes culturels aux interventions pédagogiques

- Position dans la line pour créer une communauté de pratique avec les élèves et nourrir
- Position d'observateur en bout de line pour proposer un retour ciblé après chaque traversée aux danseurs
- Position rapprochée de la line pour favoriser la fluidité et faire fonctionner le dispositif avec une logique de déplacement-concertation
- Position rapprochée de la ligne pour alimenter l'énergie porteuse pour les danseurs

FORMES CULTURELLES FORMES « STRUCTURELLES »

danse hip-hop au cœur du processus de création artistique

MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

On aime, on partage

DAVID BÉRILLON
THOMAS RAMIRES
LAHCEN MUSTAPHA

DANSES HIP-HOP
BREAKING ET DANSES DEBOUT

ÉDITIONS
eps

« DE L'ÉCOLE AUX ASSOCIATIONS »

DANSES HIP-HOP
BREAKING ET DANSES DEBOUT