

Maison + Ateliers + Danse

MAD

Maison de la danse

Lyon

19 → 23 nov.
2024

Golden Stage Tour

dossier pédagogique

Krump, new style, break : les meilleurs crews hip hop sont de retour à Lyon avec un Golden Stage de très haut niveau.

Événement incontournable de la danse hip hop, Golden Stage est de retour sur les planches de la Maison de la danse. Le principe de ce show inoubliable: réunir trois crews d'exception pour une soirée 100% hype. Après la découverte de Mazelfreten et Géométrie Variable, entre autres, lors des précédentes éditions, voici venu le tour de trois autres compagnies très prometteuses et chargées d'énergie. Au programme de l'édition 2024: le krump enragé du trio La Struktüre, le hip hop new style de la compagnie KH et le break virtuose des Hollandais The Ruggedes, lauréats du Battle of the Year 2022! Trois styles, trois univers composent une soirée placée sous le signe de l'excellence et de la vitalité, de la joie et de la générosité!

Pour les représentations scolaires, la Maison de la danse présentera deux crews, La Struktüre et la compagnie KH, ceci pour des questions de durée.

MC Rodrigue Lino • Buck the world | Création 2024

Conception et chorégraphie par Cyborg, Wolf | Interprétation Cyborg, Wolf, Arrow | Création musicale SOULFABEX | Création lumière Marine Flore ©Rutger Pauw.

Compagnie KH • Sales Mômes | Création 2024

Chorégraphie Carmel Loanga, Karim Khouader | Interprétation Zakaria Benyahya, Paula-Marie Ly, Raphaël Ludon, Quentin Mariello, Lucie Schild, Alioune Sow, Aisi Zhou ou Sophie Montanus | Musique Namu Serpentard | Stylisme Johanna Faye | Lumières Benoît Cherouvrier.

The Ruggedes • Chapter 8 : Roy extrait de Decypher | Création 2024

Direction artistique Niek Traa | Chorégraphie Roy Overdijk | Dramaturgie Vincent Wijnhuizen | Interprétation Jessy 'Jazzy Gypz' Kemper, Niek Traa, Roy Overdijk, Virgil 'Skychief' Dey | Musique Boibeige (Jessy Kemper) Kemper, Y'skid | Design Klim van de Laarschot | Lumières et décor Ido Koppenaal.

Production - Conception La Villette. Diffusion Vertical. | La Struktüre • Buck the world • Coproduction Centre de la Danse Pierre Doussaint aux Mureaux, la Place – Centre Culturel Hip Hop à Paris, la Maison de la musique de Nanterre. Remerciements La Briqueterie CDCN, Le Centre Paris Anim' Louis Lumière Paris. La compagnie est également soutenue par le réseau de professionnels S.P.O.T. Réseau des structures accompagnant la création des danses urbaines en Île de France. Compagnie HK • Sales mômes • Coproduction La Villette, Paris, dans le cadre d'Initiatives d'artistes. Avec le soutien de l'Adami, d'Initiatives d'Artistes en Danses Urbaines – Fondation de France – La Villette 2023 et 2024, du CCNRB. • The Ruggedes • Chapter 8 : Roy extrait de Decypher • Coproduction Fonds Podiumkunsten, Stichting Cultuur Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21, PLAN Tal.

Ce programme réunit des compagnies qui en ont commun d'appartenir à la grande famille des **danses urbaines**, ou danses de rue. La **compagnie KH** présente une pièce intitulée **Sales Mômes**, qui décline ce que l'on appelle le **hip hop new style** ; la **compagnie La Struktore**, elle, appartient au **krump** ; elle présente la pièce **Buck the world**.

Malgré ce que l'on peut penser, le krump ne fait pas partie du hip-hop, mais plus largement des danses urbaines : on pourra partir des connaissances des élèves puis leur proposer une petite recherche sur les origines du hip hop / krump. Ces questions pourront guider leurs recherches :

- Parle-t-on uniquement de la danse quand on parle du hip hop ?
- Quelle est l'histoire du hip-hop ?
- Quelles sont ses valeurs ?
- Quels en sont les styles de danses majeurs ?
- D'où vient le krump ?

On pourra leur proposer de découvrir quelques danses urbaines, dont le krump, et le hip hop new style (ou free style) par le biais de ce jeu pédagogique, créé par Anne Nguyen, danseuse et chorégraphe de la compagnie **Par Terre** [SKILLZ \(compagnieparterre.com\)](http://compagnieparterre.com)

On proposera ensuite aux élèves de définir ce qu'est précisément le krump et le hip hop new style (ou free style), en les laissant faire leur recherche.

En vue du spectacle, on demandera aux élèves d'être attentifs aux **choix opérés par les danseurs / chorégraphes** : car le **passage de la rue à l'espace de la scène** nécessite évidemment des décisions artistiques, une écriture chorégraphique en fonction du plateau, qui génère un lien différent avec le public ; on proposera aux spectateurs de tenter de saisir l'intention de chaque compagnie en fonction de tous les moyens qu'offre la scène (lumière, musique, espace, décor, costumes, rapport au public, etc...). Chaque enseignant peut choisir – ou pas – de partager les intentions des chorégraphes (ci-dessous).

Trois pistes peuvent aider les recherches :

- **Le dossier fait par le théâtre de Draguignan sur la culture hip hop** : très complet, il propose une contextualisation et des définitions précises des différents styles du hip hop, mais aussi une bibliographie extrêmement détaillée. [\(PDF\) Dossier pédagogique La culture Hip-hop Etymologie du mot hip-hop | Mohamed Sanogo - Academia.edu](#)
- Un site comportant nombre de **définitions et de vidéos permettant d'illustrer les danses** et de mieux les comprendre : [Les styles de danse hip hop - Hip Hop Dance](#)
- Ce padlet réalisé dans le cadre d'une formation sur les cultures urbaines propose également nombre de ressources : <https://padlet.com/melaniemaisonnat/eafc-trajectoire-urbaine-scander-danser-graffer-x2adqiv82quvnm3p>

CONNAÎTRE

- **Travail en interdisciplinarité**

On pourra proposer aux élèves d'effectuer une **recherche sur les grands mouvements et les grands leaders de la lutte contre le racisme aux Etats-Unis** dans les années qui ont vu la naissance du hip hop : des exposés pourront être faits sur le **Black Power** ; les **Black Panthers** ; les figures de **Malcolm X, Martin Luther King** en Anglais. Il peut être éclairant d'étudier en Anglais / Français des extraits du discours de ce dernier, *I have a dream*.

On peut aussi proposer de faire un exposé sur la figure de Kevin Donovan, devenu **Afrika Bambaataa**, fondateur de la **Zulu Nation**, pilier du hip hop.

Avec le professeur **d'Education musicale**, on peut envisager de travailler sur **les débuts du rap** ; et sur **le métissage des musiques du hip hop**. On pourra également s'intéresser à **l'évolution du rap**, à travers l'étude des paroles de certaines chansons emblématiques – et voir comment tout en gardant parfois une part de revendications, il rompt aujourd'hui avec le caractère pacifique du hip hop d'une part ; et tend d'autre part à devenir commercial. Dans son évolution plus récente, il a effectivement tendance à perdre ses valeurs d'origine – on pourra prendre pour exemple le soutien très récent de rappeurs à un candidat aux élections américaines...

Avec le professeur **d'Histoire-Géographie et/ou de Sciences Economiques et Sociales**, on pourra étudier le **contexte social qui voit naître le hip hop et le rap en France**, dès les années 80.

Avec le professeur **d'Arts plastiques** on pourra s'intéresser à **l'art des rues** et aux graffiti, de son origine à aujourd'hui.

- **Partager les notes d'intentions des chorégraphes**

Il est possible de lire aux élèves les intentions des deux chorégraphes ; ils pourront ainsi mieux appréhender les univers de leurs pièces, et saisir leur inscription dans la culture hip hop et son évolution actuelle.

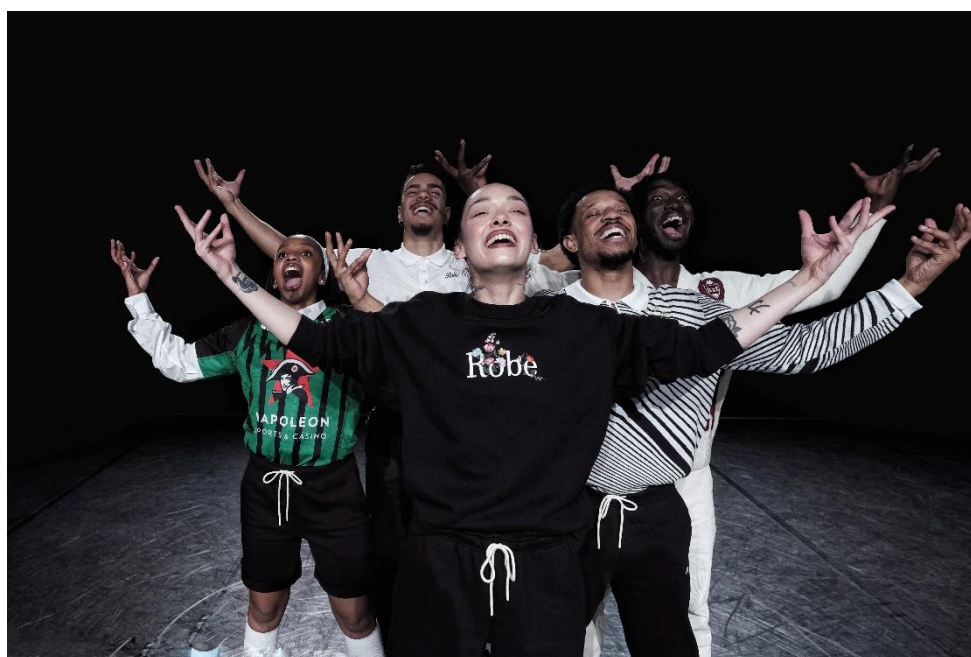
On peut également partir des **titres** de chacune des pièces afin de voir quelles hypothèses les élèves imaginent, quels horizons d'attente se dessinent.

1. Karim Kouader, chorégraphe de *Sales Mômes*:

J'ai toujours eu besoin de créer des chorégraphies, des combos, des formats. Depuis tout jeune, j'ai vite été inspiré par les concerts et les clips anglophones qui ont nourri ma street culture du hip hop. Aujourd'hui, je suis à la place du chorégraphe qui met en scène ce genre de clip. Je crée ce spectacle pour représenter les images qui traversent mon esprit, cet écho de l'univers où j'ai grandi : la rue.

Ce qui me motive à monter ce projet est ce besoin d'offrir à une nouvelle génération de danseurs qui baignent dans les trainings quotidiens et les battles, une expérience scénique unique et authentique qui les représente et les met en valeur sous un autre aspect. Le désir et l'enjeu de créer ce show est de convoquer cet enfant intérieur qui bouillonne en chacun. **Ce sale môme.**

L'ouverture du show se fait dans la conception d'une ambiance visuelle monochrome avec des couleurs bien tranchées représentant un environnement, un univers. En évoluant dans des tableaux concrets, dans des effets de lumières futuristes qui submergent le public d'une énergie éclatante et envoûtante. Une mise en scène de concert ou de tournage de clip vidéo telle une réalisation mais au plateau. Avec un univers musical hip hop, Rnb, jeune et riche qui convoque la jovialité et l'amusement chez les interprètes, composé par Namu Serpentard, une peinture dans le milieu des battles d'aujourd'hui. Le tout vêtu de costumes classe et hip hop qui mettent le danseur en valeur sous le prisme d'un défilé de mode des temps modernes.

Photographie *Sales Mômes* © Yül

2. Alexandre Moreau dit « Cyborg », chorégraphe de *Buck the world* :

Buck the world est une pièce pour trois danseurs.

Depuis 10 ans nous travaillons à deux. Il nous semble intéressant aujourd'hui de nous lancer un nouveau défi en invitant un troisième danseur, Arrow, pour faire bouger nos lignes, nous pousser dans nos retranchements et nous porter vers de nouvelles énergies.

Le Krump est une danse de la rue, de l'émotion, énergique et vivante. En l'invitant sur scène, cette danse à la fois très codifiée et spontanée rentre dans une écriture scénique et s'ouvre à de nouveaux horizons, c'est l'évolution de la Danse qui se poursuit.

Buck the world pourrait se traduire en un mot « étendre ». Étendre le Krump et l'émotion qu'il suscite au plus grand nombre, au monde. Pour cette première création à trois, les mouvements seront poussés à leur paroxysme afin d'exprimer au plus près le ressenti et l'état de transe des danseurs. Les états émotionnels que nous traversons dans nos moments de vie sont l'histoire que raconte cette pièce.

C'est avec cette envie que Wolf et Cyborg, jeunes chorégraphes, ont décidé de créer des passerelles entre les codes du Krump et ceux de la scène.

-

Définition de "buck" : terme provenant de l'argot américain désignant un krumpeur ayant atteint une haute intensité dans son énergie. Cette expression peut désigner toute forme de mouvement de qualité rendant le danseur plus proche de la spazz out (climax).

© Rutger Pauw

Pour aller à l'essentiel : Le hip hop, exclusivement masculin au départ, est à l'origine une **danse urbaine**, née à **New York dans le quartier du Bronx**, au début **des années 1970**. Il cherche à **détourner la violence à travers les battles**, défis de différents groupes (ou *crews*) : l'énergie de la violence est ainsi transformée en art, en force vive et esthétique : « la mise en œuvre d'une rivalité positive, d'un vocabulaire commun sans cesse renouvelé par l'improvisation, de la réciprocité des rôles entre protagonistes et public l'inscrit dans la continuité des danses afro-américaines, qui furent **autant d'affirmations identitaires face à la relégation sociale**. » *Dictionnaire de la danse* de Philippe Moal (Larousse, 2008, p.745)

Le hip hop est né précisément en **1973** à New-York, dans le quartier du Bronx, mais aussi à Harlem, Brooklyn, quartiers d'immigrés afro-américains décimés par la pauvreté, le chômage, les violences entre gangs, les ravages de la drogue. Les *Blocks parties* sont des fêtes de quartier, pendant lesquelles les enceintes sont branchées sur les lignes à haute tension : elles sont comme un exutoire, une échappatoire à la violence sociale. Le slogan d'Afrika Bambaataa, un des pionniers de la culture hip hop avec le DJ Kool Herc, d'origine jamaïcaine, a pour devise « Peace, love, unity and having fun » : c'est un mouvement pacifique, qui prône ainsi l'amour, la cohésion, dans un esprit festif : car il s'agit de remplacer la violence par la danse ; d'exorciser une énergie négative par une forme d'expression artistique. Les *Battles* se substituent donc aux bagarres dans un esprit d'émulation, d'invention créatives – sans forcément perdre toute dimension revendicative.

On parle de culture hip hop car la danse est un mode d'expression parmi d'autres avec le Djing ou deejaying ; la musique (le rap mais aussi le beat boxing) ; le graffiti ; les mots (avec les M C, maîtres de cérémonies) ; surtout, le hip hop possède ses codes, sa mode, ses valeurs, sa manière de penser.

Il s'agit dès l'origine d'une culture métissée, qui, comme le jazz, emprunte à l'Afrique mais aussi à la Jamaïque, au Brésil (capoeira) ou à Cuba (salsa) et à nombre d'influences, à l'image des quartiers où elle est née.

Pratique amateur née dans la rue, le hip hop a connu, au cours des années quatre-vingt, un succès mondial. La danse hip hop a progressivement accédé à la scène et s'est transformée en langage chorégraphique prenant en considération les contraintes de la salle de spectacle.

Le krump est également issu de la rue, et d'un contexte social explosif, tissé de colère et de déshérence sociales. Cette danse trouve son origine dans la violence des ghettos de Los Angeles, suite aux émeutes des années 90. Le terme serait l'acronyme de *Kingdom Radically Uplifted Praise* (fierté d'un royaume puissant et radicalement élevé). Si les danseurs s'affrontent entre eux, ils se confrontent aussi à eux-mêmes. Ils expriment et extériorisent leur rage. La danse permet alors de dépasser cette violence, créant une cohésion et une certaine fraternité. Par sa nature sociale de microsociété codifiée et structurée, par son rôle de transmission et de partage des connaissances, le krump rassemble une pluralité d'individus dans des *fam* (diminutif de *family*). Parmi les mouvements caractéristiques, on retrouve les « **stomps** » (pieds qui frappent lourdement le sol), les « **chest pops** » (contractions de la poitrine vers le ciel), les « **arm swings** » (mouvements de bras qui semblent jeter un projectile), et les « **buck faces** », grimaces ou torsions du visage qui rendent cette danse si expressive, puissante.

Le hip hop new style, plus couramment appelé free style, est une évolution du hip hop, constituée de maintes influences. C'est une danse debout, qui laisse à chaque interprète une part de créativité, d'improvisation, sur une musique électronique, pour dessiner un style plus personnel. Comme son nom l'indique, il offre une grande liberté au danseur – mais conserve néanmoins certains codes et fondamentaux de la danse hip hop comme le « **bounce** », (rebond initié par les genoux), le « **rock** » (mouvement de balancier du buste), les « **waves** » (mouvements de vagues) et les « **rolls** » (mouvements circulaires).

On pourra demander aux élèves d'être attentifs, **pendant le spectacle**, pour tenter de retrouver les grandes caractéristiques de chacun de ces styles – et de voir comment elles ont été transformées.

RENCONTRER

Ce spectacle peut être l'occasion d'aller à la rencontre d'autres œuvres en lien avec le hip hop et sa culture.

Ce peut être l'occasion de leur faire découvrir **le film de Mathieu Kassovitz, La Haine** sorti en 1995, est aujourd'hui adapté en **comédie musicale** : il sera à Lyon les 15 et 16 novembre 2024 : [La Haine en spectacle à Lyon-Décines | Billetterie LDLC Arena \(olvallee.fr\)](#) – ce **spectacle vivant** peut permettre de voir comment la culture hip hop est déclinée et a évolué aujourd'hui.

On peut également proposer aux élèves une **visite au festival « Peinture fraîche »** : ils pourront voir comment les nouvelles technologies contribuent à l'évolution de cet art des rues. [PEINTURE FRAICHE 2024 | SECRET SPOT \(peinturefraichefestival.fr\)](#)

PRATIQUER

- **Proposition.** A l'issue du spectacle, on pourra proposer aux élèves, en groupes de 10, de tenter de reproduire un mouvement d'une des pièces dont ils se souviennent et qu'ils sont en mesure de transmettre aux autres (à leur manière). L'accumulation de tous les mouvements pourra composer une phrase hommage au spectacle.
- **Pour les enseignants :** l'équipe de la Maison de la danse accompagne les groupes dans leur découverte du spectacle : des ateliers de pratique peuvent être proposés, n'hésitez pas à contacter le service des publics.
Un atelier de préparation enseignant·e·s est proposé le mardi 5 novembre de 18h à 20h30 sur inscription.

Pour aller plus loin :

Sur le mouvement hip hop en général :

On pourra montrer aux élèves tout ou partie de ce Théma de Numeridanse consacré aux origines et à l'évolution du hip hop. [Hip hop / Influences | Numeridanse tv](#)

Toujours sur Numeridanse, ce documentaire permet de montrer comment cette danse s'est développée en France. [Le hip hop, un mouvement populaire | Numeridanse tv](#)

La conférence dansée d'Olivier Lefrançois permet, de façon très accessible, grâce notamment à la mise en mouvements, d'illustrer les origines mais aussi le métissage du hip hop. [Conférence dansée d'Olivier Lefrançois | Numeridanse tv](#)

Ces **différents articles/sites** donnent des informations sur les **origines du mouvement** :

[Bronx, 1973 Naissance du hip-hop | lhistoire.fr](#)

[Le hip-hop, un courant musical qui n'a cessé de se réinventer depuis 50 ans aux Etats-Unis \(francetvinfo.fr\)](#)

[Un guide de la naissance et de l'évolution du hip-hop | Grain of sound](#)

[RAP, musique, Les origines du hip-hop - Encyclopædia Universalis](#)

[South Bronx, 1973 : la naissance du hip-hop \(franceculture.fr\)](#)

La **conférence d'Olivier Cachin**, spécialiste du hip hop, donne également un éclairage très précis sur les origines du hip hop : [Conférence sur l'histoire du Hip-Hop par Olivier Cachin le samedi 15 novembre 2014 - YouTube](#) (le début)

Sur le krump :

Un film incontournable, qui a fait connaître le krump en France, **le documentaire Rize** de David La Chapelle, sorti en 2005, montre les origines, les valeurs et la richesse du krump, autour des figures tutélaires de Tommy the clown, Lil C., Baby Tight Eyes,... etc.

Un article du CN D, qui renseigne sur les origines et les caractéristiques de cette danse, donnant la parole à quelques-uns de ses représentants, dont la chorégraphe Nach. [Le krump, une danse explosive qui a conquis la scène | CN D Magazine](#)

Un article de Mathieu Roux qui donne également un éclairage précis sur le contexte social qui voit la naissance du krump à Los Angeles, mais qui permet aussi de comprendre son évolution dans divers lieux du monde, grâce à plusieurs vidéos. [KRUMP: Aux origines quasi-mystiques d'une pratique bien réelle - Mathieu Roux - Go Out! \(gooutmag.ch\)](#)

Un article de Libération écrit par Marie-Christine Vernay, spécialiste du hip hop, qui montre la **vitalité de cette danse en France, et ses valeurs**. [Krump, guerre des chorés - Culture / Next \(wikiwix.com\)](#)

On pourra également consulter **ce site en anglais**, qui évoque les origines de cette danse : [Qu'est-ce que le Krump ? Tout sur le Krumping et son origine avec des vidéos et des photos \(dancebibles.com\)](#)

Sur l'évolution du krump, et son passage à la scène, on pourra montrer aux élèves tout ou partie des **Indes galantes**, pièce de **Clément Cogitore** chorégraphiée par **Bintou Dembélé** sur la musique de Rameau, à l'Opéra Bastille. [\(7\) LES INDES GALANTES by Clément Cogitore - YouTube](#)

Le documentaire de Philippe Béziat, *Les Indes galantes*, sorti en 2020, montre également comment les danses de rue ont conquis une scène aussi prestigieuse que symbolique, celle de l'Opéra Bastille, dans un geste artistique et hautement politique.

Sur Numeridanse : on pourra demander aux élèves d'effectuer une recherche sur le krump et le free style. Ils peuvent également réaliser leur playlist.

La pièce d'Heddy Maalem, *Eloge du puissant royaume*, permet de percevoir les grandes caractéristiques de la danse. [Éloge du puissant royaume | Numeridanse tv](#)

Sur le hip hop new style (ou free style) :

Cette vidéo, abritée sur le jeu Skills de la compagnie **Par Terre**, que l'on peut également voir sur YouTube, permet, sous sa forme tutorielle, de comprendre les grands principes de ce style. [FABBREEZY "LEARN HOW TO FREESTYLE" #allschooldancer \(youtube.com\)](#)

On pourra également regarder cet **extrait d'émission sur le site de Lumni**, avec illustration dansée [Danse hip-hop le new style - MaisonLumni.mp4 \(dropbox.com\)](#)

Ce site permet également de comprendre les fondamentaux de ce style à travers de petites vidéos tutoriels. [Débuter en hip hop freestyle - Hip Hop Dance](#)

8 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon – France

maisondeladanse.com
numeridanse.tv

Administration
T. + 33 (0)4 72 78 18 18

Billetterie
T. + 33 (0)4 72 78 18 00

CONTACTS

Manon Rodot

Attachée aux relations avec les publics jeunesse et -30 ans
m.rodot@maisondeladanse.com

Marion Coutel

Coordinatrice du développement des publics jeunesse et -30 ans
m.coutel@maisondeladanse.com

Séverine Allorent

Professeure relais auprès de la Maison de la danse
severine.allorent@ac-lyon.fr

MAAD

maisondeladanse.com