

INDEX

COMPAGNIE PYRAMID

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

DANSE

Index : un hommage du HIP HOP au LIVRE

« On peut imaginer notre danse comme un poème, comme une histoire dont chaque mouvement est une lettre. L'addition de ces lettres formant un mot. La combinaison de tous ces mots formant notre partition chorégraphique. »

Le collectif Pyramid

Dans *Index* le livre est le grand invité du plateau. C'est en effet dans un salon où trône une immense bibliothèque que les danseurs hip hop se rencontrent, se confrontent et s'interrogent avec malice sur la place de cet objet dans leur quotidien.

À travers la manipulation du livre vu comme véritable élément de scénographie, plastique, sonore et olfactif, les danseurs s'interrogent aussi sur leur danse qui, grâce à la force et la poésie des corps, ouvre, tel un livre, les portes d'un univers sans limite.

L'UNIVERS du spectacle pourquoi CE SPECTACLE ?

Dans la lignée du spectacle *Ballet Bar* qui a rencontré un très beau succès en France et à l'international, Pyramid propose une nouvelle fois un spectacle burlesque mêlant danse hip hop, mime et détournement d'objets. Teinté de moments poétiques et de petites touches narratives pleines d'humour et de dérision, le travail de la compagnie s'inscrit toujours dans une recherche d'esthétique et d'interaction entre corps et décor.

Les danseurs voyagent alors dans un univers baroque où tous les contraires sont harmonieusement possibles ; un vocabulaire du mouvement du XXe siècle dans une ambiance XVIIIe, un vieux phonographe diffusant des sons électro ou un fauteuil animé dont on ne sait plus qui de lui ou du danseur manipule l'autre...

ALLER PLUS LOIN

Découvrez le spectacle *Index* et la compagnie Pyramid à travers un reportage de Culturebox : <http://www.lavant-seine.com/index-hip-hop-livres/>

L'avis de l'Avant Seine

Plébiscitée au festival Off d'Avignon en 2013, Pyramid fait partie de ces compagnies qui maîtrisent leur art et s'en joue avec beaucoup de poésie et d'humour. La soif de diversité esthétique de ses danseurs et leurs recherches formelles portent les créations de la compagnie au-delà du hip hop.

L'Avant Seine aime cet esprit décalé, ce mélange de styles et de disciplines qui n'en oublie pas pour autant la prouesse technique et la finesse d'exécution.

L'avis de la compagnie

Index questionne notre danse.

La sève de cette dernière puise ses origines dans le Hip Hop mais le transcende et le dépasse allant vers quelque chose de plus large, de plus poétique.

Comment passer d'une danse codifiée à une gestuelle plus libre, épurée, laissant plus de place aux émotions ? Comment trouver l'équilibre entre prouesses physiques et profondeur sensible ? Comment au sein d'un groupe passer d'un espace corporel commun à un autre plus personnel, plus intime ?

Index ou la continuité dans la rencontre, dans l'échange, dans la confrontation à d'autres disciplines, à d'autres formes d'art et d'esthétique. Nous souhaitons extraire dans notre danse, dans nos mots, dans nos lettres, un art juste, humain et sensible.

Le collectif Pyramid

d'où vient le HIP HOP ?

Le Hip Hop est un mouvement artistique, social et culturel qui prend forme dès le début des années 1970 dans le Bronx, quartier de New York. Il s'est rapidement étendu à l'ensemble des États-Unis, puis est arrivé en Europe, et notamment en France, qui, dès les années 1980, deviendra la deuxième scène Hip Hop la plus importante au monde, après les États-Unis. Il regroupe les disciplines suivantes : djing, mcing, danses, writing (graffiti), beatboxing, streetknowledge, streetwear, streetentreprenalism.

Aujourd'hui en France, le mouvement Hip Hop est associé aux cultures urbaines qui englobent les pratiques dites « de rue » (skate, bmx...).

du MIME à la DANSE HIP HOP...

Dès ses origines, la danse hip hop recouvre une diversité de styles et se nourrit de multiples influences.

À la fin des années 1970, New York et Los Angeles sont des viviers cosmopolites dans une Amérique où chaque couche d'immigration a développé son style de danse avec son propre patrimoine culturel. Les danses les plus populaires à l'époque sont alors le *good foot* et le

popcorn, exécutées par James Brown lors de ses chansons « Get On The Good Foot » (1972) et « Mother Popcorn » (1969).

Elles vont influencer à New York la *breakdance*, première famille à intégrer le mouvement Hip Hop, puis sur la côte ouest des États-Unis, les danses dites « debout » - le *boogaloo*, le *popping*, le *locking* - qui se développent non pas tant dans la rue, comme la *breakdance*, que dans les discothèques où elles se diffusent rapidement parmi la communauté afro-américaine, et par le biais de la télévision.

Le *moonwalk*, ce pas de breakdance largement popularisé par Michael Jackson, aurait pour origine un travail du mime Étienne Decroux. Après avoir travaillé sur les différentes actions que produit le corps humain (en séparant la tête, le tronc, les mains, etc.), il crée avec l'artiste Jean-Louis Barrault la marche humaine. Cette marche est ensuite apprise au mime Marceau (élève d'Étienne Decroux), qui inspire à son tour le travail chorégraphique de Michael Jackson. Même si ce dernier affirme ne pas avoir directement repris le pas du Mime Marceau, mais s'être inspiré d'un pas effectué par des enfants noirs, l'icône de la Pop avoue avoir « repris certains des gestes [du célèbre mime] pour les incorporer à ses danses »...

... en passant par le CINÉMA MUET

Parmi les influences et sources d'inspiration directes de la danse hip hop, figurerait le cinéma muet.

Ainsi, la figure du *headspin*, qui consiste à tourner sur la tête, n'aurait été inventée ni à New York, ni à Los Angeles, ni au cours d'une *block party* ni d'une *battle* - comme bon nombre de pas et figures de la danse hip hop - mais viendrait d'un film muet des années 1920 où un acteur danse en tournant sur la tête.

Cette polémique - d'où vient le *headspin* ? - qui a agité le milieu de la breakdance un certain temps a d'ailleurs constitué le point de départ du spectacle *Silence, on tourne* de la compagnie Pockemon Crew en 2005.

Dans *Index*, l'esthétique du cinéma burlesque, le travail de Charlie Chaplin, mais aussi celui de ses descendants, notamment James Thierrée, ont représenté une grande source d'inspiration pour les danseurs.

ALLER PLUS LOIN

À voir :

- **James Brown** : « Get On The Good Foot » : <https://www.youtube.com/watch?v=LtO2UYPX7NQ> et « Mother Popcorn » : https://www.youtube.com/watch?v=wKLFwsN_c20
- **le Mime Marceau et Michael Jackson** : le *moonwalk* : <https://www.youtube.com/watch?v=VJpBUPIMNU4>
- **Silence, on tourne, spectacle de la compagnie Pockemon Crew en hommage au cinéma muet** : <http://www.20minutes.fr/culture/1242817-20131028-20131028-video-danseurs-hip-hop-pockemon-crew-rendent-hommage-cinema-muet>
- **Les cascades de Buster Keaton** : https://www.youtube.com/watch?v=_J8XM1_rOTg

À écouter :

- « **Hip hop / Influences** » : http://www.numeridance.tv/fr/thematiques/238_hip-hopinfluences-se-raconte
- « **Du Bronx au terrain vague de la Chapelle, le hip hop arrive en France** » : <http://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-musiques-noires-24-2014-03-18>

LEXIQUE NON-EXHAUSTIF DU HIP HOP

BATTLES (ou défis) : des concours d'improvisation en danse hip-hop, en solo ou en groupe, au cours desquels les adversaires dansent tour à tour les uns face aux autres. A l'origine, les battles étaient des événements informels et se déroulaient dans ces cercles, au milieu d'autres danseurs. Il existe aujourd'hui de nombreux événements donnant en spectacle des battles sur scène, avec un jury.

B-BOY ou **breaker** : servait de terme générique dans les années 1970 pour représenter tout breaker. Aujourd'hui signifie un membre actif du mouvement hip hop.

BLOCK PARTY : lieu où se retrouvaient les danseurs et musiciens, fermé par des barricades pour empêcher les voitures de passer, le DJ se branchait sur l'éclairage public. En 1974-75, les block parties prolifèrent et deviennent le rendez-vous de tous les danseurs qui, par la force des choses, commencent à affiner leurs pas et à en développer de nouveaux dans le but d'épater la foule dansante.

BREAKDANCE : de breaking « éclater/casser ». Mélange de figures acrobatiques et de figures au sol enchaînées les unes aux autres. Généralement pratiquée en solo, au milieu du cercle formé par les autres danseurs.

COUPOLE ou *Windmill* : mouvement circulaire où le danseur tourne sur le dos en s'aidant de ses jambes.

CREW : équipe de danseurs

DJ : abréviation de disc jockey, musicien qui manipule les disques sur ses platines. A l'origine, il se branchait sur l'éclairage public lors d'une Block party.

FREE STYLE : danse individuelle improvisée.

MOON WALK ou *back-slide* : mouvement de pas vers l'arrière, glissé et ralenti, comme en état d'apesanteur, popularisé par Michael Jackson (exécuté en danse pour la première fois en public par Bill Bailey durant une représentation de claquettes en 1955).

LOCKING ou *Funky Chicken* : danse caractérisée par la manipulation des poignées (verrouillage, fermeture articulaire) et régie par un principe de décomposition des mouvements et d'arrêt sur image (courts moments de pause, sortes d'arrêts rythmés distinctive de ce style). Elle est marquée par des mouvements de pointing, de rolling et de clapping des mains : le tout réalisé de manière rapide, rebondie.

POP ou *popping* : style caractérisé par la contraction du corps ou des segments (blocages musculaires) produisant des mouvements saccadés (images : décharges électriques, robot, automate). Il repose sur les hits (contraction des muscles du corps au rythme de la musique) et sur l'isolation segmentaire.

SMURF ou *electric boogie* : danse d'ondulation sans passage au sol. Le mot signifie littéralement « Schtroumpf » car, à l'origine, les danseurs portaient des gants comme les personnages bleus de la bande dessinée.

WAACKING : danse très féminine composée de nombreuses poses, gestuelle maniérée où les bras sont fréquemment utilisés.

Le Hip Hop REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES ET FILMOGRAPHIQUES

Wild Style, Charlie Ahearn, 1983 : film mythique qui regroupe les disciplines hip hop dans une unité de sens et présente pour la première fois ces pratiques de rue comme un « art total ».

Rize, David LaChapelle, 2005 : film documentaire consacré à la naissance du *krumping*, danse agressive et visuellement incroyable, alternative à la danse hip hop habituelle, issue du mal de vivre des exclus du rêve américain et prenant ses racines dans les danses tribales africaines.

CHANG (J.), *Can't stop won't stop : une histoire de la génération hip-hop*, Paris, Allia, 2006.

BAZIN (H.), *La culture hip hop*, Paris, Desclée de Brouwer, 1995.

FAURE (S.), GARCIA (M.-C.), *Culture hip-hop, jeunes des cités et politiques publiques*, La dispute, Paris, 2005.

FRESH (M.), *Breakdance et la hip hop culture*, Lausanne, Perre-Mercel Favre, 1984.

LAPASSADE (G.), *Le défi, la compétition dans le hip-hop. Du stade au quartier. Le rôle du sport dans l'intégration sociale des jeunes*, Paris, Syros, 1993.

MOISE (C.), *Danseurs du défi. Rencontre avec le hip hop*, Montpellier, Indigène, 1999.

MOISE (C.) et coll., *Danse hip hop : Respect !*, Montpellier, Indigène, 2004.

NINI (S.), (BOUDJELLAL F.), *Hip-hop, lexique illustré de danse hip-hop*, Nice, Z'éditions, 1996.

... Et parmi toute la littérature disponible, l'ouvrage de David Bérrillon et Thomas Ramires *Danse Hip-Hop* dans la collection *De l'école aux associations*, pour les enseignants d'EPS qui désirent mettre en place des cycles danse hip hop dans le cadre de leurs enseignements.

LEXIQUE DU LIVRE

L'**auteur** écrit le **livre** et le confie à un **éditeur** qui le produit et en assure la diffusion.

L'**illustrateur** dessine des images en rapport avec le texte.

Le **maquettiste** réalise la mise en page.

L'**imprimeur** fabrique matériellement le livre.

Le **libraire** le vend.

L'**avant-propos** (au début du livre) est la présentation du livre par son auteur.

La **préface** (au début) est la présentation du livre par une personne en général autre que l'auteur.

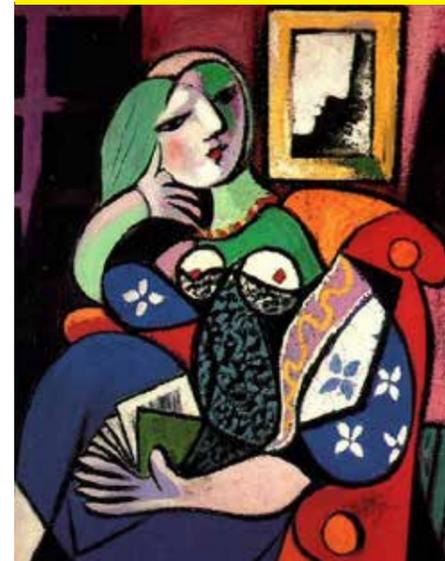
La **table des matières** (à la fin) est la liste des chapitres avec le numéro des pages.

La **dédicace** est l'inscription placée en tête du livre pour le dédier à quelqu'un.

Un **index** est une liste alphabétiquement ordonnée. L'**index terminologique** est utilisé pour lister les termes significatifs utilisés dans un ouvrage, avec renvoi aux pages auxquelles ils sont utilisés.

La **collection** est l'ensemble des livres d'un même éditeur qui ont des caractéristiques communes : présentation (maquettes, couleurs, taille...), types de lecteurs (âges, goûts...), sujets proches, etc...

La **cote** est l'adresse du livre dans une bibliothèque.

MOTS MÊLÉS INDEX

B P Y R A M I D S E X E E F D S U E
U C W S F O F P S N I E Z D K E I G
R E E O J I E V U H C J D J Q H O O
L P R I U C O F P D W O C N P B N W
E S P X T Y C A Y A Y W R A I G W D
S X Q A H J R S E N T Q R P I B N K
Q J C E L G W M J S F G M J S G X V
U L P O É T I Q U E O B J E T S K C
E M Z R M M L Z H N D S T N L Y L D
G N O D O D Y A E P U É D A R F I U
O H X L V R H C I O C A C Z K L V X
C D K B H B S K Q H W J O O E J R S
T N E M E V U O M P C Q R T R L E Q
H R T M O W Q Z A I W U T S Q K N J
A N Q C C U X K X H O R E M U S I L
W B A N B D U K J M E T Q V F B M I
W V H Z X W W N U Z V P Q W A V N P
U A W D T N R H D Q J V W G N N L Q

BURLESQUE
CHORÉGRAPHIE
CORPS
DANSE
DÉCOR
HIP HOP
HUMOUR
INDEX

LETTRE
LIVRE
MIME
MOUVEMENT
OBJETS
POÉTIQUE
SCENOGRAPHIE
SPECTACLE

Tous les mots de cette liste ont un lien avec le spectacle *Index*.
Retrouve-les dans la grille et découvre le mot manquant :

— — — — —

Les mots peuvent se lire dans le sens horizontal, vertical, diagonal, à l'endroit et à l'envers.

Pistes pédagogiques

L'INFLUENCE DE LA TECHNOLOGIE SUR LA LITTÉRATURE

Si le numérique a une influence sur notre manière de lire, il conditionne également de plus en plus notre manière d'écrire.

Proposez à vos élèves d'écrire un livre sous la forme d'une série de Twitts de 140 caractères espaces inclus.

Voici quelques liens utiles pour vous accompagner dans cet exercice :

- <https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/reflexion/twitter-un-outil-au-service-de-la-pedagogie-comme-les-autres/utiliser-twitter-en-classe.html>
- <http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/travail-apprentissage-collaboratifs/outils-collaboratifs-enseignement/utiliser-twitter>

ALLER PLUS LOIN

Le livre et la lecture ont été représentés dans de nombreux tableaux : *Femme tenant un livre* (Pablo Picasso, 1932), *Le livre* (Juan Gris, 1911), *Marie avec le livre* (Sandro Botticelli, XVe siècle), *Vieille femme lisant* (Rembrandt, 1655), *Hotel Room* (Edward Hopper, 1931)...

INDEX

PAR *Compagnie Pyramid*
DIRECTION ARTISTIQUE, CHORÉGRAPHIE *collective*
ASSISTANTS CHORÉGRAPHIQUES *Emilie Bel Baraka et Jamel Feraouche*
LUMIÈRE *Yohan Bernard*
COMPOSITEUR *Franck Gervais*
DANSEURS *Tony Baron, Mounir Kerfah, Oussama Traore, Fouad Kouchy, Michael Auduberteau*
SCÉNOGRAPHIE *Cie Pyramid*
CONSTRUCTION ET FINITIONS *Juan Manuel Hurtado et Céline Bordereau*
COSTUMES *Sophie Traoré*
RESPONSABLE DE PRODUCTION *Nicolas Thebault*

PARTENAIRES *DRAC Poitou-Charentes (aide à la compagnie),
Région Poitou-charentes (conventionnement),
Région Poitou-Charentes (dans le cadre du dispositif d'Aide à la Coproduction et à la Diffusion),
Conseil général de harente Maritime,
Conseil général de Charente (dans le cadre du dispositif Collège au spectacle).*

COPRODUCTION *Théâtre d'Angoulême - Scène nationale, Théâtre de la Coupe d'Or - scène conventionnée de Rochefort, Avant-Scène Cognac - scène conventionnée, La Canopée - Scènes des écritures et du spectacle vivant de Ruffec et la CC de Val Charente, La Palène - Association de développement culturel du Rouillacais, Les Carmes - La Rochefoucauld, Théâtre de La Couronne.*
SOUTIEN *Ville de Rochefort, Musée national de la Marine de Rochefort*

Depuis sa création en 1999, la compagnie Pyramid n'a de cesse de créer des propositions artistiques porteuses de sens. Et ces valeurs de respect, de tolérance ou encore d'ouverture d'esprit ont le même but : rencontrer l'autre, sa culture, sa différence. Passer au-delà des préjugés pour se rendre compte que la différence est une vraie richesse.

Sa danse ? Pyramid la voit comme un langage, comme une parole... Tantôt forte, parfois légère, tantôt projetée vers l'avenir, parfois tournée vers ses racines. Le langage chorégraphique du collectif se nourrit sans cesse de son histoire pour construire une esthétique forte, tournée en permanence vers les arts qui l'entourent.

Dans la lignée des préceptes du mouvement hip-hop, le collectif oeuvre à une esthétique exigeante et ouverte sur le monde. Ce melting-pot des influences, Pyramid l'affirme dans une danse sans concession, évoluant hors des chantiers battus.

> <http://www.cie-pyramid.fr>

Sandra Diasio
Chargée de la médiation
et des relations avec les publics
rp@lavant-seine.com

01 56 05 86 44
06 78 08 32 71

L'Avant Seine / Théâtre de Colombes
88 rue Saint Denis
92700 Colombes

Les enfants ont adoré ce spectacle ? Proposez-leur d'y emmener leurs parents lors de la représentation tout public le jeudi 11 février à 20h30. C'est gratuit pour l'élève et tarif réduit pour ses parents (16€ au lieu de 19€), sur présentation du justificatif qui vous sera remis pour eux.*

**Dans la limite des places disponibles.*