

HIP HOP MARATHON

ROTONDES & SCRIPT

EDITION 2019 : « UNITY IN DIVERSITY »

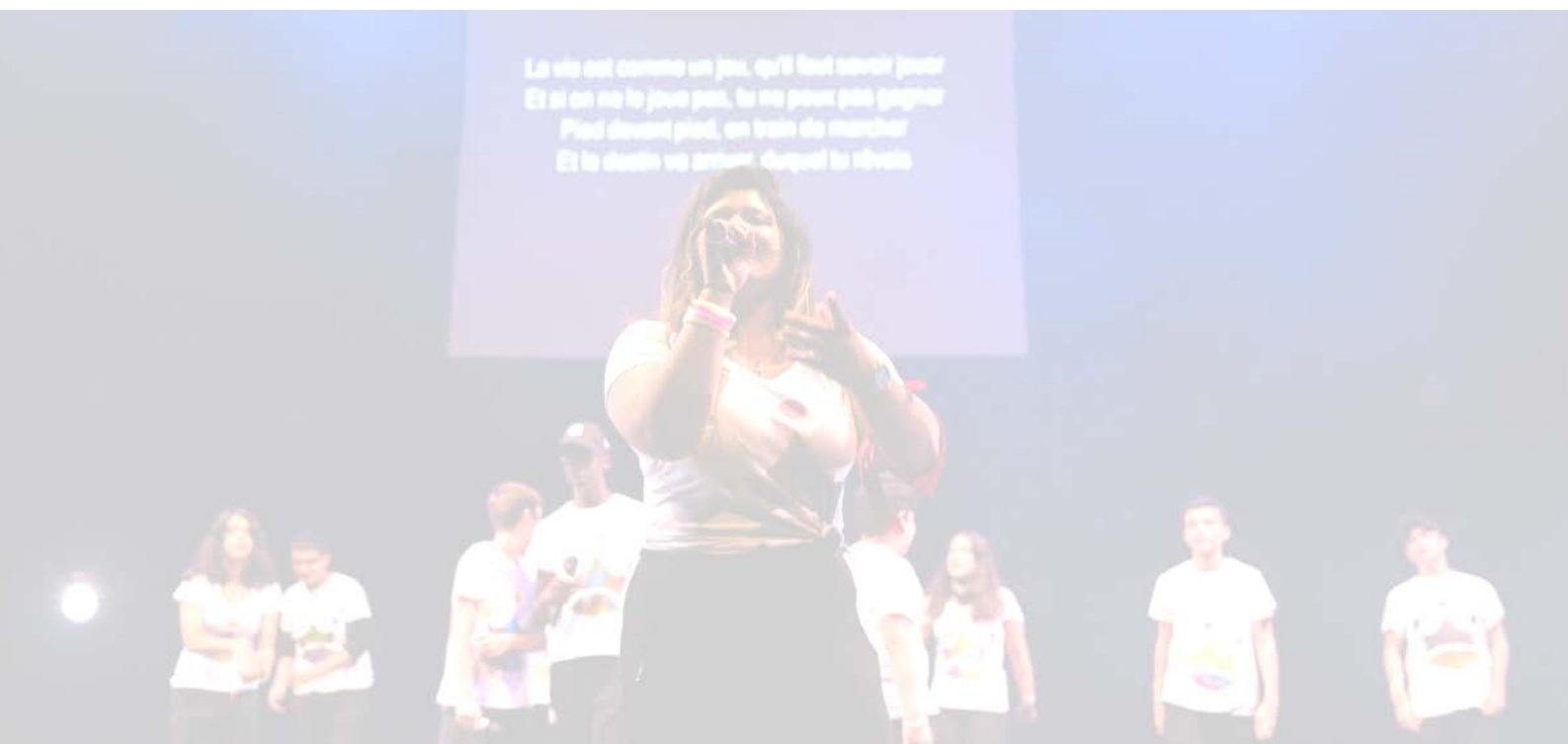

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enfance et de la Jeunesse

SCRIPT
Service de Coordination de la Recherche
et de l'Innovation pédagogiques et technologiques

ROTONDES:

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

HIP HOP MARATHON

ROTONDES & SCRIPT

Projet participatif dans le cadre de la collaboration avec l'Éducation nationale en direction du régime préparatoire

Durée : env. 60'

Âge : 10+ (tout-public), enseignement secondaire (scolaires)

Langues : Luxembourgeois, Français, Allemand, Anglais

DANS CE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

INTRO	P.4
PRÉPARATION AU PROJET / AU SPECTACLE	P.5
Fiche informative : L'histoire du Hip Hop, les bases du rap/de la danse/du graffiti, le projet Hip Hop Marathon	p.5
Fiche didactique	p.14
APRÈS LE SPECTACLE	P.19
Prolongements	p.19
PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE DU PROJET	P.23
MENTIONS ET CONTACTS	P.26

INTRO

Chers enseignant-e-s,

Vous participez au Hip Hop Marathon ou assistez à votre classe à l'une des représentations du projet. Dans ce dossier, nous aimerions vous donner des pistes pour préparer vos élèves au projet/au spectacle. Nous y proposons également des prolongements.

Si vous êtes participant/e : Ce dossier contient de précieuses informations pour introduire le projet auprès de vos élèves avant la première intervention des artistes. Vous aurez ainsi la possibilité de leur donner un vue d'ensemble du projet et de collecter leurs premières idées.

Si vous êtes spectateurs/-trices : Ce dossier contient des pistes afin de préparer vos jeunes au visionnement du spectacle. Merci de sensibiliser vos élèves au projet et de les inciter à encourager les participants sur scène en faisant preuve de respect lors de la représentation.

Nous vous souhaitons un bon projet ou une bonne représentation,

Pour l'équipe artistique du Hip Hop Marathon 2019

Amandine Moutier
Coordinnatrice du projet

PREPARATION AU PROJET /AU SPECTACLE

Fiche informative

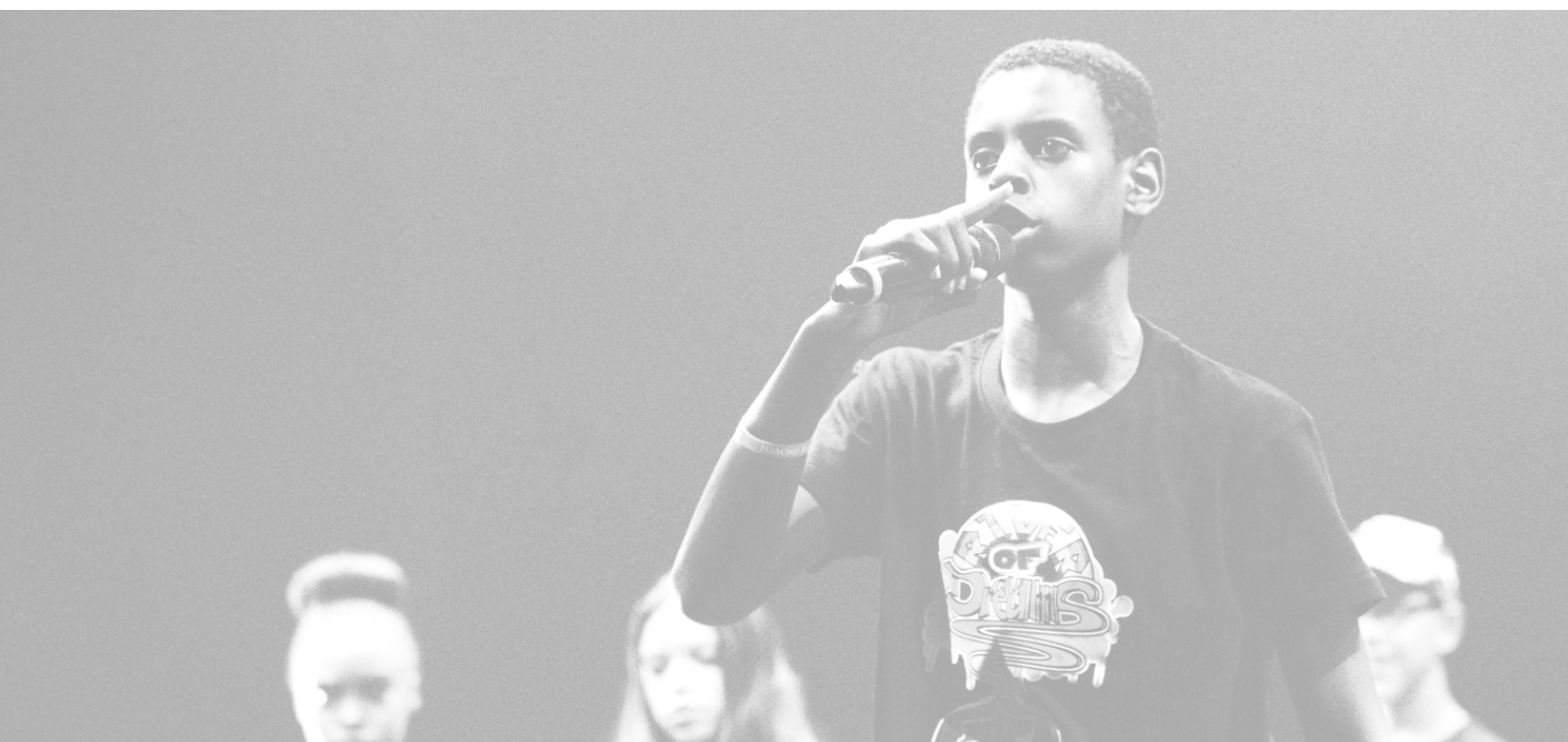
LE PROJET HIP HOP MARATHON

Le projet « HIP HOP MARATHON » est une collaboration entre le Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et les Rotondes. Il existe maintenant depuis 2010 et en est donc à sa 9e édition.

Dans un premier temps, les artistes encadrent les ateliers dans les lycées. Pour les groupes de rap, cela signifie 6 interventions, les groupes de danse bénéficient de 9 interventions tandis que les groupes de graffiti voient leur artiste à 5 reprises.

En ce qui concerne les langues utilisées, l'accent est mis sur les langues enseignées à l'école (français, allemand, luxembourgeois, anglais) avec possibilité de recourir de manière ponctuelle à la langue maternelle des jeunes (p.ex. refrain d'une chanson en portugais).

Entre les interventions des artistes, le travail est poursuivi de façon autonome par les groupes inscrits, sous la direction des responsables scolaires respectifs. L'aboutissement des ateliers sont les présentations. Les groupes de rap et de danse Hip Hop s'y préparent lors de répétitions finales dans les lieux respectifs (Rotondes, Mierscher Kulturhaus et Kulturfabrik). Les productions de graffitis sont effectuées au sein des lycées et documentées à l'aide de matériel vidéo.

L'HISTOIRE DU HIP HOP

Le hip hop est un **mouvement culturel, musical et artistique** apparu aux États-Unis à **New York**, dans le South Bronx au **début des années 1970**. Ses origines sont multiples : il est notamment issu **du jazz, du funk, de la soul, du rock et du reggae**. La musique hip hop résulte de l'appropriation de ces musiques par une **jeunesse défavorisée, urbaine**, et surtout non-instrumentiste, en dehors des circuits habituels de la production musicale. Le hip hop se présente comme **l'expression même des conditions de vie de la communauté américaine marginalisée** et se propose de « coller à la rue », c'est-à-dire de suivre les codes et relations qui règlent la vie des ghettos. Il se répandra rapidement dans l'ensemble du pays puis au monde entier au point de devenir une culture urbaine importante.

La culture hip hop est souvent réduite à la seule discipline du rap, mais elle connaît en réalité plusieurs disciplines : **le rap (ou MCing), le DJing, le break dancing (ou b-boying), le graffiti et le beatboxing**.

L'émergence de la musique hip hop est indissociable des **Block Party**, fêtes de quartiers organisées dans les rues des ghettos, où l'on fermait la rue à l'aide de barricades ou de voitures pour bloquer la circulation, et animée par un DJ (Disc Jockey) qui enchaînait les morceaux disco, rock et surtout funk sur lesquels les participants dansaient.

Quelques personnalités ont particulièrement participé à son évolution et son essor (de gauche à droite sur les photos en haut de la page).

Clive Campbell (1955-), fils d'immigré jamaïcain installé dans le quartier du South Bronx plus connu sous le pseudonyme de **DJ Kool Herc**, est le premier à avoir l'idée de brancher deux tourne-disques (turntables) diffusant des échantillons qu'il prélevait de chansons issues de la musique funk. Les extraits qu'il choisissait comprenaient une sorte d'interlude percussif, appelé **break ou drum break**, c'est-à-dire un rythme donné par la batterie et souvent accompagné d'une ligne de basse. En enchaînant des échantillons de plusieurs disques, DJ Kool Herc finissait par obtenir un **drum break** rallongé sur lequel les MC's avaient plus de temps pour rapper. Cette technique est connue sous le nom de **"Merry-Go-Round Technique"**. Sa première Block Party le rendit célèbre en 1973. Il est depuis considéré comme le **père du Hip Hop**.

Afrika Bambaata (1957-), de son vrai nom **Kevin Donovan**, a également joué un grand rôle dans l'histoire du hip hop. Il débuta comme membre du légendaire gang des Black Spades. Suite au décès de son meilleur ami lors d'une fusillade contre la

police, Bambaata fonde une association connue actuellement sous le nom **de Universal Zulu Nation**. Son but était de fédérer les gangs et de les faire évoluer de **manière positive et non-violente** par la pratique du MCing, du Djing, du B-Boying et du Graffiti. De plus il introduit encore un autre élément très important à cette culture : le « knowledge ». Il a de la sorte contribué à répandre la culture hip hop et était le premier à utiliser ce terme (« hip hop »).

Joseph Saddler (1958-), mieux connu sous son nom d'artiste **Grandmaster Flash**, a également contribué à l'évolution du hip hop en développant les techniques du Djing. Il révolutionne l'usage du tourne-disque en osant manipuler les platines de diverses manières. On lui doit entre autres « **The Get Down** », la « **Quick-Mix Theory** » ou bien la „**backspin technique**“.¹ Il prenait deux copies du même disque et cherchait comme **DJ Kool Herc** l'échantillon du **drum break** sur l'un, tout en recherchant sur l'autre le même fragment de musique en utilisant ses écouteurs. À la fin du **break** sur une platine, il utilisait sa table de mixage pour passer rapidement à l'autre platine, où le même début de l'échantillon était ajusté et prêt à jouer. En utilisant la technique du backspin (aussi appelé beat-juggling), la même courte phrase de musique pouvait être mise en boucle indéfiniment. Ceci constitue aussi la base de la musique **Techno** d'aujourd'hui.

A la fin des années 1970, Grandmaster Flash forme un groupe avec The Furious Five. Ils remportent un disque de platine pour le morceau « The Message » qui confirme la naissance du **Conscious Rap**. Ce morceau est le premier tube de l'histoire du rap à dépeindre sans concession les dures conditions de vie dans les ghettos new-yorkais du début des années 80, à une époque où le hip-hop était simplement une musique festive de soirée.

¹ Voir à ce propose la série « The Get Down » sortie en 2016 sur Netflix.

RAP

Evolution du rap

De nombreuses personnalités ont livré leur apport à l'histoire du rap en particulier. En voici en petit panorama :

- Les précurseurs : Pigmeat Markham, Last Poets & Gil Scott Heron > **spoken word**, forme de poésie orale ;
- 1979 : Morceau "Rapper's Delight" du groupe Sugarhill Gang > premier morceau de rap qui connaît un **succès commercial** ;
- 1982 : Grandmaster Flash and the Furious Five, **premier disque de platine hip hop** ;
- 1983 : Groupe Run DMC > développement du **Conscious Rap** ;
- 1985-1990 : Beastly Boys, LL Cool J, MC Hammer > début du **Pop Rap** qui intègre des éléments de la musique pop (p.ex. des refrains chantés) ;
- 1987 : Public Enemy > premier groupe de **rap engagé** au niveau politique ;
- 1988 : NWA (Niggaz Wit Attitudes) > popularisation du **Gangsta Rap** ;
- **Les années 90 : L'âge d'or** du Hip Hop avec sa percée commerciale avec des artistes comme Notorious BIG, 2 Pac, Nas, etc. ;
- 2001 : Lil Jon "King of Crunk" > apparition du sous-genre "**Crunk**" qui est influencé par des éléments de Dirty South, de la musique électronique et du EDM (Electronic Dance Music) ;
- 2004 : MF Doom, Outkast, Gnarls Barkley, Gorillaz > **Alternative Hip Hop**, sous-genre ;
- 2005 : Flying Lotus, Prefuse73, Hudson Mohawke > apparition du **Glitch Hop**, avec des instrumentales plutôt **Downtempo**, branche du hip-hop qui fait usage de sons futuristes ;
- 2010 : Baauer "Harlem Shake", ASAP Ferg, Lil Wayne > naissance du **Trap**, dérivé du Dirty South et caractérisé par des rythmes très lents.

Souvent, la distinction est faite entre rap old school et rap new school. Le rap old school se réfère le plus souvent aux morceaux créés vers 1979 et reprenant des techniques de rap et des rythmes simples et des paroles liées à la fête. Quant au rap new school, il désigne le mouvement né autour de 1983 et qui comprend des techniques de rap plus complexes et des textes racontant les conditions de vie difficile des quartiers pauvres. Notons à cet endroit que la distinction old school/new school peut être assez aléatoire et difficile à établir. On a également l'impression que chacun a sa propre définition de la vieille et nouvelle école.

Quelques exemples :

Old School

- Sugarhill Gang, Cold Crush Brothers, Slick Rick
- Rakim, Big Daddy Kane, Doug E Fresh, Melle Mel
- KRS One, Schoolly D, Marley Marl, Kool G Rap
- NTM, IAM, Assassin, MC Solaar (FR)
- Fanta 4, Advanced Chemistry, Cora E (DE)

New School

- A Tribe Called Quest, Das EFX, Wu Tang Clan
- Snoop Dogg, Eminem, Jay-Z, Puff Daddy, Lil Kim
- Kendrick Lamar, Future, Migos, Suicide Boys, Drake
- Nekfeu, Booba, Lacrim, PNL, Gradur, SCH, Jul
- 187, Sido, Cro, Farid Bang, Samy Deluxe, UFO361, Capital Bra

Les bases du rap

Rythme et tempo

En rap, une **mesure** compte 4 temps. On compte donc “**1-2-3-4**”.

En comparaison, la valse comporte 3 temps : on compte “1-2-3”.

Le tempo d'un morceau se mesure en **bpm (beats per minute)**. Il s'agit d'exprimer le nombre de battements qui se produisent en une minute. Ainsi, un morceau de 120 bpm sera plus rapide qu'un morceau de 80 bpm, par exemple.

Veuillez cliquer sur les liens suivants pour un exemple:

- 120 bpm : <https://www.youtube.com/watch?v=-sZD0Avi8Qs&t=6s>

- 80 bpm : <https://www.youtube.com/watch?v=usctjhJGYic>

Le flow

Le flow désigne la manière qu'a un rappeur de rapper un texte. Il s'agit d'un élément difficile à définir précisément. Cependant, certains critères permettent d'apprécier la valeur du flow d'un rappeur :

- la manière de rapper, qu'elle soit lente ou rapide (on parle de “half-time” ou “double-time”), doit épouser le rythme de l'instrumental;
- la diction du texte doit être claire et compréhensible;
- le souffle doit être maîtrisé.

Le style

Il existe plusieurs styles de rap (voir aussi à ce propos l'aperçu historique) :

- Le **rap conscient (ou rap politique)**: rap qui essaye de transmettre un message, rap dénonciateur et engagé qui a donc tendance à plus privilégier le fond que la forme.
- Le **rap gangsta**: rap qui met en avant la violence, les drogues, le côté bling-bling, l'argent, les voitures, etc.
- Le **Storytelling**: rap qui raconte des histoires, le plus souvent inspirées du quotidien.
- Le **Battle Rap (ou Diss Rap)** : rap qui se base sur un jeu d'attaques verbales et de réponses aux attaques verbales d'un adversaire.
- Le **rap poétique**: rap qui met l'accent sur les sonorités de la langue et la qualité de l'écriture.

La chanson “Personne n'écoute les paroles” du duo de rappeurs Bigflo&Oli illustre bien les écarts qui existent entre les différents styles de rap qui se côtoient aujourd'hui : https://www.youtube.com/watch?v=ib_DmsyXBVA

Le sujet et le thème

Les textes de rap peuvent prendre différents éléments comme sujet, comme par exemple :

- une histoire ;
- un événement réel ou imaginaire ;
- une situation (ex. problèmes familiaux) ;
- la description d'un objet ;
- la description d'une personne (ex. une belle fille ou une personnalité publique) ;
- un sentiment (ex. l'amour, la haine, la joie).

Cette année, les textes tourneront autour du **thème “Unity in diversity”**. Il s'agit de voir en quel sens nos différences, considérées ici comme une force, nous lient les uns aux autres. Cela laisse un champ de thématiques assez ouvert pour les jeunes.

DANSE

Historique de la danse Hip Hop à travers ses styles

Au début des années 70, les premières formes de la danse Hip Hop sont, à New York, le smurf, gestuelle qui repose sur l'ondulation du corps, et **la breakdance** (appelée aujourd'hui usuellement « le break »²), mélange de figures acrobatiques au sol qui se dansait au début principalement dans la rue. Le break représente la version la plus répandue et médiatisée de la danse hip-hop, celle où, dans l'imaginaire commun, les danseurs « tournent sur la tête ».

La danse Hip Hop ne se limite cependant pas au break. Voici un petit panorama des différents styles :

² On parle aussi de Bboying/Bgirling.

Le Locking et le Popping : Le Locking est un style initié par Don Campbell (le fondateur des Lockers) au début des années 70 sur la côte Ouest des Etats-Unis et popularisé par l'émission de télévision américaine « Soul Train ». Le Locking décline de nombreuses techniques qui reposent sur un travail avec les articulations des bras, des jambes et des poignets. Le Popping est issu du Locking et consiste en des micro-contractions des muscles combinés à des déplacements plus ou moins rapides, d'où son nom dérivé de *popcorn* (*to pop* = ,éclater').

Lien vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=Lk9KYDZNP30>

Le Newjack : danse festive qui consiste en une fusion entre le R&B et le hip-hop créé entre autres en 1987 par le producteur Teddy Riley et représentée entre autres par Buddha Fusion et Henry Link. Le new jack se caractérise par des chansons dansantes sur des rythmes hip-hop swing, avec une caisse claire très marquée, le tout porté par une voix soul/gospel.

Le nom de ce style vient du *jack in the box*, ce jouet qui consiste en une boîte mécanisée qui s'ouvre toute seule pour qu'en jaillisse une figure censée effrayer la personne qui se trouve devant.

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=n_423adMYXQ

Le Newstyle : style de danse « battle » plus tardif (début des années 90) qui annonce l'ère des mélanges de styles de danse Hip Hop 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.

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=bgM_cKlg0u4

House Jacking : s'inspire principalement de la salsa et des claquettes. Le clubs de Hip Hop ayant souvent dû fermer pour causes de violence, les danseurs s'en allaient danser dans les clubs de House d'où la ressemblance entre les styles.

Lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Nrt14Gcu198

De nos jours, la danse Hip Hop est beaucoup présente dans les films (Step up, Streetdance...) et sur Internet. Elle trouve également sa place dans les théâtres, les philharmonies et les comédies musicales.

La danse Hip Hop comme outil pédagogique

La danse Hip Hop constitue un précieux outil pédagogique pour de nombreuses raisons :

- Elle offre une autre possibilité de s'exprimer (une seule langue – le corps) ;
- Elle encourage et requiert le travail d'équipe ;
- Elle permet d'apprendre tout en s'amusant et en s'ouvrant aux autres ;
- Elle travaille la coordination du corps et le respect pour soi-même.

GRAFFITI

Du tag au graffiti

L'histoire du graffiti a commencé à Philadelphie en Pennsylvanie à la fin des années 60 avec des Graffeurs comme Cornbread et Cool Earl. Dès le milieu des années 70, le mouvement Graffiti a rapidement pris de l'ampleur à New York. Des milliers de noms peints à la bombe firent leur apparition sur les bâtiments, boîtes aux lettres, cabines téléphoniques, tunnels, bus et finalement sur les rames du métro.

Les tags de Taki 183, sans conteste le plus célèbre des précurseurs, étaient visibles dans tout New York. Demetrius, de son vrai nom, est d'origine Grecque ; et 183 était le numéro de la rue où il vivait. Il travaillait comme coursier, c'est ce qui lui permit d'inscrire son nom partout pendant ses heures de travail.

Avec les années, les styles et techniques du Graffiti se sont diversifiés et sophistiqués. Il trouve maintenant également sa place sur le marché de l'art avec des expositions dans des galeries et musées.

Les notions de base

Comme le rap et la danse, la graffiti se décline en plusieurs styles :

L'abstrait : est un style où les lettres disparaissent au profit des fonds de couleurs dégradées qui finissent par occuper l'ensemble du support.

La forme réaliste : est un style de graffiti qui se traduit par des personnages ou paysages qui sont réalisés de façon à rester le plus fidèle possible à la réalité.

Le tag : est une sorte de signature, une marque permettant de reconnaître l'artiste. Le graffeur travaille énormément son tag qui est sa marque de fabrique jusqu'à parfois utiliser des techniques comme la calligraphie.

Le lettrage (letters) : il s'agit de lettres stylisées de grande taille, très colorées et dont la calligraphie est parfois si poussée qu'il est difficile d'en décrypter le sens. On peut en distinguer deux types : ceux accompagnés d'un personnage et ceux constitués uniquement de lettres.

Parmi les lettrages, on distingue encore plusieurs styles, comme par exemple :

Le wild-style : est un style de graffiti dans lequel les lettres sont entremêlées, fusionnées et extravagantes. Les lettres sont tellement travaillées et déformées avec style qu'il est difficile de déchiffrer un wildstyle pour les non-initiés. C'est un style complexe à réaliser qui demande beaucoup de technique.

Le bubble : est un style de graffiti caractérisé par un lettrage à la forme circulaire aux extrémités toutes identiques. Les lettres sont peintes en forme de bulles.

Les étapes de réalisation d'une fresque murale

La réalisation d'un graffiti commence par un dessin préparatoire sur papier, le **sketch**. On définit à ce moment-là la composition générale et le style de lettres. S'ensuit l'**esquisse**, c'est-à-dire les premiers traits de bombe sur le mur qui reproduisent à grande échelle le sketch. Celle-ci se fait de préférence avec une bombe de couleur claire.

Puis vient le **remplissage** et la **mise en 3D** des lettres ou motifs, selon le style du graffiti.

On s'occupe à ce moment-là également du **fond** du graff (aplat de couleur, personnages, paysages, ...). Le principe est de procéder par couches de l'arrière vers l'avant. On commence donc à remplir les éléments les plus éloignés de l'observateur avant de terminer par les éléments qui se trouvent à l'avant-plan. La dernière étape, le **contourage**, nécessite le plus de maîtrise.

**THE SANCTOBIN BROTHERS
A WALK DEEP INSIDE
THE BALINESE FOREST
DIEKIRCH 2015**

Fiche didactique

L'introduction au thème

Que les jeunes soient participants ou spectateurs, il est important d'aborder avec eux le thème du Hip Hop Marathon. Voici quelques pistes pour l'aborder de manière ludique.

Thème du Hip Hop Marathon 2019 : « **UNITY IN DIVERSITY** »

Il s'agit d'une thématique vaste qui regroupe les notions du respect de la diversité et des particularités de chacun, de l'unité dans l'adversité... Les jeunes sont libres de l'interpréter selon un angle en particulier et de développer une narration autour de ce thème.

Exercice n°1 - Le cercle d'associations

Il s'agit de collecter les connaissances, préjugés et idées des élèves par rapport au titre du projet.

L'enseignant/e se munit d'une balle et prie les élèves de former un cercle. Il/elle explique les consignes, énonce un thème et lance la balle à l'un des élèves.

Consignes: Dès qu'une personne reçoit la balle de l'un de ses camarades, il dit le premier mot qui lui passe par la tête par rapport à la thématique énoncée. Il passe ensuite la balle à l'un de ses camarades qui doit à son tour associer un mot au thème défini.

Important : Le rythme doit être soutenu et le temps de réflexion limité. Ne pas censurer les élèves selon une dynamique vrai/faux.

Thèmes à énoncer :

- Hip Hop
- Spectacle
- Rap
- Danse
- Graffiti
- Unity – unité – ensemble
- Diversity – diversité – différent

Exercice n°2 - Le Mind Map

Le Mind Mapping peut constituer la suite de l'exercice précédent afin de passer à la trace écrite.

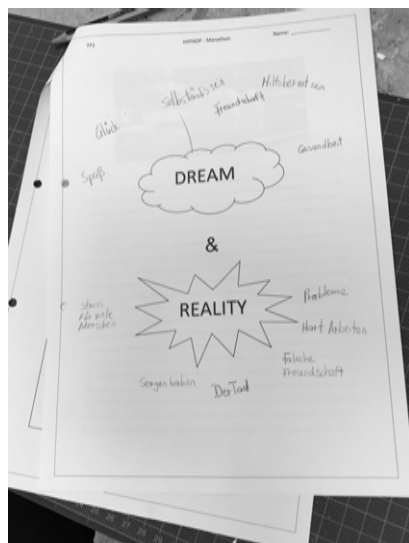
L'enseignant/e note sur un support les deux termes qui définissent le titre (UNITY et DIVERSITY) : les élèves ont 2 minutes pour noter autour de ces termes tous les mots associés qui leur passent par l'esprit.

L'exercice peut se faire sous plusieurs formes :

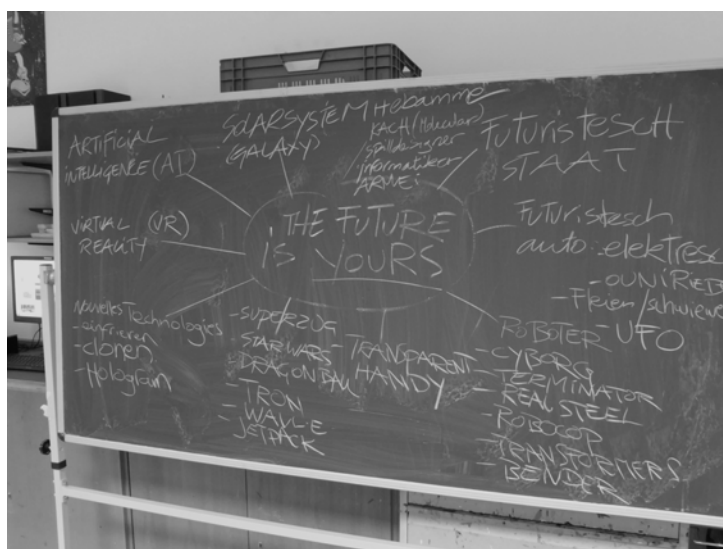
- Soit immédiatement en collectif au tableau pour une version "express" (prévoir 5-10 min.) ;
- Soit en adoptant le principe "Boule de neige" : les élèves prennent d'abord un temps seul pour le brainstorming, puis travaillent ensuite avec un partenaire pour compléter leur Mind Map, avant de former un groupe de 4 avec un autre tandem. On termine par une mise en commun avec le groupe classe (prévoir 25 min.).

Important : Dans un premier temps, ne pas censurer les élèves par rapport à leur orthographe.

Quelques exemples des éditions précédentes:

EDITION 2018 : DREAM & REALITY

EDITION 2017 : THE FUTURE IS YOURS

Les termes ainsi collectés peuvent constituer le point de départ pour la suite des ateliers. Voici quelques pistes pour la suite :

- Pour les ateliers rap :

- › Laisser chaque élève choisir un sous-thème du Mind Map. Le laisser rédiger 4 mesures de rap par rapport à celui-ci (voir prochain point pour les aides à l'écriture). Lors de la présentation des mesures, voir si des élèves ont des thématiques similaires afin de pouvoir rassembler leurs contributions pour former une chanson.
- › Faire des groupes de 3-4 élèves et les laisser choisir un des sous-thèmes issus du Mind Map. Les laisser faire l'exercice des 8 mesures par rapport à celui-ci (voir prochain point pour les aides à l'écriture). Voir s'il est judicieux de rassembler les différentes mesures en une chanson commune.

En procédant de la sorte, l'artiste intervenant dans votre classe aura à sa disposition des fragments de texte pour le point de départ du travail.

- Pour les ateliers danse :

- › Laisser le groupe choisir l'un des sous-thèmes du Mind Map. Demander aux jeunes de rechercher des morceaux de musique Hip Hop en relation avec le thème.
- › Laisser le groupe choisir l'un des sous-thèmes du Mind Map. Dans une salle qui permet le mouvement, laisser chaque jeune se trouver une place dans l'espace. Demander à chaque élève de trouver 3 gestes en relation avec le thème choisi. Le tout peut-être accompagné de musique. Laisser ensuite chaque élève présenter ses gestes. Discuter d'éventuelles similarités et divergences des styles de mouvements proposés.

Exemple :

Thème : « The future is yours »

Sous-thème : Robot, cyborg, futuriste

Style de gestes : Gestes de robot, gestes saccadés

Vous pourrez ensuite en parler à votre artiste lors de sa première intervention afin qu'il puisse prendre en considération les idées des élèves pour la chorégraphie. Pensez aussi à rapidement discuter de la question de la tenue de scène avec votre intervenant.

- Pour les ateliers graffiti :

› Laisser chaque élève choisir un sous-thème. Le faire réaliser un croquis par rapport à celui-ci. Rassembler les différents croquis en une ou plusieurs fresques selon les thèmes, en procédant par collage.

La/les fresque(s) ainsi réalisées pourront être retravaillée(s) avec l'artiste lors de ses interventions en classe.

L'écriture des textes de rap

L'atelier « rap » est probablement celui qui nécessite le plus de préparation avant la première intervention de l'artiste. Certains exercices sont également intéressants à faire si l'on vient au Hip Hop Marathon en tant que spectateur.

Exercice n°3 - « Find the first beat »

Outre l'écriture de leur texte, les élèves vont devoir choisir un beat sur lequel rapper leur texte. Il est utile d'effectuer cette sélection avant les interventions de l'artiste afin de gagner du temps.

De nombreux canaux sur Youtube offrent une panoplie de beats que l'on peut obtenir gratuitement, quelques exemples :

https://www.youtube.com/channel/UCMUNI_E2jfZjTUsMCRBu3jg

<https://www.youtube.com/channel/UC0seBfmqfs6su72F5Ac90-w>

Avant de passer à l'écriture du texte, il est important de montrer aux élèves le résultat vers lequel on tend. Voici quelques pistes pour procéder à cette analyse :

› En rap, une mesure comprend 4 battements ou beats. On peut tout simplement marquer une mesure en frappant quatre fois dans les mains de manière constante en accentuant le premier battement :

UN deux trois quatre (1ère mesure)

UN deux trois quatre (2e mesure)

Etc.

Alternative : Taper du pied à UN et frapper dans les mains pour les trois autres battements.

› A l'aide de quelques instrumentaux choisis par les élèves, s'exercer à trouver le beat de chansons. Pour cela, se focaliser en un premier temps seulement sur la percussion en essayant d'ignorer la mélodie et les paroles.

Compter : **UN deux trois quatre** en suivant les pulsations régulières de la percussion.

Choisir des chansons au tempo différent, ici une petite sélection utile où la percussion est bien perceptible:

- Morceau assez lent à 80 bpm :

<https://www.youtube.com/watch?v=jMeDA3UbTFU>

- Morceau plus rapide à 120 bpm :

<https://www.youtube.com/watch?v=CMo74lMqTEE>

› Dans un second temps, il s'agit d'observer comment les paroles s'associent aux pulsations. **Une mesure correspond généralement à une ligne de texte ne dépassant pas 8 syllabes.**

On peut réaliser un exercice très simple avec les élèves à ce propos :

Prendre des paroles connues par tous les élèves (P.ex. Frère Jacques). Laisser travailler les élèves en tandem. A tour de rôle, un élève marque la mesure en frappant dans ses mains. Pour des raisons de facilité, se baser sur un tempo de 60 bpm, donc une pulsation par seconde. Son partenaire essaie de caler les paroles sur les pulsations :

Frè-re Ja-cques/ Frè-re Ja-cques

1 2 3 4

Dor-mez-vous/ Dor-mez-vous

1 2 3 4

So-nnez les ma-ti-nes

1 2 3 4

So-nnez les ma-ti-nes

1 2 3 4

Ding, deng, dong/ Ding, deng, dong

1 2 3 4

› Par la suite, il est possible d'augmenter le tempo et de rapper le texte sur l'un des instrumentaux analysés auparavant.

Suivez ce lien pour une vidéo utile pour vous et à montrer à vos élèves (en allemand) :

<https://www.youtube.com/watch?v=LRcIU3KmuLM>

Exercice n°4 - Ecriture des mesures de rap

Sur base des exercices précédents, les élèves peuvent se mettre à l'écriture de leur texte. Quelques pistes :

› Il peut être utile de rassembler au préalable des mots-clés qui riment entre eux en explorant l'ABC. Les élèves pourront ensuite piocher dans ce registre de mots.

Exemple :

Thème : *Unity in diversity*

Sous-thème/mot-clé : **Amis**

Rimes :

Amis

Bandit

Chéri

Etc.

› Laisser ensuite les élèves écrire 4-8 mesures de rap sur la thématique choisie et en suivant le modèle analysé de Frère Jacques. Il peut être utile de les laisser écouter l'instrumental pendant l'écriture.

Voici des exemples de 8 mesures de texte de l'édition 2018 (Thème **Dream & Reality**) :

River of dreams - Flüchte in deine Welt

Follow your dreams
Bau' dir deine Welt,
Denn hier spielst du Held
Wie es dir gefällt.

Lass dich gleiten
Und von deinen Träumen leiten,
Hier brauchst du nicht
Gegen Probleme zu fighten.

The Royals - Dreams of kids

Dans mon rêve
Je veux de la richesse
Mais en réalité
Il y a juste la tristesse.

J'aurai de la joie
Et je ferai mes propres lois
Dans mes rêves
Ça serait moi l'roi pour une fois.

APRÈS LE SPECTACLE

Prolongements

Si vous avez été spectateurs du Hip Hop Marathon, voici quelques pistes pour prolonger votre visite. Veuillez noter que les exercices décrits auparavant peuvent tout aussi bien être faits en tant que prolongement s'ils ne l'ont pas été dans le cadre d'une préparation. Vous pouvez donc par exemple inviter vos élèves à écrire 4 mesures de rap ou à réaliser une esquisse graffiti par rapport au thème de cette année (voir pages 15 à 20).

Si vous enseignez au régime préparatoire et que le projet vous a interpellé, vous pouvez vous inscrire à la prochaine édition du Hip Hop Marathon via votre coordonnateur/coordonnatrice culturel(le). L'appel à participation paraît chaque année fin septembre/début octobre.

Si vous enseignez dans un autre régime et que vous avez envie de faire découvrir l'une des disciplines du Hip Hop à vos élèves, nous vous invitons à initier par vous-même un petit projet Hip Hop via la plateforme Kulturama à partir de laquelle vous pouvez entrer en contact avec des artistes :

<https://kulturama.lu/index.php?page=artisten>

L'analyse des textes de rap

Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir les textes de rap de la présente édition du Hip Hop Marathon. A cet effet, merci d'écrire un mail avec votre requête à l'adresse mail qui se trouve à la dernière page de ce dossier.

Aux pages suivantes, vous trouverez un fichier fotocopiable reprenant des extraits de textes d'élèves des éditions précédentes. En les lisant avec vos élèves, amenez-les à se poser les questions suivantes³ :

- › De quoi parle-t-on dans ces chansons ?
- › Qu'ont-elles en commun, qu'est-ce qui est différent ?
- › Quel est le thème de la chanson, en un mot ? Quel pourrait être son titre ?
- › Quel pourrait être le grand thème du Hip Hop Marathon de l'édition concernée ?

Solution :

- Textes de 2016 : Thème « Beauty », Texte n°1=Beautiful Life, Texte n°2=Die Schönheit der Natur
- Textes de 2017 : Thème « The Future is yours », Texte n°1=Le futur est à vous, Texte n°2=Die Zukunft ist deine
- Textes de 2018 : Thème « Dream&Reality », Texte n°1=Gagner ou perdre, Texte n°2=Ich träume

³ Pour les classes participantes, l'exercice peut être intéressant en préparation au projet !

HIP HOP MARATHON 2016

Texte n°1

Les femmes des magazines
C'est abusé
Elles te vendent du rêve
Bien photoshopé

Respecte-toi
Ne te laisse pas manipuler
Et commence
À t'accepter comme tu es

Personne n'est parfait
La vraie beauté ma sœur
Il faut que tu la gardes

Et un sage a dit un jour
Que la beauté est dans les yeux
De celui qui regarde

Texte n°2

Die Schönheit der Natur,
Viele Tiere und Bäume
Sie zu erhalten ist das
Wovon wir träumen

Unser Planet Erde
Der sich Tag für Tag dreht
Wir alle wollen
Dass er in Zukunft besteht

Erinnert euch dran
Wie die Natur früher war
So kann es nicht weitergehen
Das ist uns allen klar

HIP HOP MARATHON 2017

Texte n°1

Les voitures d'aujourd'hui
Roulent sur terre
Mais d'ici 20 ans
Elles voleront dans l'air

Je trouve que ça
Ce n'est pas nécessaire
Parce qu'un jour on perd tous
les pieds sur terre

Le futur est dur
Mais il faut avancer
Le passé est passé
Mais il faut l'oublier

Tu devras travailler
Pour avoir un bon métier
Le futur est à vous,
Alors profitez

Texte n°2

Guck
Du kannst alles easy ändern
Leute vor Angst
Ziehen in fremde Länder

Du kannst alles ändern
Die Zukunft ist deine
Spricht einer anders
Bewirf ihn mit Steinen

In der Zukunft
Lernen Leute zu lieben
Ich werde das auch schaffen

Denn ich bin meinen Zielen
Immer treu geblieben
Ich bin es geblieben
und werde auch bleiben

HIP HOP MARATHON 2018

Texte n°1

Et war emol e Kolleg
Hie war wéi e Brudder
An elo leeft
Sai Liewen ganz aus dem Rudder

Hien huet gedreemt
Vun enger Villa mat Jacuzzi
En schéinen Auto an eng Fra
Wéi am Movie

Schéin Dreem, seng Dreem hunn hien
verlooss
An d'Realiteit ass
Hien setzt elo op der Strooss

Na realidade é preciso sonhar
Porque as pessoas
Em mim não queriam acreditar

Gagner ou perdre
Pour savoir gagner
Il faut savoir perdre

Texte n°2

Ich träume
Von einer friedlichen Welt
Wo Liebe und Zusammenhalt
Einfach nie zerfällt

Wo wir die Macht haben
Alles zu ändern
Wo jeder Tag Frieden ist
In deinem Kalender

Wir wünschen keinen Krieg
Dass alle Waffen versagen
Und dass die Terroristen s
Sich gegenseitig schlagen

Sources et liens utiles

Contenus de la formation continue « Hip Hop » (David Galassi, Marc Folschette, Michaël Sanctobin) › Vous pouvez télécharger la présentation de la formation sous le lien suivant :
https://drive.google.com/drive/folders/10_7EXYNM8WKXtuWa-CNV7s9em0DHk6uR?usp=sharing

« Histoire du hip hop » sur <http://www.providedanse.com/histoire-du-hip-hop/>

Les styles de rap sur <https://jeveuxrapper.com/rap-style/>

« Qu'est-ce que la danse hip hop ? » sur <https://www.danseaujourd'hui.fr/qu-est-ce-que-la-danse-hip-hop/>

Exemples de styles de graffiti sur <https://www.fatcap.com/graffiti-styles.html>

PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE DU PROJET

David Galassi – rap

David « Fluit » Galassi a fait ses premiers pas dans le monde musical en 2003, avant de co-fonder le groupe de rap « de Lääb » avec son acolyte Corbi en 2007. Depuis 2009, il anime de nombreux projets socio-pédagogiques dans des maisons de jeunes, écoles, lycées et autres structures du pays, en donnant des ateliers d'écriture et des formations en prestation scénique, et encadre les jeunes talents. En 2012, il fonde l'association, le label et la plateforme « De Lääbél asbl ». Il s'engage activement dans la gestion du label, dans l'encadrement et dans le booking des artistes. Il se charge également de l'organisation d'événements et de concerts à échelle internationale, pour l'association mais aussi sous le nom de « Double-D Promotions ».

Helder Ferreira – rap

Helder « Maka MC » Ferreira se définit comme un extraterrestre influencé par les cultures luxembourgeoise et portugaise, l'univers de la publicité et les films hollywoodiens. Le hip hop, le rap et le storytelling sont ses moyens de prédilection pour communiquer avec les Terriens. C'est ainsi qu'il capte l'attention du public en 2012, avec une mix tape, *Maachen Alles Krass Aanescht*. Cette production sera suivie en 2016 par un premier album, *Dialog*, enregistré avec d'autres artistes hip hop du pays. La sortie de son deuxième album est prévue pour octobre 2018 chez De Lääbél.

Tom Mahnen – rap et modération du show

Tom Mahnen, a.k.a Tommy Lux, a commencé à écrire des textes de rap en anglais à l'âge de 14 ans. Encore à l'école secondaire, il contribue au développement du mouvement hip hop au Luxembourg en tant que membre du groupe Impakt. Après s'être concentré sur ses études pendant un temps, il se relance dans le mouvement et sort, en 2014, l'album *MIDISR* avec le producteur luxembourgeois Crux Cutz. Depuis 2015, il est membre du collectif Itinerantes fondé par Gustavo « AKA DJ Ghost » Morales. Tommy Lux travaille en tant qu'enseignant et soutient activement des projets qui favorisent l'initiation des jeunes à l'écriture de textes.

Marc Folschette – danse

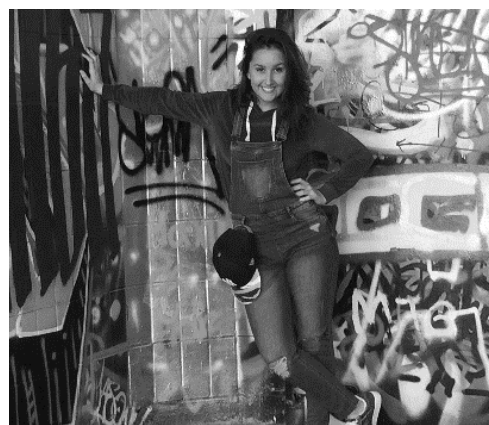
Marc Folschette pratique la danse depuis 2001 et l'enseigne depuis plus de 13 ans. Dans ses chorégraphies, il mélange plusieurs styles de danse Hip Hop comme p.ex. le Breakdance, le Funk, la House, etc. Outre le travail chorégraphique, Marc utilise aussi une approche pédagogique afin de motiver les jeunes et de faire en sorte qu'ils évoluent aussi en tant qu'être humain. Il a travaillé dans de nombreuses productions, avec des artistes venant de la Corée, des USA, de France, d'Allemagne, etc. Il gère une asbl nommée „Streetleaders“ qui a pour but d'encourager les jeunes, de rassembler les artistes et de montrer que c'est possible d'utiliser son art pour arriver à changer quelque chose dans le monde. Il a son studio de danse à Mersch nommé „Art in motion“ avec le motto „aim to inspire“.

Claudia Urhausen – danse

Touche-à-tout, Claudia Urhausen a d'abord étudié le piano dès l'âge de 6 ans. Ce n'est qu'à 14 ans qu'elle a pris ses premiers cours de danse hip hop et jazz. Très vite, elle prend part à de petites compétitions au Luxembourg et en Grande-Région, tout en se découvrant une passion pour le théâtre. Actuellement, elle donne des cours de danse hip hop, street jazz et burlesque, et fait partie de la troupe The Fusion Dance Crew.

Joana Ferreira – danse

Joana commence la danse à l'âge de 9 ans dans un groupe de danse moderne qu'elle fréquente pendant 7 ans. A 12 ans, elle découvre le Flamenco et en tombe littéralement amoureuse. Aujourd'hui, avec son groupe de danse Canela Pura, elle se produit un peu partout dans le pays. Au lycée, elle pratique le Hip Hop et l'Afro House durant son temps libre avant de débiter les cours de danse Hip-Hop à l'école Helen's dance. Trois ans plus tard, elle part avec la LX Team à Los Angeles, où elle suit de nombreux stages dans divers styles de danse et où elle retourne maintenant régulièrement. En 2015, elle enseigne aux Seniors les bases du Hip-Hop, une danse qui passionne toutes les générations. Depuis 2016, Joana donne des cours réguliers pour adultes ou enfants de tous niveaux/âges dans différents endroits.

Daniel Mac Lloyd – graffiti

Daniel Mac Lloyd est un street artist autodidacte que la passion pour la couleur et la typographie a animé dès le plus jeune âge. Sa carrière artistique a débuté en 2009 avec une première exposition d'art abstrait et de collages. Influencé par le graffiti et le design graphique, son style intuitif et instinctif s'est graduellement orienté vers le street art. Son travail est exposé dans plusieurs galeries européennes, notamment à Londres, Berlin et Paris.

Michaël Sanctobin – graffiti

Michaël a étudié et travaillé à Bruxelles et New York avant de s'établir au Luxembourg. Son style se renouvelle constamment sous l'influence du New York State of Mind, qui représente selon lui le meilleur du graffiti, de la musique et de la culture urbaine en général. Avec son frère Matthias, ils constituent in duo de design stratégique et multidisciplinaire. En parallèle, Michaël enseigne également les arts plastiques dans un lycée luxembourgeois.

Baptiste Provenzano - graffiti

Baptiste, de son nom d'artiste snek, a commencé le graffiti en 1995 dans les rues de Metz. Saisissant les opportunités, il a fini par créer son activité de graffiti artiste en 1999 et vit de sa passion depuis. Éclectique, snek peint aussi bien des portraits que des graffiti old-school ou encore des créatures imaginaires. Habitué à encadrer des novices avec lesquels il réalise des fresques murales partout en France et au Luxembourg, c'est avec plaisir qu'il participe au Hip Hop Marathon pour la 3e année.

MENTIONS ET CONTACTS

Encadrement rap : **David Galassi, Helder Ferreira, Tom Mahnen**
Encadrement danse : **Marc Folschette, Claudia Urhausen, Joana Ferreira**
Encadrement graffiti : **Michaël Sanctobin, Daniel Mac Lloyd, Baptiste Provenzano**
Modération du show : **Tom Mahnen**
Coordination : **Amandine Moutier**
Photos © Mariana Dos Santos

« Hip Hop Marathon » est un projet réalisé par les Rotondes avec le soutien du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et en collaboration avec les lycées participants.

Rédaction du dossier pédagogique : **Amandine Moutier** avec le soutien de David Galassi, Marc Folschette et Michaël Sanctobin

© **Rotondes 2019**

Feedback et infos

amandine.moutier@rotondes.lu
26 62 20 25

rotondes.lu
facebook.com/RotondesLuxembourg

Rotondes
Places des Rotondes
L-2448 Luxembourg

