**Aide à la recherche
et au patrimoine en danse
2016 du **CN D****

Gabin Nuissier

Hip-hop – la voie du rythme

RÉSUMÉ DU PROJET

« Hip-hop – la voie du rythme », par **Gabin Nuissier**

[constitution d'autres types de ressources]

Pourquoi ce livre ?

Des années de pratiques dans la danse et de nombreuses contributions à des projets chorégraphiques m'ont conduit à mener des créations liées à la mémoire dans la culture hip-hop. Aujourd'hui, comme un appel, j'éprouve le besoin impérieux de transmettre par mes mots mon expérience et mon vécu.

Cette évocation vise à parcourir mon chemin d'autodidacte, en tant qu'artiste pionnier de la culture hip-hop. Précurseur de cette danse en France, j'ai traversé tous les événements constitutifs de cette culture ; du début des années 1980 à nos jours. Au travers d'un récit sensible, je souhaite retracer ce parcours de plus de trente-cinq ans au service de mon art et transmettre l'« esprit » de la culture qui m'a façonné, et retracer par-là ma contribution à la faire évoluer. Cette histoire accompagne les mouvements de mes différentes étapes, autant que d'une époque, faite de transformations musicales, graphiques ou urbanistiques.

« Hip-hop – la voie du rythme » est une idée ressemblant à une création chorégraphique qui permet de tisser l'écriture du livre dans son élaboration globale en mettant en avant mes étapes de vie.

Une réponse sur la manière d'articuler l'ensemble afin de mieux formuler le vécu d'un pionnier ainsi que sa réflexion sur sa pratique artistique. Ne pas s'attacher à une linéarité mais piocher dans différentes temporalités afin de rendre le récit fluide, explicite, dynamique et émouvant (flash-back).

Nous naviguerons dans un éventail temporel où chaque lieu, chaque espace se complète pour faire corps dans le dénouement d'un fil conducteur semé de pierres blanches, que l'on suit afin de voyager dans le temps.

La chair de ce livre se nourrit de mon art, des années de transmission, de réflexions philosophiques, de transmissions pédagogiques, de créations poétiques, de prouesses physiques et d'apports de matières déjà écrites depuis de longues années...

En somme : je ne veux pas m'arrêter sur le principe d'une ligne biographique ou autobiographique car en profondeur je trouve ces termes gênants et réducteurs quant à l'expression et l'endroit où je veux mener le lecteur.

De la Martinique à la France, découverte d'un mouvement hip-hop

Issu des Antilles, j'arrive en France métropolitaine en 1974 pour m'installer dans la banlieue parisienne à Dugny. Très vite, ma curiosité m'amène à découvrir une culture en train d'éclore : le hip-hop. Je fréquente les lieux mythiques et m'initie à la danse telle qu'elle se pratique alors dans les clubs ou les espaces publics.

Autodidacte et avide d'expériences nouvelles, c'est ainsi que prend naissance la première génération du groupe Aktuel Force (fin 1984) dont je suis co-fondateur et qui incarne un modèle du genre dans la danse hip-hop.

Fin 1984, c'est aussi le choc : l'émission de Sidney sur TF1 (*H.I.P. H.O.P.*) s'arrête. Et la scène hip-hop voit la plupart de ses acteurs des premières heures partir vers 1986. Il ne restera qu'une poignée de passionnés qui prendra le relais afin de continuer à faire vivre la flamme.

Embauché en tant qu'animateur vacataire à partir de 1985 à Saint-Denis, je suis actif dans le milieu des battles en France et en Europe. Je forme une nouvelle génération de danseurs à partir de la fin des années 1980 (1988-90), ce qui rend la compagnie Aktuel Force pionnière dans la création d'un hip-hop scénique. Qui contribue à ouvrir les portes des théâtres en proposant des pièces qui mêlent plaisir du mouvement et questionnement identitaire.

Aktuel Force est présente dès les premières éditions du festival Suresnes Cités Danse en 1993 ainsi que lors des Rencontres nationales de danses urbaines de La Villette en 1996.

Je serai le premier chorégraphe hip-hop à remporter le prix de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) en 1998. Mes contacts par ailleurs fréquents dans les confrontations internationales et ma rencontre avec l'ancienne et la nouvelle génération de danseurs américains me procurent une reconnaissance internationale. Pilier de la culture hip-hop du fait d'un parcours authentique et constant, je conserve une place originale dont je souhaite témoigner dans ce livre.

LA MARSEILLAISE

28 Juillet 1996

"La Perfection d'Aktuel Force"

"Les Connexions ont été inaugurées dans l'adhésion enthousiaste du public. Le style personnel et rare d'Aktuel Force a succédé en scène aux prestations solides des jeunes groupe de Toulon et Marseille.

Aktuel Force, dans sa création **EVOLUTION**, a apporté sur la scène une danse en rare perfection. Ses danseurs et chorégraphes observent, certes, toutes les figures de base du Hip-Hop dans leur précision. Mais leur conception, la sensation qu'ils communiquent par leur danse en fait une création unique et personnelle.

La première partie, la plus longue, est dans la dynamique de la break dance, mais les mouvements debout aux souples et amples mouvements de bras, aux soudaines accélérations, comme les figures au sol, sont extrême élégance. on sent dans leur rythme, comme un souffle de tout le corps, une spiritualité.

Les retournements les plus acrobatiques ne sont jamais heurtés, tout est précision, maîtrise du corps, et des rythmes aussi bien sonores que chorégraphiques. la danse est force et vigueur, avec le volume des percussions, et marque comme un silence avec les anaisements du son.

Aujourd'hui, je poursuis un intense travail de chorégraphe-transmetteur et prends à bras le corps ce rôle de pionnier. Voyageant dans le monde, je continue à contribuer par mon enseignement et la diffusion de mes pièces, à maintenir une culture vivace touchant à l'universel ; tout en développant une philosophie pratique de la danse, modelée par mes expériences artistiques et mon désir de métissage.

Ma vision pédagogique parle ainsi : « du corps en mouvement par les idées ». Cette recherche convie l'expression vitale du corps, grâce aux multiples techniques de la danse hip-hop. Par le biais de l'association Aktuel Force, je poursuis un travail militant de développement de la culture hip-hop, inventant de nouveaux concepts de mise en commun des corps. Des projets mêlant les disciplines ont ainsi vu le jour en particulier entre danse, musique et poésie et la perception du corps dans l'espace...

De ce fait, ce livre incarne une envie qui s'exprime par la transmission d'un vécu en fonction d'une culture. Ce récit autobiographique permettra ainsi d'éclairer une pensée artistique et de dévoiler les arcanes de la création d'un hip-hop chorégraphique.

Description de la démarche, singularité de la problématique, méthodologie de l'évocation**Quel enjeu pour l'écriture d'une autobiographie d'un artiste hip-hop ?**

Il s'agit au travers du récit de mon expérience originale de documenter et d'alimenter l'histoire de la danse hip-hop, tout en permettant le déroulement d'une pensée authentique. L'histoire de cette danse reste pour une large part une histoire orale, aux altérations fréquentes. Ce livre sera la première autobiographie française d'un danseur hip-hop et viendra ainsi entretenir un dialogue fécond entre cette mémoire et l'actualité, afin de rendre justice à ces trente-cinq ans d'histoire.

Des collaborateurs pour ce livre

J'ai souhaité m'entourer d'une équipe soudée, aux compétences multiples et complémentaires afin de réaliser un ouvrage le plus abouti possible.

Gabin Nuissier : danseur et chorégraphe et initiateur du projet. Je prendrai une large part dans sa réalisation. Des entretiens à l'écriture, je guiderai le groupe grâce à mes souvenirs, donnant ainsi contenu et forme au livre. Un travail de classement de mes archives personnelles (documents vidéos, imprimés et sonores) viendra faire écho au récit et enfin mon travail d'écriture personnelle permettra une mise en relief du texte par des ajouts de nature poétique.

Stéphane Roux : diplômé de l'université Paris-Sorbonne en gestion culturelle, chargé de programme pour la chaîne Canal +, conduira les entretiens et m'aidera dans l'écriture.

Janoé Vulbeau : danseur, diplômé de Sciences Po Lille, doctorant en histoire, spécialiste des cultures urbaines, assurera le travail d'archive, la mise en place des entretiens complémentaires, ainsi que la relecture du manuscrit.

Céline Boyau : administratrice de la compagnie Aktuel Force, organisera le suivi administratif, la mise en place des rendez-vous, et la réalisation éditoriale.

Ce projet se fera avec la participation du pôle recherche du Centre chorégraphique national de La Rochelle (direction Kader Attou) avec l'aide du pôle transmission du Centre chorégraphique national de Créteil (direction Mourad Merzouki). Il bénéficiera également du soutien de La Place, centre culturel hip-hop, ainsi que de celui du ministère de l'Outre-mer.

La méthode

Onze semaines de résidence de travail seront organisées pour l'équipe d'écriture. De longs entretiens sous forme de discussion seront réalisés et enregistrés. Ceux-ci seront retranscrits puis affinés et constitueront la matière du livre. Je mènerai également des entretiens complémentaires filmés avec

différents acteurs qui ont jalonné mon parcours. Ces échanges permettront de préciser des éléments concernant ma biographie et constitueront également le début d'un travail de mémoire des acteurs du hip-hop. Enfin, une recherche archivistique sera menée par un historien spécialisé qui permettra de compléter et étayer ce travail de mémoire.

Présentation du livre

Cette autobiographie se déclinera en trois grandes parties :

1. Écllosion

Cette partie sera consacrée à ma jeunesse. De mon enfance aux Antilles et mon arrivée en France métropolitaine, à la découverte du mouvement hip-hop et des lieux mythiques qui ont vu naître cette culture (des premières soirées animées par DJ Chabin, de l'émission *H.I.P. H.O.P.* de Sydney sur TF1, jusqu'à l'espace de danse ouvert par le couturier Paco Rabanne). J'aborderai la formation et l'émergence sur la scène hip-hop du groupe Aktuel Force à partir de 1984 et son développement au sein d'un milieu underground.

2. Formation et développement de la culture hip-hop

Au début des années 1990, la danse hip-hop connaît un regain d'attention. C'est à cette époque que je rassemble une nouvelle génération de danseurs pour la compagnie et commence un travail chorégraphique d'envergure. Je réalise la première création hip-hop *Sobedo* en 1994 avec l'aide du Théâtre contemporain de la danse. Aktuel Force devient ainsi une compagnie phare de la création hip-hop et s'illustre dans des festivals Suresnes Cités Danse ainsi qu'aux Rencontres nationales de danse urbaines à La Villette, mais également en exportant son art au-delà des frontières françaises.

3. Transmettre une philosophie, militer pour la culture hip-hop

Quel rôle peut avoir dans notre société un pionnier de la culture hip-hop ? Comment une certaine maturité peut-elle être mise en service de la transmission ? C'est à cela que je tâcherai de répondre dans cette dernière partie du livre ; afin d'illustrer la cohérence d'un parcours marqué par des activités multiples, de la chorégraphie à l'apprentissage, de la poésie à la musique. Ainsi, la prise de recul pour exposer ma philosophie de la danse sera le dernier élément de mon autobiographie.

4. Construire un objet livre

Ce livre sera construit comme un objet multiforme. Récit de vie, il se veut également le reflet de ma pensée et de mon travail. Le texte sera mis en écho avec des extraits de poésie, des réflexions philosophiques ou pédagogiques.

Le travail iconographique sera également très important, proposant au lecteur une mise en image de ce que pouvait être le hip-hop à différentes périodes. Des croquis de partitions révéleront également une partie du travail de création chorégraphique. Enfin, la musique qui tient une place centrale dans ma vie viendra accompagner la lecture par des propositions de sélections musicales, créant ainsi une bande sonore originale autour du livre.

Rendu du projet (ressource produite, mode d'accessibilité, destinataires)

Ce livre sera le point de départ d'une pensée réflexive sur la danse hip-hop notamment dans son accès au grand public et à son histoire. J'en profiterai pour mener un véritable travail éducatif autour de ce livre afin de promouvoir l'histoire du hip-hop auprès des jeunes générations.

Curieux, scolaires ou chercheurs pourront ainsi profiter de sa lecture qui tout en retraçant une histoire unique, se présente comme un reflet de la danse hip-hop sur plus de trois décennies.

Enfin, le travail d'entretiens vidéos que je mènerai sera à la fois matière du livre, mais également une ressource disponible sur l'histoire du hip-hop. Une plateforme web permettra ainsi de visionner ces entretiens et d'en faire de véritables outils de travail.

Extrait du livre

Première au Bataclan, Colonel Fabien

La Chapelle, Stalingrad et Colonel Fabien sont des lieux principaux d'émergence de la culture hip-hop. Le hasard a voulu que le Bataclan se trouve à deux pas du centre Paco Rabanne et très proche du terrain vague de La Chapelle et de Stalingrad. Ainsi pour y parvenir nous utilisons la ligne de métro Nation-Porte Dauphine pour y aller.

Bataclan

En cette année 1983, la rencontre avec d'autres danseurs de différents départements remplissait un autre espace en moi. Comme si la connaissance des autres élargissait l'horizon de mon expression. Je ne me sentais plus seul, ni isolé dans un coin de ma cité ou de mon département. J'avais l'impression d'exister, que je me laissais volontairement guider sur le fil d'une nouvelle passion.

De bouche à oreille, d'entraînements en discussions et autres affinités qui nous rapprochent, j'entendais parler pour la première fois de cette discothèque nommée Le Bataclan, place du Colonel Fabien, qui avait ouvert en septembre de cette même année. L'excitation se mêlait à l'appréhension, car là était la danse en train d'éclorre, au milieu de cette jeunesse métissée qui se réunissait chaque dimanche aux sons endiablés de DJ Chabin...

Il est déjà 14h30 et c'est déjà une ambiance de folie. Une odeur de bois et de transpiration donnant envie de bouger, comme un chaudron bouillonnant.

Les lumières sont tamisées en fonction des musiques ou certains styles dansés, on y distinguera à peine son voisin tant il semble y avoir du monde. Une jeunesse déhanchée, électrisée par la musique, telle une fièvre qui se serait transmise de tête à tête, de bassin à bassin, pour finir par sortir par les pieds.

Ainsi sur l'estrade. Notre DJ trône comme un roi haranguant la foule.

DJ Chabin avec ses célèbres phrases cultes : « Écoutez la basse ! Écoutez la basse, c'est là que c'est bon (Pam.Pam.Pam). Avis aux professionnels, tous les amateurs sont priés de quitter la piste de danse !... Tout en avançant à l'intérieur de cette discothèque, l'exultation nous empare, il se déployait une sorte d'ambiance magique où l'esprit du Bataclan rythme avec transe et rime avec danse...

Transmission : « La résilience culturelle »

[...] Ce qui me reste comme émotion après chaque atelier de création chorégraphique n'est pas que la somme des gestes que l'on enseigne dans ce mouvement dansé. Plutôt le partage de choses qui nous font grandir au sein de notre être.

Quoi de mieux que de prendre conscience que l'autre existe et de pouvoir dépasser sa propre individualité pour coexister dans une symbiose chorégraphique.

Bien mieux encore : prendre conscience que le corps raconte, que les gestes deviennent des mots, de la musique, de la géométrie, du théâtre. Réaliser que l'art, sous l'aspect d'une culture, se déguise et nous construit.

Ce qui reste de cette expérience : des enfants ayant de meilleures notes scolaires du fait de leur capacité de concentration accrue, des indisciplinés disciplinés, le resserrement du groupe vers une unité, partage et métamorphose individuels...

La voie du rythme : tout est mouvement et ce qui se fige se meurt ; telle est ma voie.

Ce livre s'étend sur plus de quatre décennies. Je veux faire ressurgir mon lieu de naissance, ma culture caribéenne, la poésie, la philosophie, la pédagogie ainsi que mon déracinement qui me catapulte en France. Comment se reconstruire, comment apprivoiser un autre espace et comment partager avec des gens de cultures différentes ?

Sportif boulimique, entre judo, karaté, tennis de table, football, athlétisme, breakdance, etc.

Mes moments de solitude, mes moments de joie où je suivais les pas de mon grand cousin rocker. En me faisant découvrir des lieux insolites, les jams, les booms, les films de kung-fu, jusqu'à ma rencontre avec la culture hip-hop en 1982. Une culture riche qui me permet d'aller plus loin que ma cité.

Je me suis retrouvé tous les dimanches au Bataclan avec une jeunesse qui se déhanche sur les musiques de Herbie Hancock, Grand Master Flash, Sugar Hill Gang pour bifurquer vers le centre Paco Rabane, le Globo et d'autres trajets qui me poussent vers les lieux historiques qui marquent cette culture. Électrotechnicien de métier, j'ai travaillé à HoneyWell Bull, Rank Xerox, Aérospatial (Suresnes) tout en pratiquant ma danse pour faire un 360° et lâcher totalement prise afin de me dédier à une passion qui m'emmène vers les scènes nationales et internationales...

Décembre 2017.