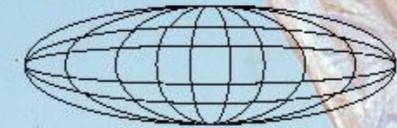

EXPOSITION
HIP-HOP 360
GLOIRE À
L'ART DE RUE

17.12.21 — 24.07.22

PHILHARMONIE DE PARIS
MUSÉE DE LA MUSIQUE

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

L'ÉQUIPE

François Gautret

Commissaire

Julie Bénét

Cheffe de projet

Clémence Farrell

Scénographe

Laure Togola

Chargée de production

Vincent Piolet

Conseiller éditorial

Franck Haderer

Conseiller musical

Yérin Sar

Conseiller musical

Matthias Abhervé

Audiovisuel & interactifs

PARTIS PRIS DE L'EXPOSITION

- ❑ L'exposition raconte l'émergence d'une **identité du hip-hop en France** qui s'est façonnée à partir du modèle américain, en **adaptant musique, *flow* et récits aux dimensions de l'histoire sociale et culturelle française.**
- ❑ L'exposition veut retranscrire l'inventivité d'une culture constamment à l'écoute de nouvelles formes de création et de diffusion.
- ❑ Le parcours décline les **expressions plurielles du hip-hop** à travers les 5 disciplines – **beatbox, DJ, rap, graff, danse.**

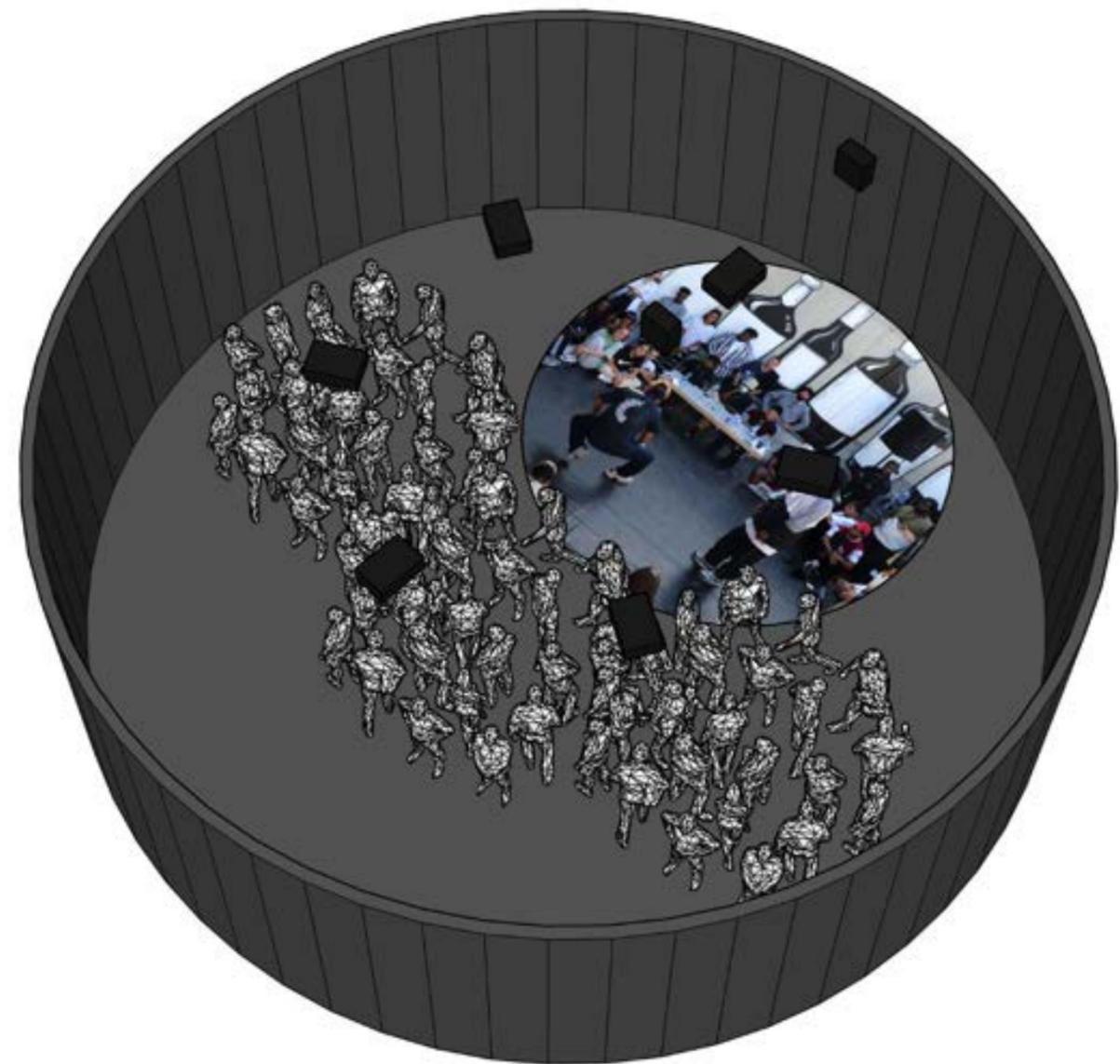

Leïla SY
Photographie Rim-K

PARTI PRIS DE L'EXPOSITION

- ❑ Il s'organise en **différents espaces thématiques** : radio, métro, punchlines, mode, mixtapes, clips, beatmaking, sample etc., avec des objets et des archives rares ou inédits.
- ❑ **Un espace audiovisuel** – le 360 – réunit toutes les disciplines pour éprouver l'énergie d'un mouvement qui repose sur le cercle, l'émulation, le collectif, le *battle*.
- ❑ L'exposition repose sur la **participation des acteurs et actrices du mouvement**, pionniers et nouvelles générations confondus.

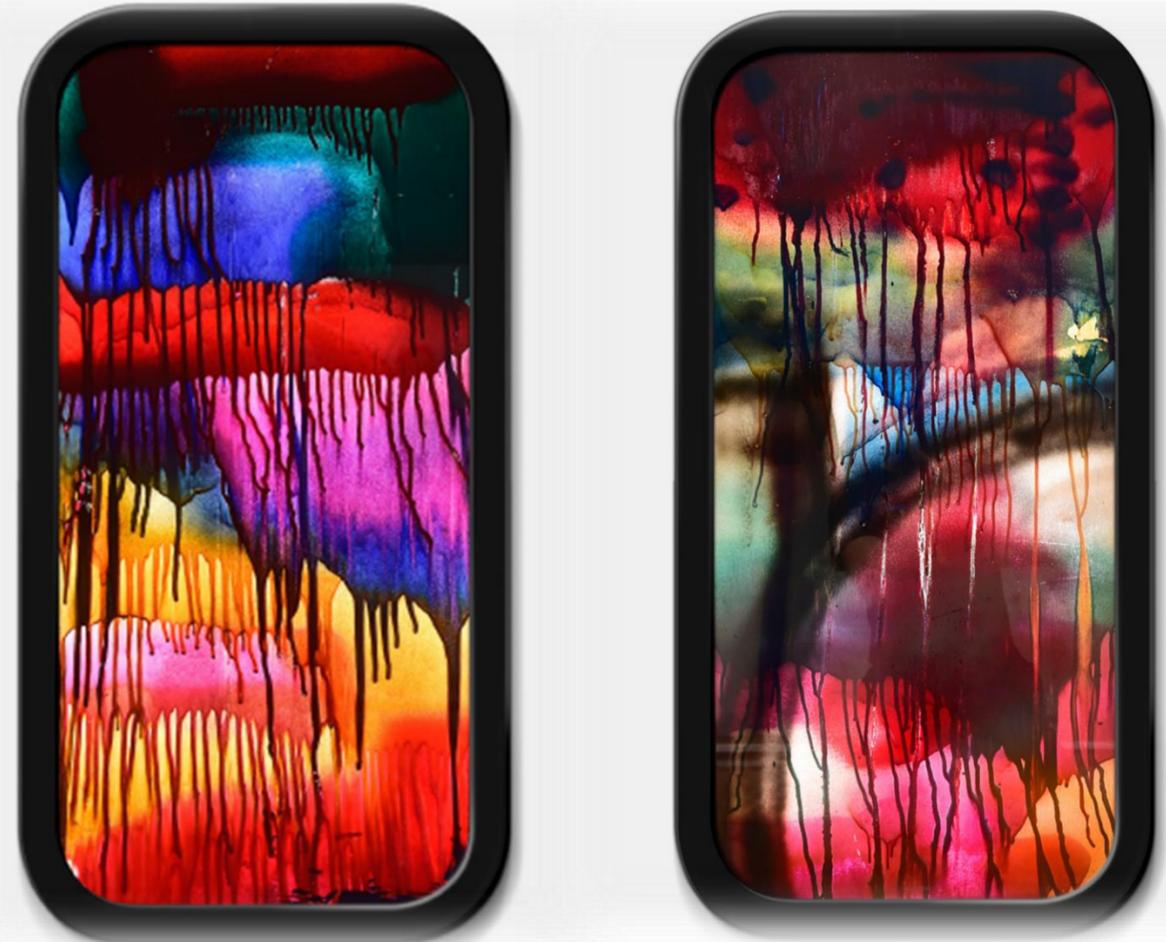
Création originale 360

Projection au sol d'une captation d'une prestation de 2 breakdancers, 2021

LES ARTISTES

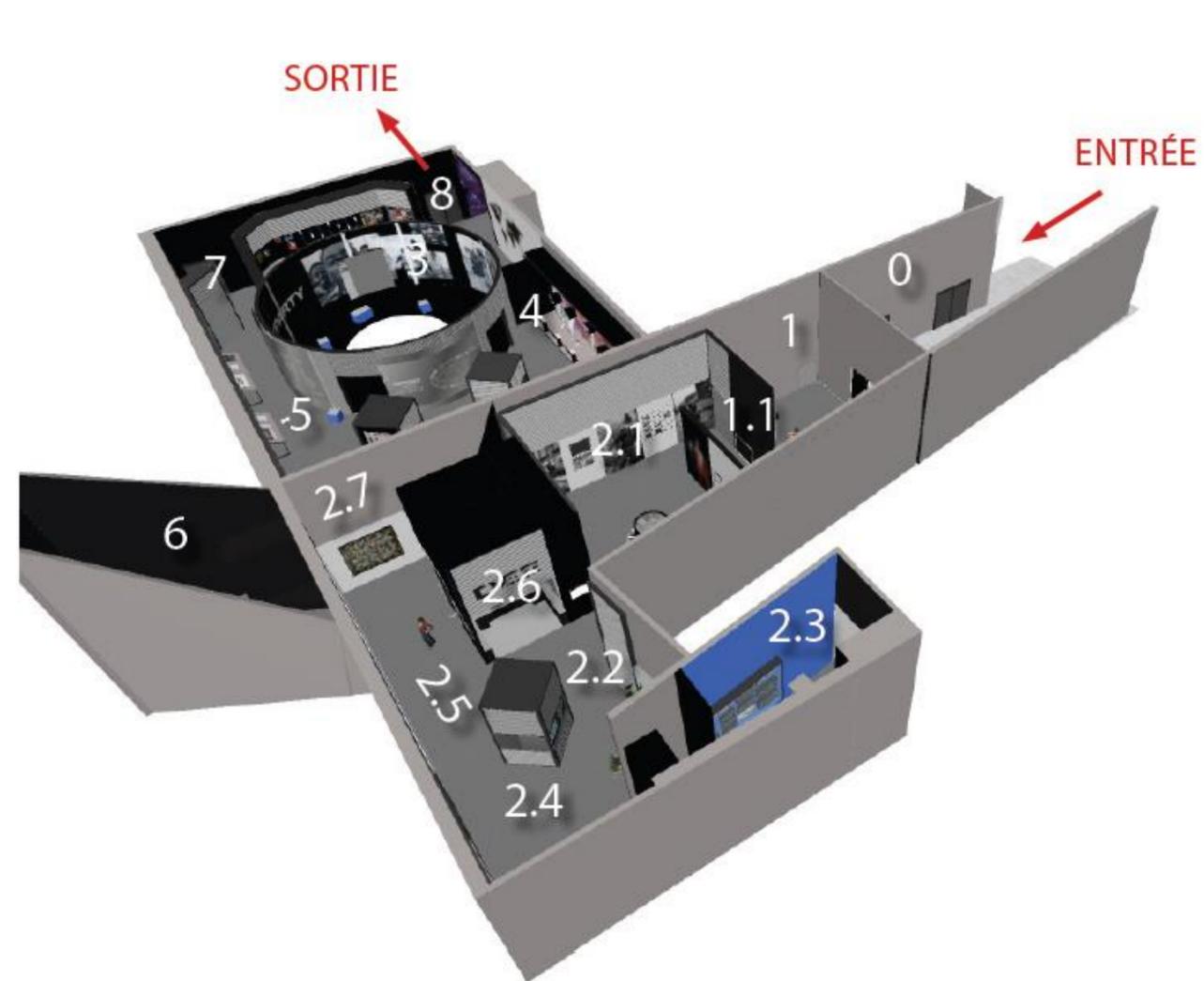

- ❑ Des **collections de disques** mythiques : Dee Nasty, DJ Mehdi...
- ❑ Des œuvres des **pionniers** du graffiti – Bando, Fab 5 Freddy, Futura 2000, Jay One, JonOne, Phase 2, Rammellzee... – et **d'artistes contemporains** : Ramzi Adek, Kan DMV, Maxime Drouet...
- ❑ Des **témoignages** de MC Solaar, Youssoupha, Cut Killer, Sniper, Infini', Chilla, Féfé et Leeroy, Tefa...
- ❑ Une création sonore inédite de **Niko Noki**
- ❑ Des performances réalisées pour l'exposition avec danseurs, danseuses, DJ et beatboxers La participation de celles et ceux qui ont fait et font le hip-hop aujourd'hui : **Fifou, Kery James, Thibaut de Longeville, Leïla Sy, Alex Wise...**
- ❑ Des projections d'œuvres fondatrices : **Charlie Ahearn, Henry Chalfant, Jamel Shabazz**
- ❑ Des photographies rares par les témoins et passeurs de l'histoire du hip-hop : **Martine Barrat, Sophie Bramly, David Delaplace, Maï Lucas, Jean-Pierre Maero, Yoshi Omori, Little Shao, Willy Vainqueur, Marc Terranova, Pierre Terrasson...**
- ❑ Des **interventions d'artistes in situ** : Dize, Grems, JonOne, Mikostic, Mode 2, Lek...

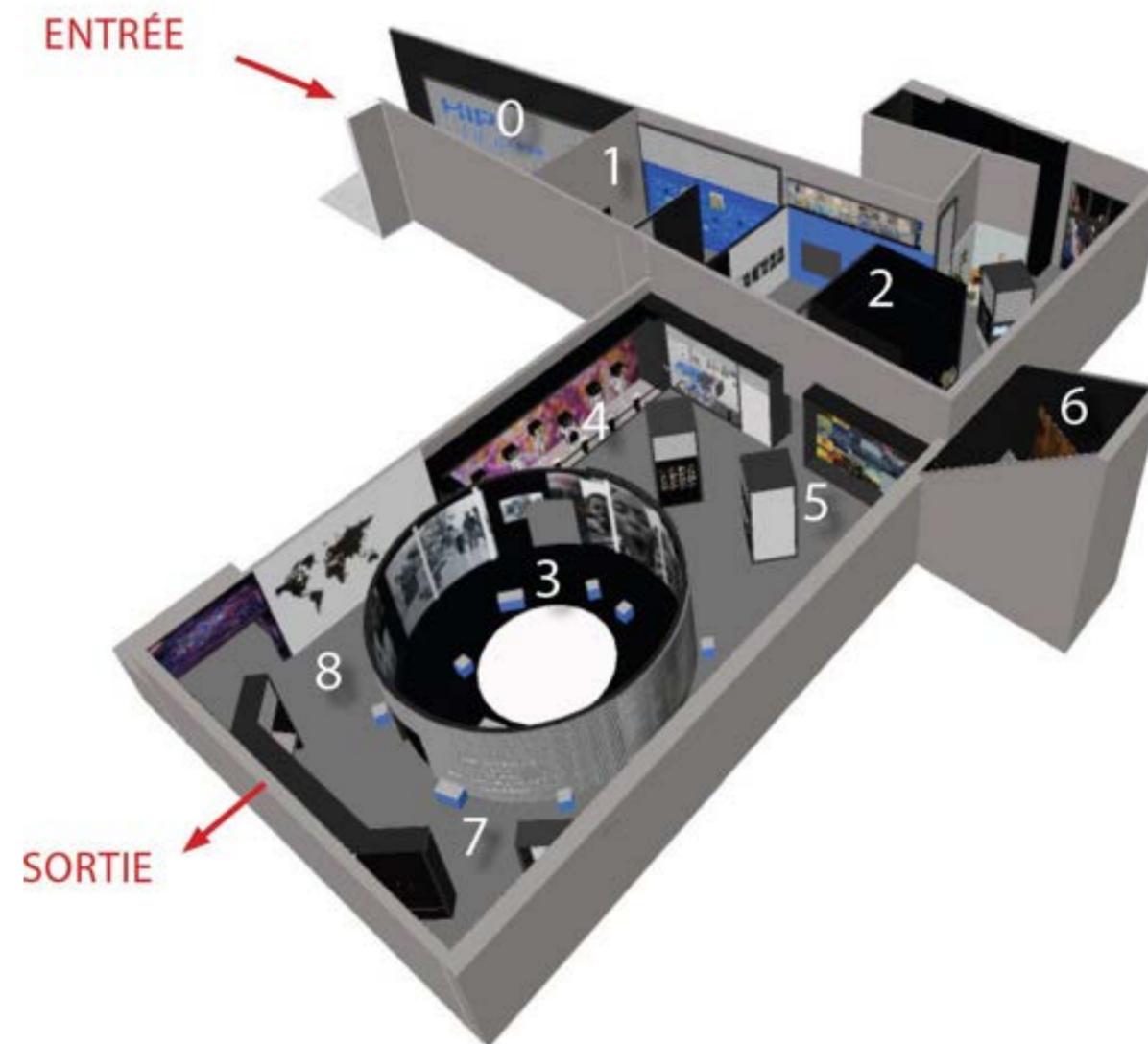

Maxime Drouet
Aérosol sur vitre de train
2019

PARCOURS

1. Introduction - Constats & contrastes
2. Retour aux sources
3. Conçu pour durer
4. Boxe avec les mots

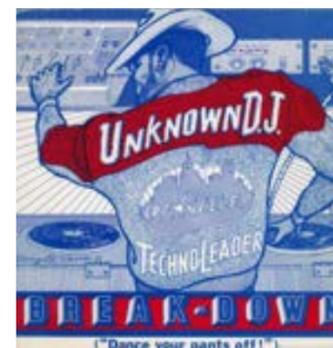
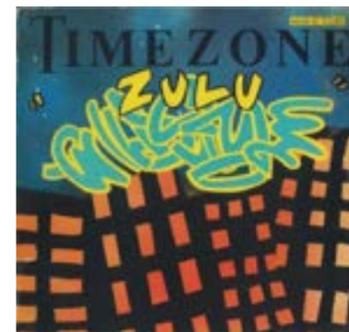
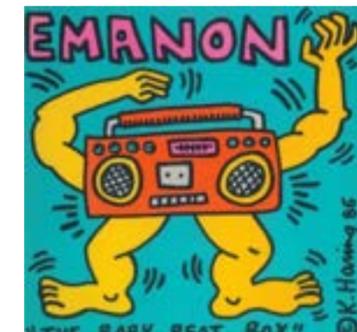

5. Tikaret, social club
6. Hip hop face caméra
7. Looking for the perfect beat
8. 360: Entrez dans le cercle

INTERACTIF ET MUSICAL

- ❑ L'exposition propose une grande richesse musicale en couplant salles en **son live et contenus sonores additionnels aux casques** que le visiteur peut choisir à partir de sélections thématisées.
- ❑ Juke-box de Dee Nasty
- ❑ Freestyles et émissions cultes des années 1980 à aujourd'hui (**Phil Barney** sur Carbone 14 en 1982 jusqu'à **Jul** en freestyle en 2019)
- ❑ Mixtapes de collection (depuis **IAM** « Concept » en 1990 jusqu'à **DJ Bellek** et **Booba** en 2005).

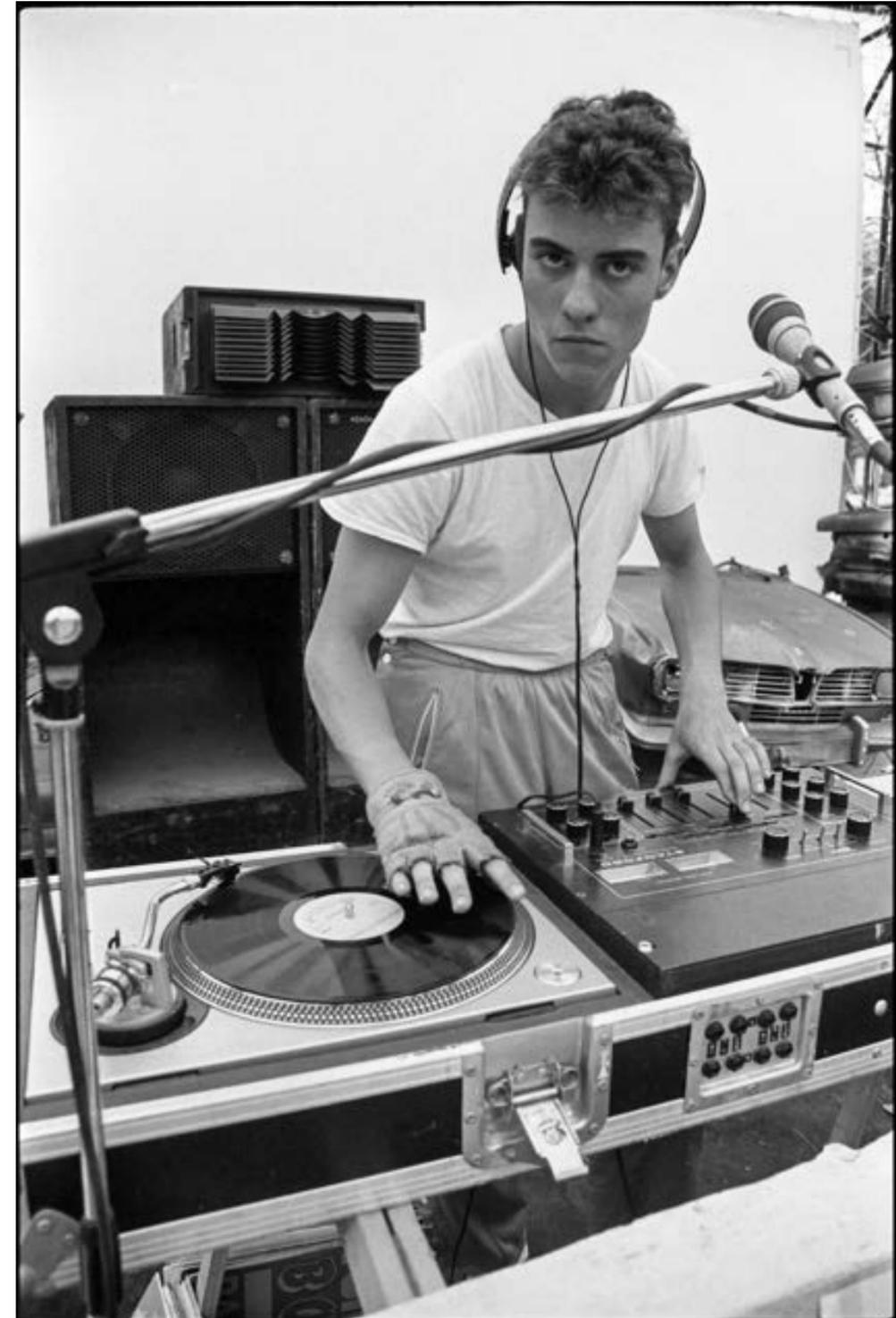

Dee Nasty
Installation à partir de sa collection de disques
2021

INTERACTIF ET MUSICAL

- ❑ Le journaliste **Yérim Sar** propose sa sélection de titres de rap
- ❑ Le visiteur est invité à retrouver les samples utilisés par **DJ Mehdi** dans ses titres les plus connus (installation conçue avec **Thibaut de Longeville**)
- ❑ Le visiteur peut **décomposer les titres** de beatmakers à l'origine des plus grands titres (Diabi & Népal/Nekfeu; Proof & Diam's; Stef Becker & 13'Organisé).

Auteur
Titre de la photo
Alpée

/01

CONSTATS & CONTRASTES

EXPOSITION HIP HOP

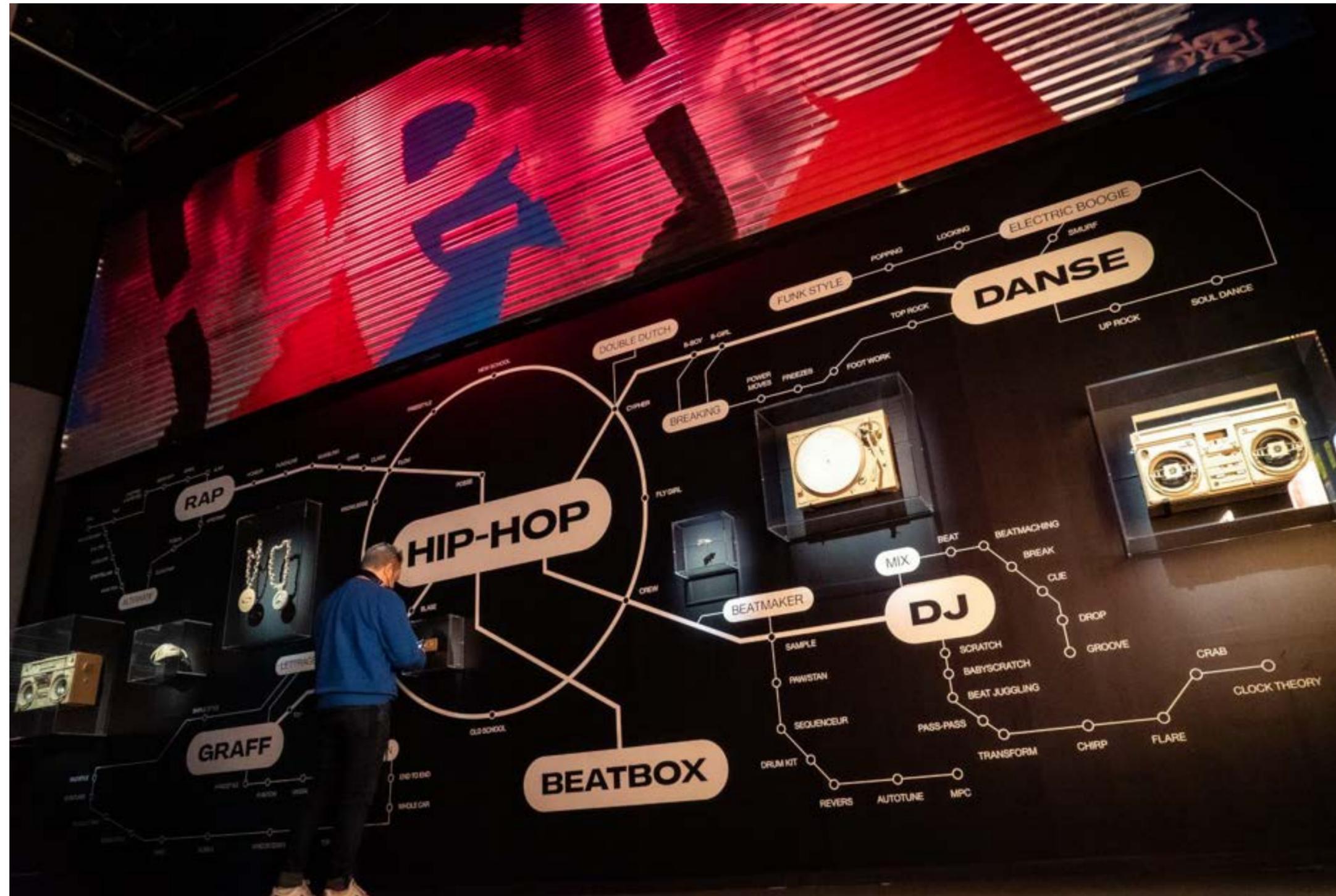
Little K
Platine Technics MK2, 2017

Des années 1980 à aujourd'hui, « le » hip-hop : de quoi parle-t-on?

L'exposition Hip-Hop 360 met en pause le lecteur cassette pour traverser quarante ans d'un art longtemps caricaturé et ignoré des institutions, et qui irrigue aujourd'hui tous les pans de la société.

ARBORESCENCE DU HIP HOP

CONSTATS & CONTRASTES

CONSTATS & CONTRASTES

102

RETOUR AUX SOURCES

EXPOSITION HIP HOP

La culture hip-hop naît dans les années 1970 dans le quartier du Bronx à New York, sur les ruines postindustrielles et la misère, comme une forme d'expression des jeunesses noire et latino marginalisées.

Plusieurs personnalités définissent les codes de cette culture qui envahira plus tard les quatre coins de la planète.

La France est frappée de plein fouet.

RETOUR AUX SOURCES

RETOUR AUX SOURCES

LES PIONNIERS DU GRAFFITI

RETOUR AUX SOURCES

Futura 2000
Spray paint experiment n°5
1988

/03

CONCU POUR DURER

EXPOSITION HIP HOP

Une fois traversée l'Atlantique, la contagion du hip-hop se répand dans l'Hexagone pour ne plus jamais repartir.

D'une culture underground, le hip-hop a définitivement conquis la société à partir des années 1990.

Les maisons de disques veulent chacune leur rappeur, le break devient source d'inspiration pour les compagnies de danse et le graff a ses entrées dans les salles d'exposition.

Toujours avec le grand frère américain dans le rétroviseur, le hip-hop français a vaincu, tout gagné et a achevé sa propagation : il est « conçu pour durer ».

MODULE INTERACTIF JUKE-BOX DE DEE NASTY

CONCU POUR DURER

CONCU POUR DURER

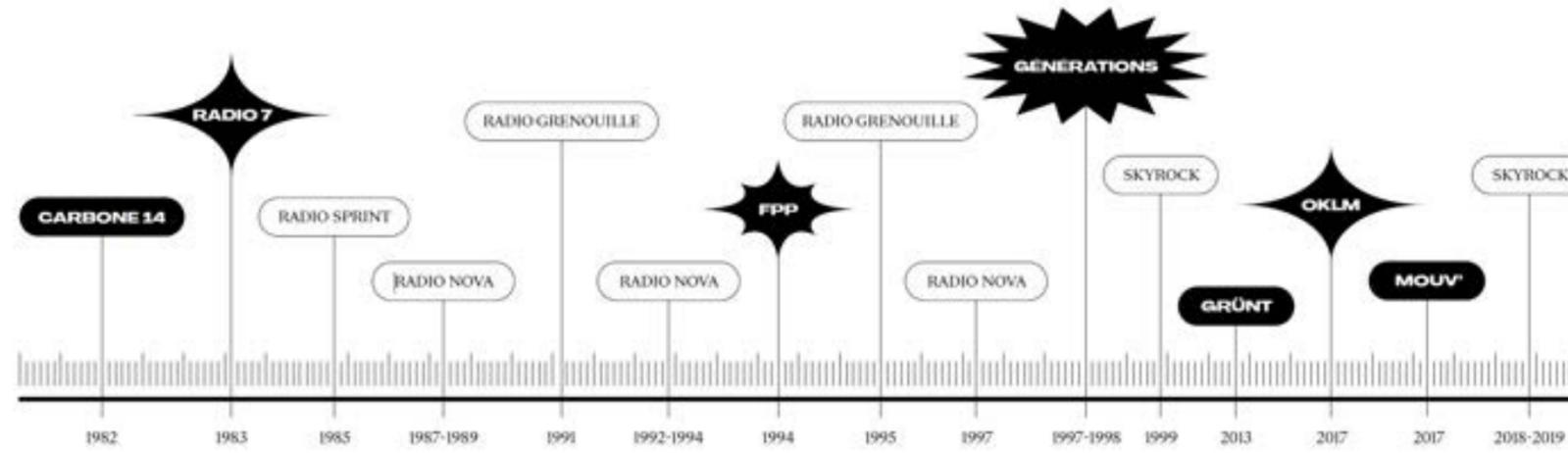

CONCU POUR DURER

MODULE INTERACTIF ON INONDE LES ONDES

CONCU POUR DURER

Nathanael Mergui
Joey Starr dans sa cave à Saint-ouen pour l'émission Skyrock B.O.S.S.
2002

COLLECTION DE 14 BOOM BOX

CONCU POUR DURER

LES PIONNIERS A PARIS

CONCU POUR DURER

SOPHIE BRAMLÉ

CONCU POUR DURER

Sophie Bramly
Fab Five Freddy & Uncle O aux bains douches
1984

MARC TERRANOVA

CONCU POUR DURER

Marc Terranova
*le graffeur Banga au terrain vague du 14ème arrondissement,
1988*

MAÏ LUCAS

CONCU POUR DURER

Maï Lucas

*Mc Solaar le jour où il a reçu son 45T, qui deviendra premier single d'or du rap français, "bouge de là", avec les gamins du quartier
1990*

PARIS SOUS LES BOMBES

CONCU POUR DURER

Espace & Made156
Création in situ – Rame de métro graffée
2021

PARIS SOUS LES BOMBES

CONCU POUR DURER

Mat Jacobs

Le personnel de la COMATEC (société de nettoyage du métro parisien) s'engage sur le quai de la station Louvre pour nettoyer les graffitis qui ont été réalisés dans la nuit par le groupe de tagueur VEP (Vandales en puissance).

1991

Mat Jacobs

T-shirt « Fuck RATP » dessiné par Mode 2
1990

CONCU POUR DURER

/04

EXPOSITION HIP HOP

TICARET, SOCIAL CLUB

Lorsque le magasin Ticaret ouvre ses portes en 1986, rien ne laisse présager sa transformation un an plus tard en premier magasin de la culture hip-hop française, véritable épice centre des b-boys parisiens.

Proche du mythique terrain vague de La Chapelle, c'est là que rappeurs, breakers et graffeurs élisent domicile. B-boys et b-girls se reconnaissent à leur style.

Les marques de luxe sont détournées mais elles comprennent aussi le profit qu'elles peuvent en tirer : si Lacoste ne donne pas un centime dans les années 1990 au groupe Ärsenik, entièrement vêtu de la marque, elle ne rechigne pas à vendre ses produits à toute une jeunesse fascinée par les rappeurs. Prêt-à-porter et haute couture détournent aujourd'hui les codes de cette culture pour inspirer leurs collections.

AUX SOURCES DES STYLES HIP-HOP

TIKARET, SOCIAL CLUB

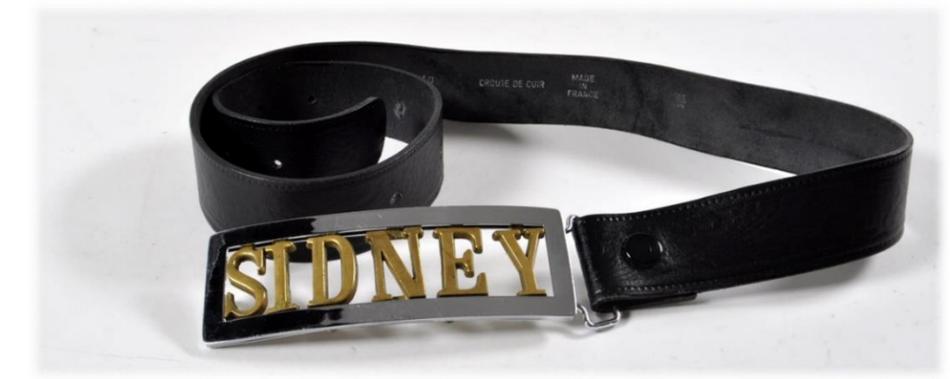
AUX SOURCES DES STYLES HIP-HOP

TIKARET, SOCIAL CLUB

LA BOUTIQUE TICARET A PARIS

TIKARET, SOCIAL CLUB

A l'écoute :
Booba, La cliqua, Ali, enregistré dans le studio Ticaret (03:05)
1994

MARC TERRANOVA

TIKARET, SOCIAL CLUB

Marc Terranova
Concours des DJ à l'Élysée Montmartre, Prestation du groupe de rap New Generation MC.
1988

/05

BOXE AVEC LES MOTS

EXPOSITION HIP HOP

MEDINE

PROSE ÉLITE

Au sein de la culture hip-hop, le rap a rapidement démontré sa singularité en créant un nouveau genre musical.

Le rap a ses techniques et ses codes qui bousculent l'écriture et l'expression, où le *flow* des mots doit épouser l'instrumental en rythme.

Rapper, c'est d'abord adopter une mentalité de compétiteur, affronter les autres lors de *battles* ou s'affirmer en *egotrip* sur scène ou en studio, c'est improviser en *freestyle* pour montrer sa supériorité ou l'art de maîtriser la rime et la *punchline*...
Flow, battle, egotrip, freestyle.

Boxer avec les mots, c'est avant tout mettre KO avec style. Qui prétend faire du rap sans prendre position ?

CREATION ORIGINALE - LES IMAGES DU RAP

BOXE AVEC LES MOTS

Fifou
Installation à partir de ses pochettes d'albums
2018 - 2020

/06

HIP HOP FACE CAMERA

EXPOSITION HIP HOP

H.I.P.H.O.P. Rapline. MTV. BET. YouTube. La fièvre du Rap ne s'est pas seulement propagée par le micro, par les platines et par la radio.

Depuis l'origine, elle s'est aussi répandue par les écrans, à la télévision, sur Internet – dans les clips. Car le monde du Hip-hop n'est pas juste un monde de mots et de sons, et certaines des images les plus fortes du Rap n'étaient pas dans les punchlines des rappeurs, mais dans leurs vidéos.

107

LOOKING FOR THE PERFECT BEAT

EXPOSITION HIP HOP

Les beatmakers ou producteurs sont entrés par effraction dans la composition musicale avec des machines remplaçant les traditionnels instruments pour créer une esthétique nouvelle élaborée à partir du *sampling*. Les boucles sont modifiées et mélangées bouleversant ainsi l'industrie musicale qui ne sait pas comment dompter ces productions sonores, naviguant entre pillage et génie.

Les qualités aux platines du DJ pour le mix et le scratch sont portées au rang de discipline fondatrice du hip-hop tant la dextérité requise nécessite une pratique et une maîtrise dignes de n'importe quel autre musicien classique.

Boom bap, trap, drill ou *cloud*, les producteurs hip-hop ont révolutionné la façon de créer de la musique jusqu'à imposer le rap comme la nouvelle pop.

LOOKING FOR THE PERFECT BEAT

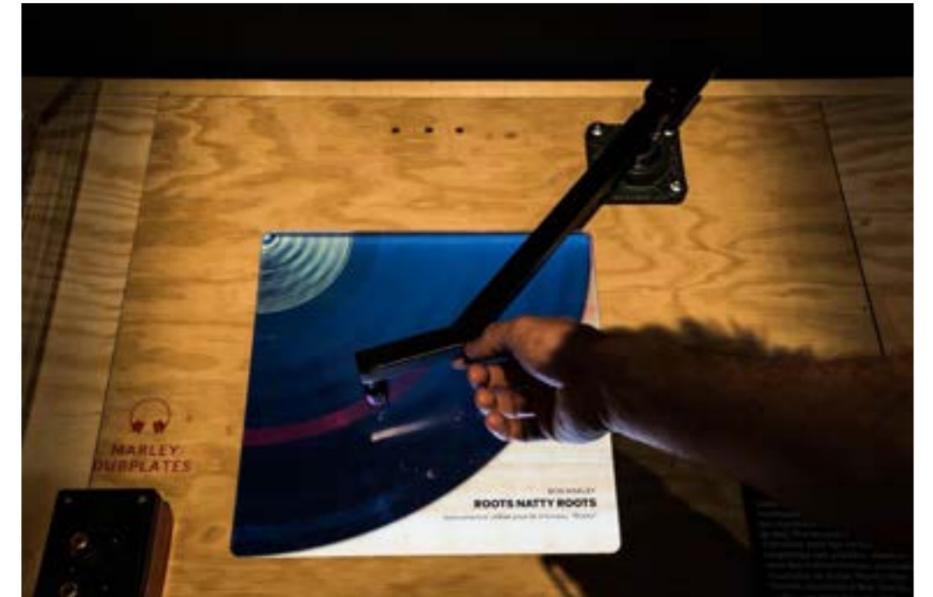
MODULE INTERACTIF

LE SAMPLE

LOOKING FOR THE PERFECT BEAT

Jérôme Albertini
DJ Mehdi à New-york chez un disquaire
2001

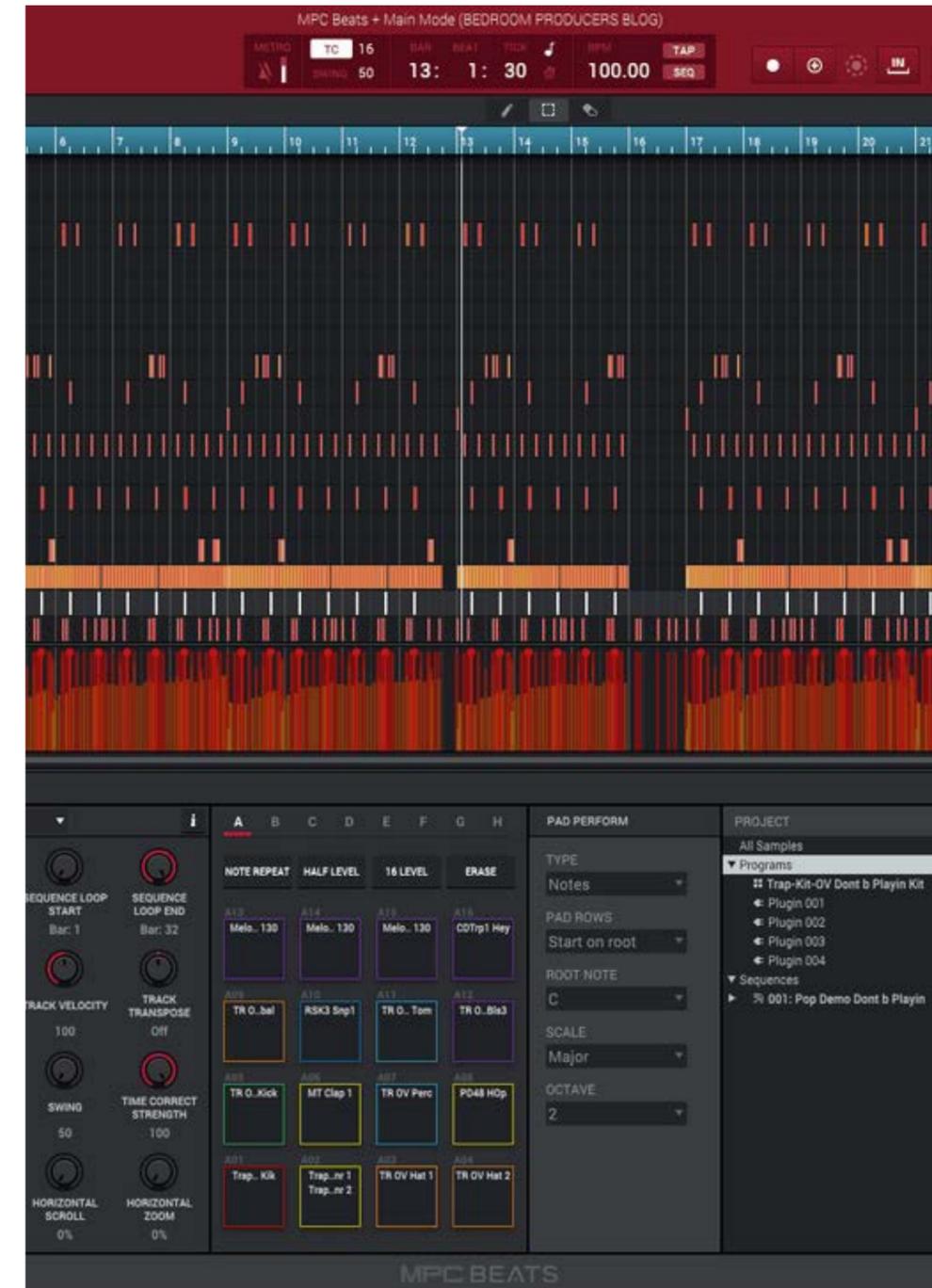
Quizz sonore : retrouver les samples utilisés par DJ Mehdi

MODULE INTERACTIF BEATMAKERS MIXAGE

LOOKING FOR THE PERFECT BEAT

Décomposer sur une table de mixage les titres de :

- DIABI (Nepal & Nekfeu – en face) 2020
- PROOF (Si c'était le dernier – Diam's) 2009
- & STEF BECKER (L'étoile sur le maillot – Bande organisée) 2020

/08

ESPACE 360 - ENTREZ DANS LE CERCLE

Véritable vision à 360 degrés d'un mouvement artistique et culturel à l'énergie sans limite, l'installation Hip-Hop 360 permet l'immersion du visiteur au milieu des breakers, DJs, beatboxers et rappeurs en proposant une expérience singulière à partir de performances et d'enregistrements inédits réalisés pour l'exposition. De plus, le cercle est l'espace central des battles de danse et de rap freestyle, où le public fait partie des performances en étant au plus près des artistes.

A L'ECOUTE DANS LE 360 :

- **Faya Braz**, *l'homme boîte à rythmes*
- **Live mythiques :**
  - NTM Live (Zénith de Paris – 1998)
  - Ideal J (L'Élysée-Montmartre – 1999)
  - Diam's (Zénith de Paris – 2006)
  - Lala & ce (Dans le Club – 2020)
- « **All stars DJ** » **40 ans** avec les participations exceptionnelles de Dee Nasty, Dan de Ticaret, Sidney, DJ Chabin, Cut Killer, DJ Abdel, DJ Fab, DJ Hitch, DJ Crazy B, DJ Djel, DJ Max, DJ Sims, DJ Netik, DJ Emii, DJ Moody Mike, DJ Fly, DJ Skillz, DJ L. Atipik
- **Faites le cercle** Avec les danseurs B-boy Noé, B-boy Gassama
- **Block parties :**
  - Terrain vague de La Chapelle, 1986 (archives de diverses collections)
  - Festival Fêtes et Fort à la casse d'Aubervilliers, 1984 (photos de Willy Vainqueur),
  - Tournée Nation Rap à Marseille et Toulon, 1990 (photos de Jean-Pierre Maero) et une création sonore de Niko Noki

EXPOSITION HIP-HOP

ESPACE 360

INFORMATIONS RELATIVES À L'ITINÉRANCE

Depuis plusieurs années, le Musée de la musique ne cesse de développer son **offre d'itinérance** avec la présentation croissante de ses expositions temporaires en France et à l'étranger, l'objectif étant d'apporter de **nouvelles perspectives** à nos projets et de les **adapter** à d'autres lieux, d'autres contextes.

☐ L'exposition Hip-Hop 360 sera disponible pour itinérer à **partir du mois septembre 2022, en totalité ou en format réduit**

Il est possible de ne reprendre qu'une partie de l'exposition :

- Une ou plusieurs thématiques
- L'espace 360

☐ **Détail du contenu de l'exposition :**

241 originaux (œuvres, documents, objets, vêtements)

145 reproductions

126 contenus audiovisuels

☐ Environ **800 m²** pour l'exposition globale

CONTACTS

Jade BOUCHEMIT

Directeur adjoint du Musée de la musique

jbouchemit@cite-musique.fr

+33 1 44 84 46 29

Victoire GUÉNA

Responsable du service des expositions

vguena@cite-musique.fr

+33 1 44 84 45 57

Suzon HAURAY

Chargée de production des itinérances

shauray@cite-musique.fr

+33 1 44 84 52 32