

LES VIRTUOSES DE L'INSTANT...

Portrait

Le *Guerrier de la Ville* a signé une trêve pour ce numéro de *Graff It !...* En création avec les Lockers du groupe *Les Virtuoses de l'Instant* depuis janvier 2007, j'ai été plongée corps et âme dans l'esprit de la Funk... La Funk, art de la joie de vivre, qui apprend à tout accepter avec le sourire, et à faire de chaque instant un moment d'exubérance et de partage. Comment peut-on encore penser à lutter contre l'invasion des murs de béton dans la ville et dans les esprits quand on a la Funk ? *Keep it Funky ! live* est un spectacle d'une heure dédié au Locking, danse clownesque et festive issue des années 70. Par la danse, l'humour et le théâtre, les Virtuoses nous font découvrir leur vision de la Funk en 2007. Rencontre avec Dude, Jimmy Soul Brotha, P-Lock, Skal'Up, Lucky Locker, Charlock et Supreme, sept chevaliers du peuple d'en haut...

"I have a dream... Motown! The 70s! I'd like to be there... To meet bands like : the Jackson Five, the Temptations, the Isley Brothers, Sly and the Family Stone... But I was born too late: 197... 197... In fact, I'd like to be a singer. With me, and my band, dancing here. And maybe I can dance with them!"

* (1) (Skal'Up, extrait du spectacle *Keep it Funky ! live*)

« J'ai déjà fait partie de collectifs de danse à complémentarité *pêchée* : on prend un Popper, un Smurfer, un Locker, un Breaker qui phase, un Breaker qui fait des passe-passes... Et on fait un spectacle *hip-hop* ». Hakim Hachouche, aka Dude de son nom de Locker, est passé par de nombreux groupes (K-Danse, Articulation, Echo Playerz, No Mad, Engrenage) avant de trouver les Virtuoses de l'Instant. « Dans les Virtuoses, rien de calculé à l'avance. On s'est mis à danser ensemble sans arrière-pensée. On pourrait parler de hasard, mais c'est plus qu'un hasard. » Quand Hakim et Nordine ont commencé à venir s'entraîner à la salle de P-Lock et Jimmy, au début, les deux binômes dansaient chacun de leur côté. « P-Lock et Jimmy étaient super sérieux. Ils étaient dans une optique de préparation de battles, ils étaient vraiment là pour s'entraîner. Nordine et moi, quand on arrivait à la salle, on commençait par délirer, puis si on en avait envie, on se mettait à danser. On n'était pas d'accord : P-Lock et Jimmy nous disaient de nous entraîner sérieusement, et nous, on leur disait qu'il fallait s'amuser. Au bout d'un moment, on a commencé à faire des cercles d'entraînement. Au début, c'était trop sérieux pour moi, je n'arrivais pas à danser... Parce que pour moi, être funky, c'est être cool. Le mot d'ordre c'est cool. » Petit à petit, un équilibre se met en

place : « On a réussi à engrainer P-Lock et Jimmy, ils ont commencé à relâcher la pression. Nordine et moi, de notre côté, on est rentrés dans leur optique d'entraînement sérieux. Il fallait qu'on se mette à leur niveau... » C'est donc surtout au niveau de l'état d'esprit qu'on pourrait parler de complémentarité chez les Virtuoses. « Pour moi, c'est à partir de ce moment-là que sont nés les Virtuoses de l'Instant. Le concept, c'est de travailler en s'amusant. Ce qui nous a rejoints, plus que la danse, c'est l'état d'esprit dans lequel on voulait être. »

Le Lock est à la danse ce que la joie est à la vie. (Hakim aka Dude)

C'est P-Lock, aka Patrick Pires, Patrick Lock ou Portugal Lock, qui a importé le nom de « Virtuoses de l'Instant ». Interprète de la compagnie Montalvo-Hervieu depuis deux ans, il entend à longueur de journée

Give Me Five! ★

« Donne m'en Cinq! »

Préparation: Vous venez de faire un magnifique pas de danse et il n'y a que vous pour en profiter...

Exécution: Vous vous auto-congratulez en vous tapant dans la main. Cela fonctionne dans tous les sens : de haut en bas, de droite à gauche...

Astuce: Ce pas de transition peut se pratiquer à plusieurs : présentez votre paume à un admirateur pour qu'il vous tape dans la main.

Préparation: Soyez vif, dégagez ce mouvement plus vite que l'ombre de Lucky Luke...

Exécution: Attrapez quelque chose dans votre dos et faites-le passer devant vous d'un mouvement fluide et rapide, puis finissez en « Wrist Roll ».

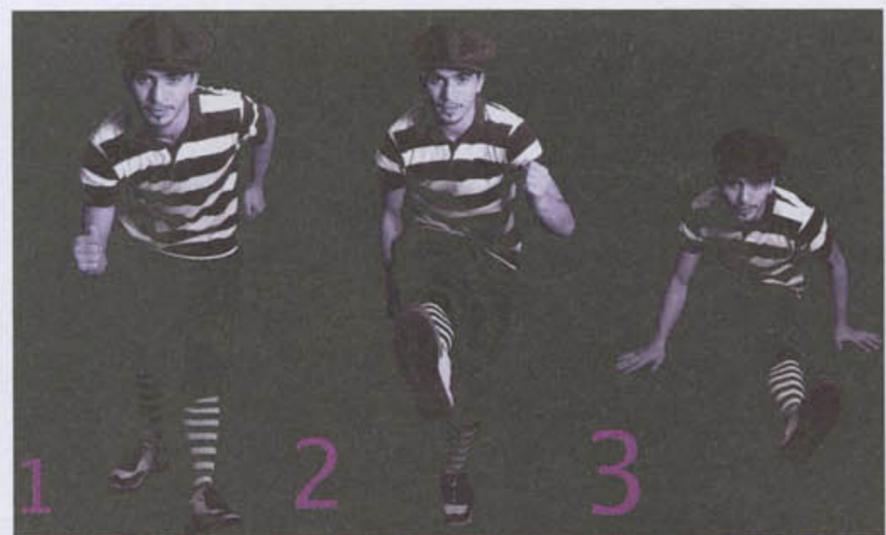
Astuce: C'est l'épaule qui dirige le mouvement.

les éloges pour danseurs fuser de la bouche des chorégraphes. « C'est le genre d'expression qui va trop loin. Tu ne peux que les retenir... Vous êtes des virtuoses de l'instant, des gladiateurs de l'imaginaire ! Je ne sais pas où ils vont eux-mêmes pêcher ça, mais ça va trop loin... Et comme nous aussi dans les Virtuoses on va trop loin, le nom nous collait bien... » « Ca sonnait poétique et vivifiant, dit Jimmy Soul Brotha, de son nom de baptême Jimmy Ismaël. Ça met du baume au cœur. Ça nous valorise, tout en mettant la touche d'ironie nécessaire. Car finalement, l'esprit du groupe, c'est de tout tourner en dérision, surtout nous-mêmes. On prend la connerie et on en fait un art... Etre Virtuose de l'Instant, c'est avoir une certaine fierté d'exceller dans la connerie. »

Keep it Funky! live. Reste puant, en direct.

Voici comment on pourrait traduire littéralement le titre du spectacle des Virtuoses de l'Instant... Car étymologiquement, le mot *funk* désigne une forte odeur corporelle, ou l'odeur dégagée par les corps lors de l'acte sexuel... Si la Funk s'appelle Funk, c'est parce que la

musique est très fortement associée à cette image d'acte sexuel. Par son groove doux et relaxant, par sa rythmique entraînante, insistante, par ses paroles incitant à laisser tomber toutes les barrières, à oublier les problèmes de la vie quotidienne, et à bouger, à danser tout simplement pour se faire plaisir. On vient écouter de la Funk est après une longue semaine de travail et de galère, pour s'offrir un moment de détente collectif, avec activation des glandes sudoripares à la clé. « Quand tu regardes les *Soul Train* (l'émission télévisée *live* qui a popularisé le Locking aux États-Unis dans les années 70), tu vois que tout le monde bouge, que tout le monde est funky, dit Hakim. Tu as même l'impression que tout le monde fait du Lock, alors que non : parfois, c'est limite du contemporain ! Il y en a qui font vraiment n'importe quoi, qui vont jusqu'à se rouler par terre... Mais on voit que l'état d'esprit est là : les gens ont juste envie de bouger sur la musique, ils n'ont pas peur de transpirer, ni de se salir... » *Get down, get funky, get loose, put some stank on it!*(2) « James Brown était un peu une sorte de chef d'orchestre. Tout comme il encourage ses musiciens, il encourage aussi les gens à danser. *The Hardest Working Man in Show Business* aimait faire couler la sueur. »

Kick split ★★★★★

« Coup de Pied Ecart »

Préparation : Préparez-vous à ressentir plus que jamais la loi de l'apesanteur...

Exécution : Donnez un coup de pied vers l'avant à la « kung-fu style » puis ramenez la jambe vers l'arrière en la pliant pour vous laisser tomber en position de semi-écart, à l'image d'un sauteur de haie.

Astuce : Ramenez la jambe en arrière avec autant d'énergie que pour le « Kick ». Gagnez tout votre corps pour être plus léger!

Kill the Roach ★★

« Tue le cafard »

Préparation : Voilà un pas peu ragoûtant mais plaisant à pratiquer.

Exécution : Imaginez vous dans une pièce infestée de cafards, et c'est à l'aide de vos seules mains qu'il vous faut venir à bout des insectes. Le passage au sol n'est pas obligatoire mais conseiller pour une éradication totale!

Astuce : Taper très fort.

La Funk, c'est ce qui laisse une odeur en plus de la sensation de bien-être...

« Beaucoup de gens voient le Lock comme une danse de clown. Ils font trois grimaces par seconde, tout en gesticulant de manière incompréhensible. Mais même si le Lock fait une grande place au caractère, au personnage, c'est quand même une danse qui doit être pratiquée avec force. Il faut être compact, dégager de l'énergie, mettre des patates, dit Hakim. Si tu regardes bien les *Original Lockers*, le groupe de Lockers formé par Don Campbell, le créateur du Locking, tu te rends compte que les danseurs étaient réellement performants physiquement : des Don Campbell, des Shabba Doo, des Fluky Luke, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Et la plupart du temps, les *Original Lockers* ont une expression sérieuse et concentrée. C'est seulement par moments qu'ils jouent avec les expressions du visage et les attitudes, et c'est comme ça qu'elles ressortent le mieux. Leur danse est lisible, ils ne bafouillent pas, ils racontent une histoire à l'intérieur de leur danse, une histoire qui suit son propre rythme. »

« P-Lock va trop loin: il fait des mouvements extrapatrikulaires, des mouvements que lui seul est capable de faire. » (Nordine aka Lucky Locker)

« Quand tu commences le Lock, tu as l'impression que c'est la danse la plus libre. Tu peux tomber par terre, gigoter dans tous les sens, te pincer le nez... Et puis il y a la deuxième étape, celle où tu te rends compte que si tu veux exceller, il faut reprendre les bases. A ce moment-là, tu commences à voir le Lock comme la danse la plus fermée... Pour sortir de cet enfermement, il faut mettre les bases de côté et ne penser qu'à se placer dans l'état d'esprit du Lock, c'est d'ailleurs ce que l'on a essayé de transmettre en proposant avec *Keep it Funky ! live* une exposition : *Do the Lock*, répertoriant les bases les plus importantes de notre danse, en y mettant une touche virtuosienne », dit Hakim. Quel est le concept derrière la gestuelle ? « Don Campbell est parti de la danse. C'était un danseur de soirée. Sa manière de danser les pas populaires de l'époque était particulière. C'est sa manière d'être, bien personnelle, qui a fait qu'ils ont évolué jusqu'à se transformer en une nouvelle danse. » La gestuelle de Don Campbell consistait à arrêter net les mouvements. Les gens qui se plaisaient à le voir danser en redemandaient : « *Do the Lock, Campbell, do the Lock !* » *To lock* signifie *verrouiller*. Le concept, c'était de verrouiller les mouvements fluides, de garder la pause avant de

repartir dans la danse. « Donc si tu reviens aux origines, le Lock, c'est une énergie, une manière d'interpréter le mouvement. Si tu as assimilé les pas de base et que tu captes cette énergie, tu es prêt à suivre ta propre voie. Tout comme Don Campbell a intégré à sa façon d'être les pas populaires des années 70, pour devenir un Locker à part entière, il faut intégrer à ta façon d'être la gestuelle du Lock. »

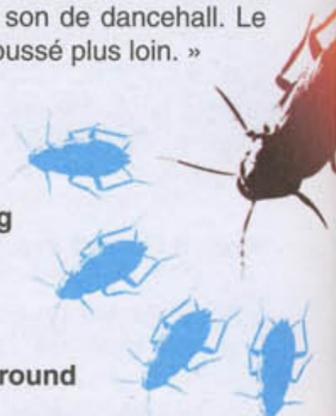
« Le Locking ? Une danse festive des années bissextiles. » (Nordine aka Lucky Locker)

D'après Hakim, « le vrai esprit Funk ne peut pas être un phénomène de mode, car il est lié à trop de choses. Il est omniprésent, et tout comme les années bissextiles, il ne peut que revenir. Il suffit de le comprendre. Et pour le comprendre, il suffit de l'aimer. » La plupart des pas de base du Locking symbolisent des actions de la vie quotidienne et de l'imaginaire collectif des années Funk, et portent des noms qui les illustrent : *Kill the Roach* (tue le cafard), *Play the Guitar* (joue de la guitare), *Pimp Walk* (la marche du maquereau), *Up* (mains en l'air)... Un univers peuplé de cafards, de guitares, de maquereaux et de braquages... En 2007, la vie quotidienne et l'imaginaire collectif ne sont plus les mêmes. « On crée nos propres bases, nos propres steps, dit Jimmy. A partir du moment où tu vis l'esprit du Lock, tu te rends compte que tu peux tout faire. Le *Maïster*, le *Piston*, l'*Attak Plak Attak*, le *Pégasus*, le *Supa Nitro*, le *Jamaican Style*, le *Rev'*, le *Hulla Hop Funky Master*, le *Saut de Biche Elvis Côté*, le *Jimmy Soul Brotha Funk*, le *Chaloupé*, la *Cisaille*, le *Tu Casses*, le *Oooh, Oooh...* Nos steps sont inspirés de choses d'hier et d'aujourd'hui. Le *Pégasus*, par exemple, est inspiré d'une attaque spéciale d'un des Chevaliers du Zodiaque. Le *Rev'*, d'une révérence des Nicholas Brothers. Le *Jamaican Style*, d'un son de dancehall. Le *Piston*, d'un step de Don Campbell, amplifié et poussé plus loin. »

**Shake, shout
Do anything you want, knock yourself out
Bang, clang
Get down with all you got and do it, do it, sing**

**Sing, hey
Where did you ever learn to do it that way
Bend down
You got to let it shine and spread your love around**

*(3) (Uncle Louie, Full Tilt Boogie)

★★★ KNEE DROP

« Descente Genoux »

Préparation : Il vous faudra une bonne paire de genouillères et une petite dose de courage pour cette légère acrobatie.

Exécution : Il suffit de sauter pour tomber sur les genoux, tout en maintenant une bonne tonicité pour faire en sorte que le mouvement soit maîtrisé.

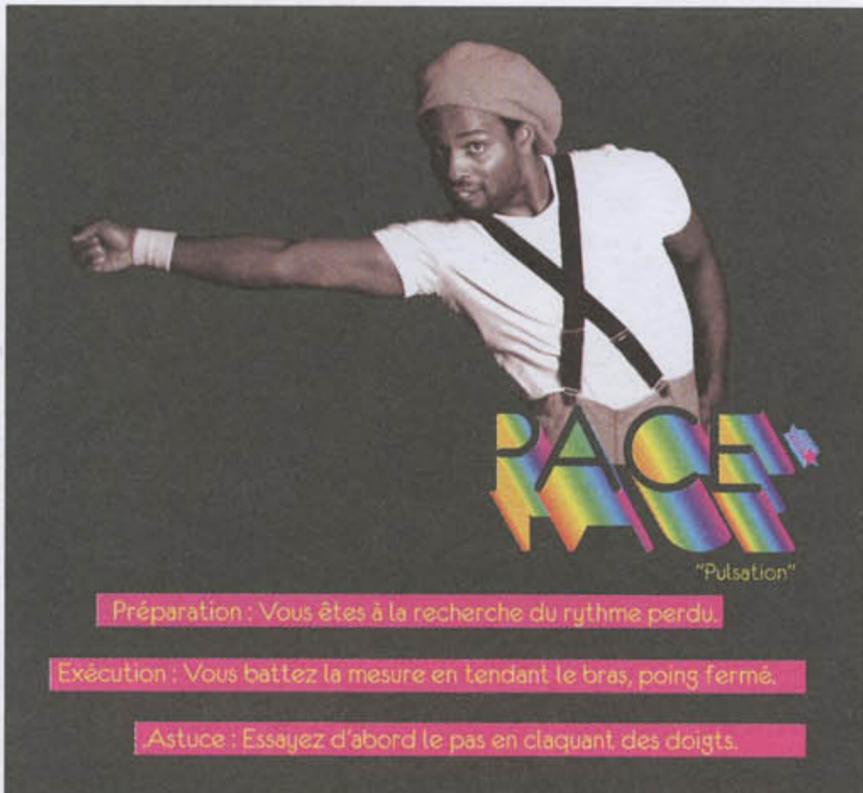
Astuce : Amortissez discrètement la chute à l'aide de vos pieds.

« Verrouille » ★★★

Préparation : Vous allez surprendre le spectateur en vous transformant subitement en statue de cire.

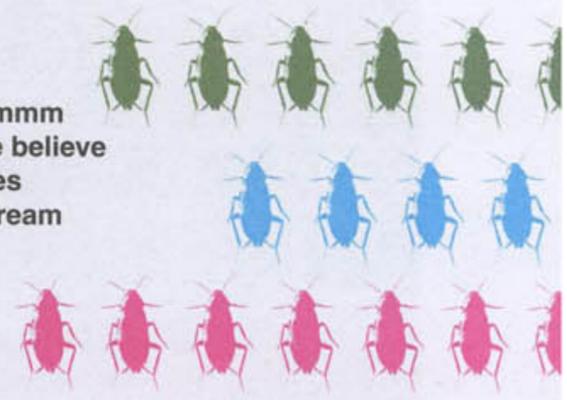
Exécution : Les bras baissés, faites ressortir les coudes. La position doit être tenue, comme une pause photo.

Astuce : Penchez le buste vers l'avant, dos recourbé, à l'image d'un vieillard.

« Quand je danse, je m'imagine dans le passé, j'ai l'impression d'être dans les années 70. Il y a un changement de décor, et cela va au-delà des vêtements. Je m'imagine par exemple le mec à la basse : dans quel état d'esprit est-ce qu'il pouvait bien être pour jouer comme ça... » Le Lock a été créé au début des années 70. Plus de trente ans plus tard, il n'a rien perdu de son état d'esprit, car toute son essence est gravée dans la musique. « L'état d'esprit, c'est la *soul*. C'est tout ce que tu peux ressentir à travers cette musique, et transmettre par l'intermédiaire de ton corps. Le Lock, c'est un *état*. Bien sûr, il y a des codes, mais ils sont là pour te permettre de recréer un univers, pour te permettre ensuite de t'émanciper. »

Turn back the time to the days when
Our love was new
Do you remember?
No matter what was happening
I was there with you, hmm mmm mmm
Well if we all stand up for what we believe
And then eliminate the possibilities
The world would be one broken dream
So baby don't turn away
Listen to what I got to say
Relight my fire
Your love is my only desire
Relight my fire
'Cause I need your love

*(5) (Dan Hartman, *Relight my Fire*, extrait de la bande originale du spectacle *Keep it Funky! live*)

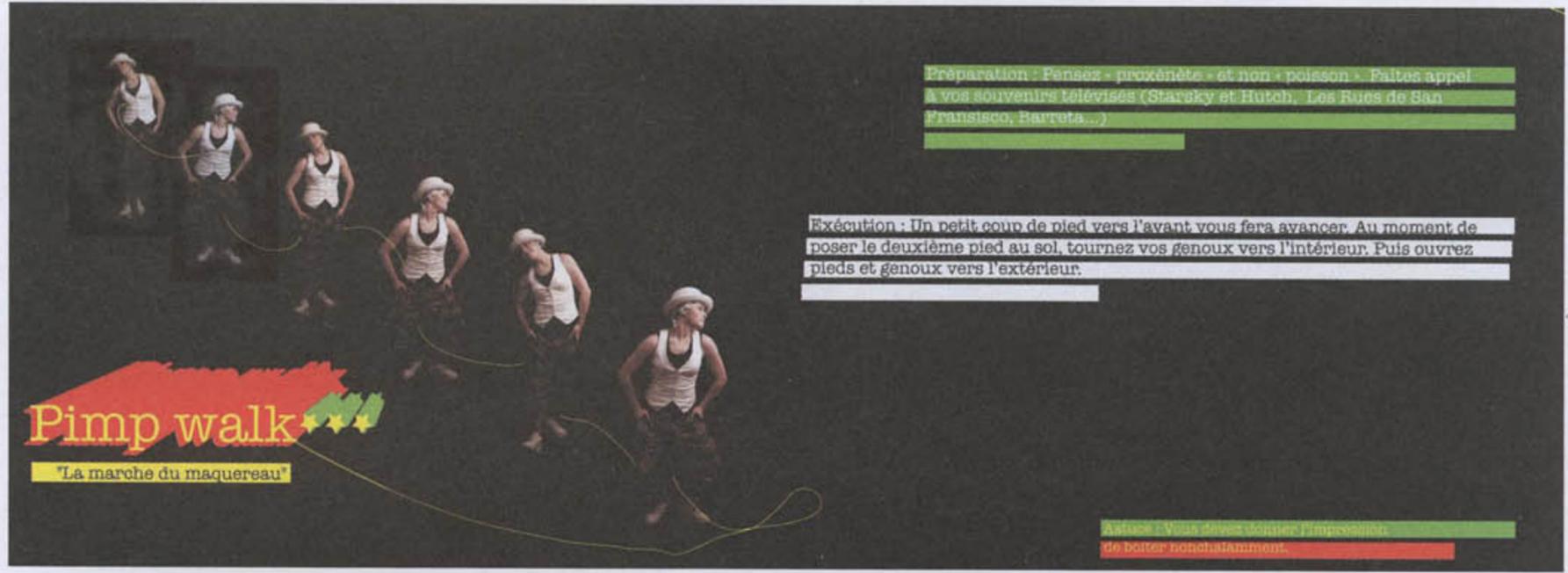
« Pour moi, il est impossible de faire revivre quelque chose, dit Hakim. Dans les années 60, les Afro-Américains étaient vraiment pauvres, ils vivaient dans les ghettos. Il fallait avoir la dalle pour faire cette musique, pour la vivre. » La Funk parle de sexe, de danse, de joie de vivre... « Les messages politiques étaient rares. Pour les artistes de l'époque, il était plus question de trouver un exutoire. Déjà, d'essayer de s'en sortir avec leur art, car à l'époque, les seuls qui vivaient bien dans le ghetto étaient les artistes : chanteurs, musiciens ou danseurs. Ensuite, de se trouver un exutoire spirituel, de se créer un monde où tout va bien, où tout est simple. » Hakim dit avoir la nostalgie de quelque chose qu'il n'a pas connu. Il a toujours écouté de la Soul et de la Funk, a été fan de Michael Jackson pendant deux ans... Mais étant né en 1979, il a été baigné dans une culture différente de celle des artistes des années 70. « J'ai écouté du rap, je vis bien, j'ai connu d'autres danses... Je ne peux pas être *funky* comme les *Original Lockers* l'étaient. J'essaye d'imaginer ce que serait la vie si la Funk était l'état d'esprit de notre époque. Et de le vivre. D'être funky pour mon époque. Finalement, c'est un travail d'imagination. » A travers la musique, mais aussi à travers des séries télévisées comme *Starsky et Hutch*, *Les Rues de San Francisco*, *Barreta*... « Ces séries étaient très mal traduites en français. Du coup, jusqu'au style de ces expressions mal traduites est resté inscrit en moi. Chez les Virtuoses, on est remplis de jeux de mots, d'expressions *extraNordinaires* (*extraNordinaire* : adjectif qualificatif dérivé du nom d'un des Virtuoses de l'Instant, Nordine Tazibt aka LuckyLocker)... C'est aussi ça être funky ! »

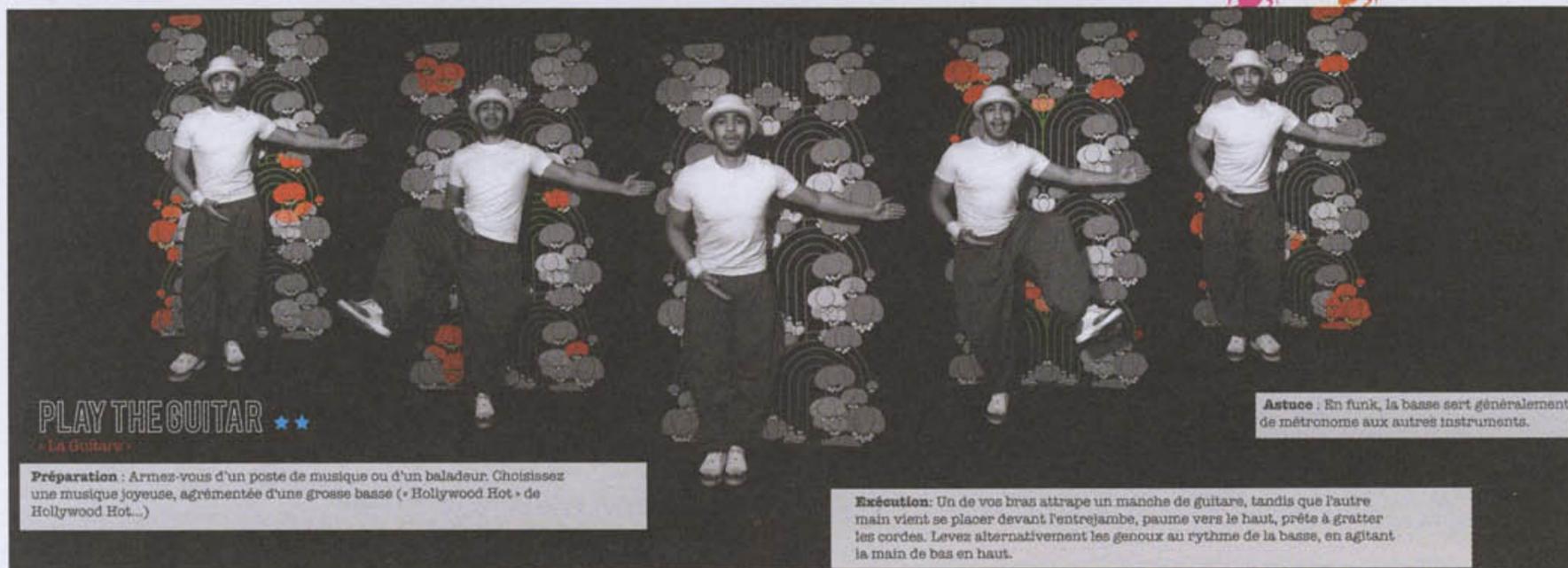
Les Virtuoses ont répertorié une vingtaine de nouvelles bases à leur actif, sans compter celles qui n'ont pas encore été baptisées... « En réalité, il y en a bien plus. On crée en moyenne une base par semaine... Le truc, c'est de les nommer, et de les revendiquer. » Jimmy est passé professionnel dans l'art de la revendication. A l'Eurobattle 2005 (Porto), quand Don Campbell, présent en tant que juge, lui demande son nom, qui à l'époque était *J-Soul*, Don le renomme sur le champ *Jimmy Soul Brotha*. « Ca a fait tilt dans ma tête. C'était devenu mon nom, il n'y avait pas de discussion possible. A partir de ce moment-là, lorsque les gens m'appelaient *J-Soul*, je ne répondais plus. Je ne tournais la tête qu'au nom de *Jimmy Soul Brotha*. » Une technique radicale pour se faire reconnaître selon ses propres termes. « Les initiales de *Jimmy Soul Brotha*, c'est JSB. Ca fait penser aux JBs, à James Brown, à la soul... Et le mot *brother* reflète l'idée de famille, celle que je recherche avec les gens avec qui je danse : je suis le frère des frères de la soul. »

« Je suis le frère des frères de la soul » (Jimmy Soul Brotha)

« Jimmy, quoiqu'il fasse, c'est du Lock », disent les Virtuoses. « Il peut faire n'importe quoi, ce qui ne rendrait rien sur d'autres danseurs, sur lui, c'est du Lock. » Jimmy n'a pas commencé la danse par le Lock, mais on l'y a toujours poussé. Gabin, Karima, Fox aka Fosk d'*Aktuel Force*... « Tout le monde a repris le *Maïster*. J'ai vu le Piston sur des Portugais, des Italiens... Ca me fait kiffer. Surtout de savoir qu'ils font les steps sans savoir qui les a inventés. Parce que finalement, ce que ça veut dire, c'est que ça passe tellement bien que les gens les voient comme des bases de Lock, qui auraient pu exister depuis les années 70. »

« You're like me when I was younger. »
*(4) (Don Campbell à Jimmy Soul Brotha)

PLAY THE GUITAR ★★

« La Guitare »

Préparation : Armez-vous d'un poste de musique ou d'un baladeur. Choisissez une musique joyeuse, agrémentée d'une grosse basse (« Hollywood Hot » de Hollywood Hot...)

Exécution : Un de vos bras attrape un manche de guitare, tandis que l'autre main vient se placer devant l'entrejambe, paume vers le haut, prête à gratter les cordes. Levez alternativement les genoux au rythme de la basse, en agitant la main de bas en haut.

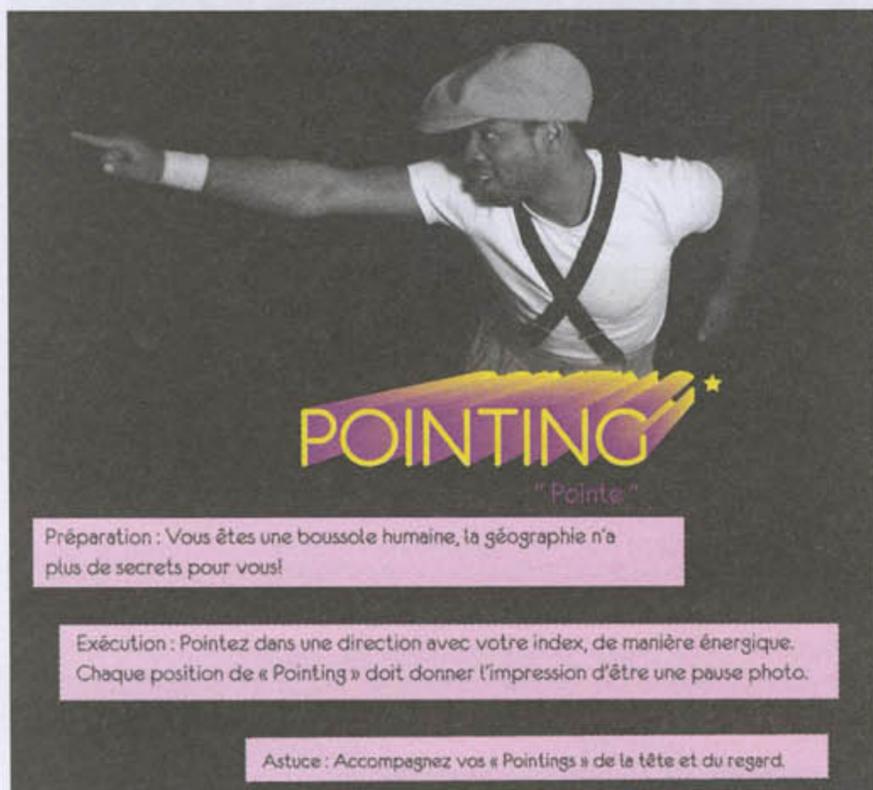
Astuce : En funk, la basse sert généralement de métronome aux autres instruments.

« Vous allez subir... the legendary engery ancestral... attack ! Coude légendaire. » (P-Lock, extrait du spectacle *Keep it Funky ! live*)

« *Keep it Funky ! live* » est une exhortation au public : « Kiffe ! en même temps que nous... »

Voilà un bel exemple d'expression extraNordinaire, dont les Virtuoses font usage sur scène, mais aussi et surtout dans la vie de tous les jours... « On est excentriques dans nos tenues, dans nos coiffures, dans notre danse, dans notre manière de parler, dit Hakim. On en fait des tonnes pour être contagieux. On surjoue, pour qu'il y ait quelque chose qui dépasse et que les gens l'attrapent. En soirée, cela revient à essayer d'attirer tout le monde avec nous sur la piste de danse. En spectacle, à faire rentrer le public dans notre univers, dans notre délire. Pour moi, être funky, c'est avant tout kiffer, et chercher à transmettre ce kif aux autres. D'avoir envie que tout le monde kiffe avec toi au même moment. » Et si on regarde bien, les initiales de *Keep it Funky*, c'est KIF...

« Les Virtuoses de l'Instant, c'est comme un rêve d'enfant. J'ai toujours rêvé de danser avec des gens qui me ressembleraient, avec qui je me retrouverais pour de vrai. C'est une vie dans une vie, un être vivant, un amalgame d'énergies. » Jimmy voit les Virtuoses comme une famille. Dans le spectacle *Keep it Funky ! live*, son solo s'appelle *Ma Forêt*. Il se construit sur scène un univers bien à lui, un univers intérieur où chaque élément imaginé symbolise un élément des Virtuoses. « Avant, mon solo s'appelait *Adam* : le premier homme qui découvre un paradis terrestre, et qui l'explore... Mais finalement, pour moi, le paradis terrestre ne peut qu'être peuplé. Même quand je suis seul, les Virtuoses sont toujours quelque part dans mes pensées. Dans ma forêt intérieure, chacun a sa place. Par exemple, Oscar est un grand chêne, solide, mature, avec beaucoup de cœur. Hakim est un jeune arbre : il est en recherche perpétuelle, il se cherche, il se trouve, il se crée ses propres racines, il grandit lui-même. »

POINTING ★

« Pointe »

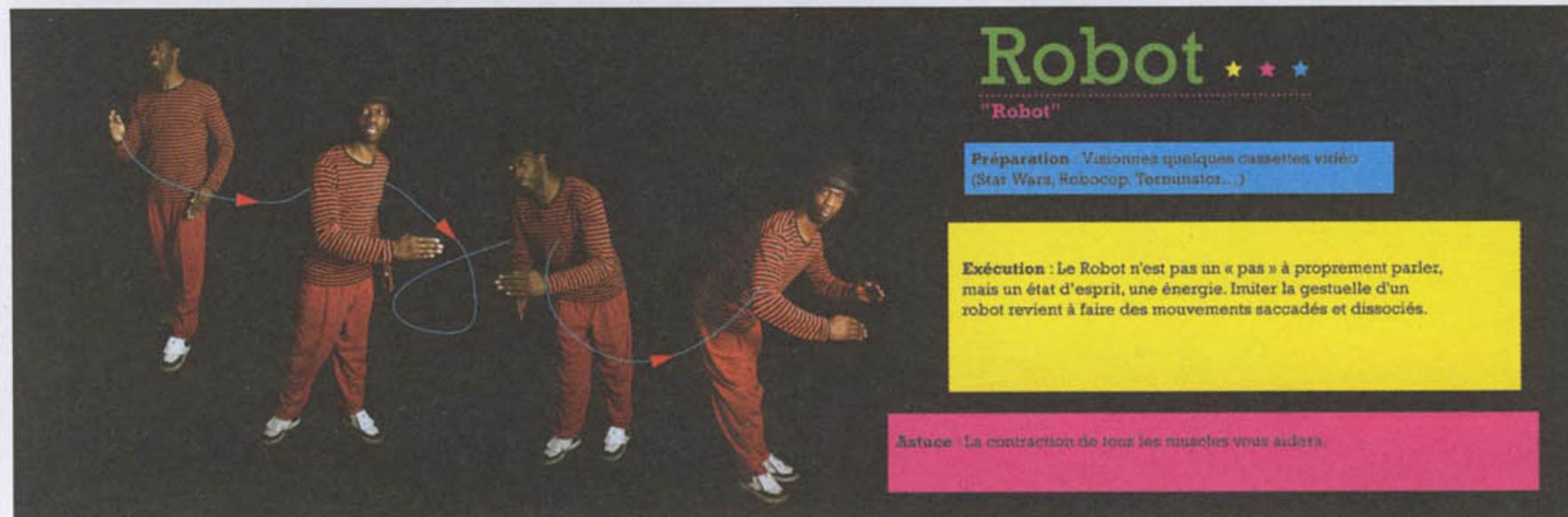
Préparation : Vous êtes une boussole humaine, la géographie n'a plus de secrets pour vous!

Exécution : Pointez dans une direction avec votre index, de manière énergique. Chaque position de « Pointing » doit donner l'impression d'être une pause photo.

Astuce : Accompagnez vos « Pointings » de la tête et du regard.

« Tu ne peux pas être un personnage dans ton Lock et un autre dans la vie » (Hakim aka Dude)

« D'après Don Campbell, le Locking ne devrait pas être pratiqué dans les battles, dit Hakim. Pour Don, le Lock est une danse individuelle, destinée à kiffer et à faire kiffer un public. Alors que le but premier d'un battle, c'est de défoncer l'adversaire, pas de le faire kiffer... Moi, je choisis quand même de participer aux battles. D'abord, pour profiter de l'opportunité d'être avec d'autres danseurs. Puis pour la reconnaissance, la visibilité. Les défaites permettent d'évoluer: tu es obligé de te remettre en question, tu essayes de comprendre ce qui n'a pas marché. Tu essayes de le rectifier et puis tu reviens la fois suivante, en essayant de montrer quelque chose de mieux. » Les binômes Hakim-Nordine et P-Lock-Jimmy participent régulièrement à des battles de Locking (qui, par manque de danseurs, sont souvent des battles 2 contre 2). Hakim et Nordine ont notamment remporté le battle Give it Up ! 2005 (Rimini, Italie), P-Lock et Jimmy le battle de Belfort 2002, le Power Battle Circle 2003 (91), le Juste Debout 2006 (75)...

Robot ★★

« Robot »

Préparation : Visionnez quelques cassettes vidéo (Star Wars, Robocop, Terminator...)

Exécution : Le Robot n'est pas un « pas » à proprement parler, mais un état d'esprit, une énergie. Imiter la gestuelle d'un robot revient à faire des mouvements saccadés et dissociés.

Astuce : La contraction de tous les muscles vous aidera.

« En battle de Lock, tu te retrouves à défoncer ton adversaire via le public. Tu communique ton délire au public, et c'est le public qui le renvoie à ton adversaire. » (Hakim aka Dude)

« Pour moi, il n'y a que comme ça que tu peux gagner un battle en faisant réellement du Locking. Parce qu'il est impossible de laisser de côté la notion de partage pour la remplacer par une attitude d'agressivité. A moins de sortir de l'esprit du Lock, de sortir de ton personnage. Si tu fais ça, tu as déjà perdu. Et si tu essayes de faire kiffer ton adversaire, le défi part en ambiance, en échange, et tu as esquivé la confrontation. En battle, il faut mettre des claques, il faut montrer aux gens que nous aussi en Lock on peut faire monter la pression. D'une manière différente de celle des breakers. » Cette année, aucun des Virtuoses n'a participé au Juste Debut 2007, et pour cause : ils étaient tous en résidence à Lavelanet (09), en préparation du spectacle *Keep it Funky ! live*. « Quand on a vu la vidéo avec P-Lock, on a trouvé que le Lock était vraiment mal représenté cette année, dit Hakim. On ne distingue pas d'individualités, de caractères affirmés. Si tu mets des masques de Zorro aux Gogo Brothers (le duo finaliste de Lockers japonais, issus de l'école de Tony Gogo), ils sont impossibles à différencier. En plus, tout le monde se cache derrière des combinaisons. Et si encore les combinaisons étaient de vraies combinaisons, avec des interactions entre les partenaires, des portés... Mais non, même pas. Les danseurs exécutent des enchaînements de mouvements sans réel impact, que j'appellerais des chorégraphies. Du genre de celles que tu apprends à tes élèves... »

« **Locking : Manipulation exclusive des poignées.** » (lexique erroné ou ironique du site de l'émission MTV Dance Crew, l'émission 100% Street Dance)

Il semblerait que le Lock ouvre des portes... Pourtant, rares sont les Lockers qui vivent actuellement de la danse. Jimmy, cadre à la Poste, côtoie chaque matin la vie professionnelle. Il se dit étonné qu'il y ait des gens qui ne font rien. « Mais rien, strictement rien. Rien ne les intéresse, il n'y a rien qui leur procure du plaisir. Et la seule chose qu'ils font dans leur vie, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ils meublent leur vie avec quelque chose qu'ils n'aiment pas. » Jimmy dit n'avoir jamais commencé la danse. « La danse a toujours été là. J'ai toujours dansé, surtout seul dans ma chambre... Petit, j'étais baigné dans la musique Motown, je voulais danser comme Michael Jackson... Avec le temps, la danse a pris toute son ampleur, elle a trouvé sa place d'elle-même. Aujourd'hui, je voudrais faire sa place au Locking. Je pense que notre art pourrait amener quelque chose de nouveau, même s'il vient du passé. » La danse, comme la musique, peut traverser le temps sans prendre aucune ride pour ceux qui cherchent à la ressentir réellement. « Si j'étais un homme des forêts, je comparerais ma vie au travail à la faune, et ma vie avec les Virtuoses à la flore. La faune est productive, je dois me battre pour y prélever ce qui me permet de survivre. La flore, elle, donne le côté jovial. Mais surtout, elle est indispensable à mon écosystème... Donc

SCOOBY-DOO

« Scooby-Doo »

Astuce : Regardez bien les photos...

Préparation : Dans la vie, il y a des hauts et des bas... L'important, c'est de savoir rebondir !

Exécution : Après un « Up », descendez en position assise, genoux vers l'extérieur. Donnez un coup de pied à la « kung-fu style ». Changez de jambe d'appui en sautant, et reposez le pied avec aplomb.

voici la mission que je me donne, pendant que d'autres continuent à vivre dans la passivité : c'est de planter une forêt. Et peut-être que d'autres, en marchant dans cette forêt, y découvriront la flore qui manque à leur écosystème... »

**Got to be strong enough
To walk on through the night
There's a new day on the other side
Got to have hope in your soul
Just keep on walking, yeah yeah
Just keep on walking, yeah yeah**

*(6) (*Relight my Fire* de Dan Hartman, extrait de la bande originale du spectacle *Keep it Funky ! live*)

Il y a deux ans, Hakim, Nordine, P-Lock et Charlock, alias Charlotte Prag, danseuse Suédoise étudiant en France, sont réunis chez Jimmy. A sa proposition de former un crew de Lockers, tout le monde répond positivement et sans aucune hésitation. « Etre avec un groupe permet de trouver la Funk, de lui assurer une existence concrète qui dépasse l'imaginaire personnel », dit Hakim. Pascal Gimard, aka Skal'Up, qui danse aux côtés de Jimmy depuis 1996, se rallie immédiatement

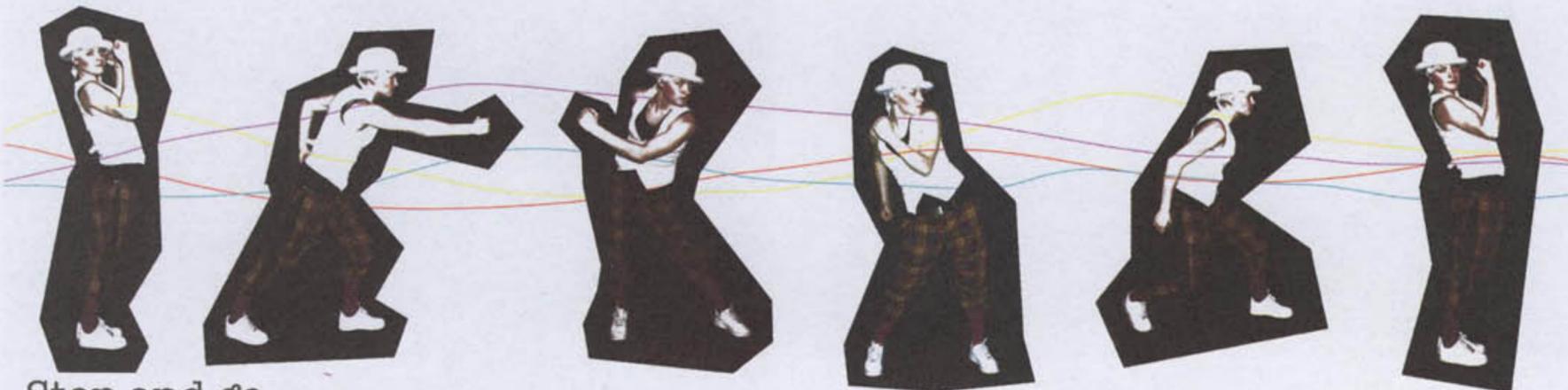
Skeeter Rabbit

« Skeeter Rabbit »

Préparation : Ce n'est pas d'un coup de main dont vous aurez besoin mais d'un bon coup de pied.

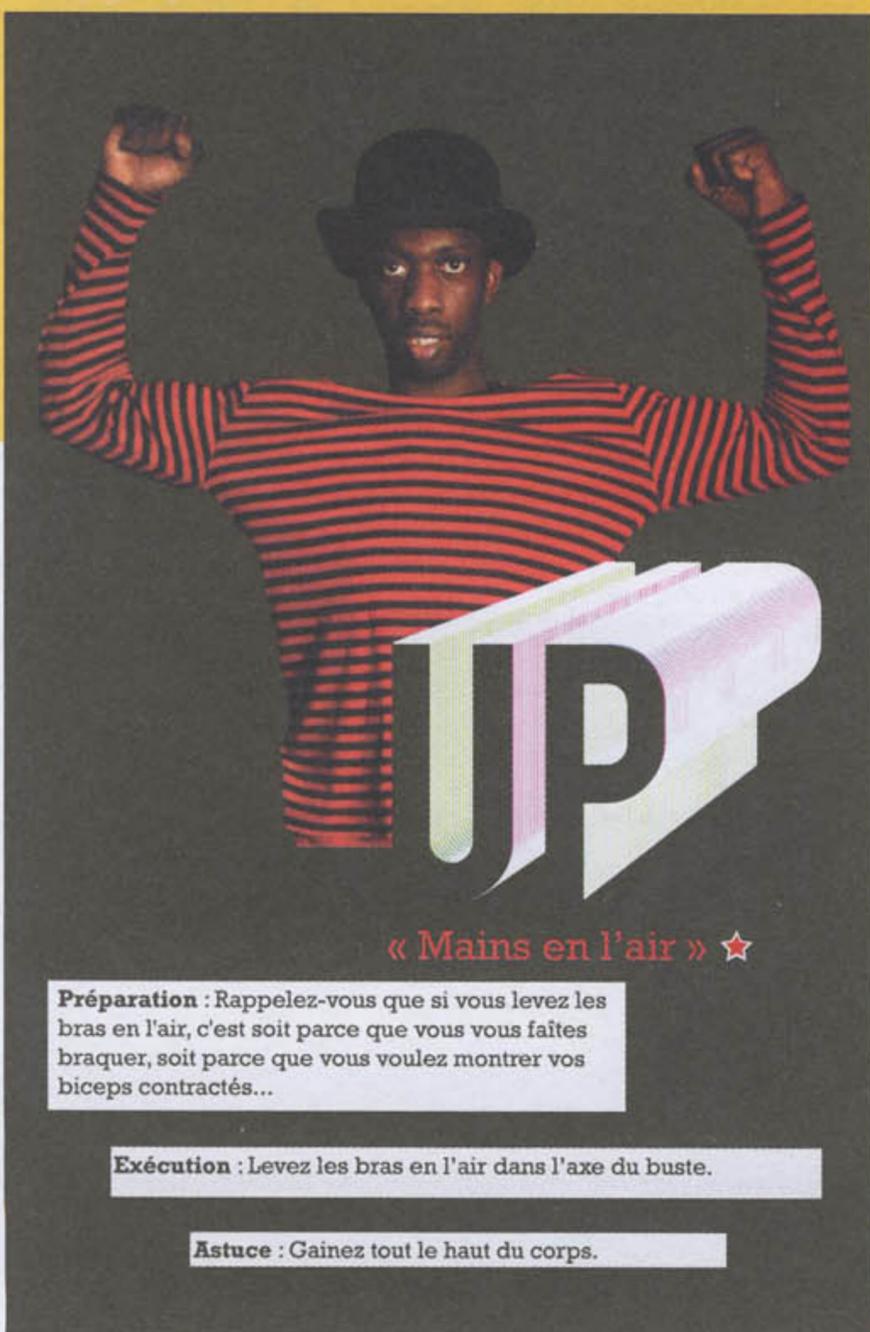
Exécution : Partez d'un « Up ». Donnez un petit coup de pied de face, puis un autre de côté. Revenez de face et donnez un grand coup de pied à la « kung-fu style ». Enfin, changez de jambe d'appui en sautant et posez le pied avec aplomb.

Astuce : Apprenez d'abord le « Scooby Doo », le « Skeeter Rabbit » en est une variante.

Stop and go ☆☆☆

• Stop et Go! •

« Mains en l'air » ★

Préparation : Rappelez-vous que si vous levez les bras en l'air, c'est soit parce que vous vous faites braquer, soit parce que vous voulez montrer vos biceps contractés...

Exécution : Levez les bras en l'air dans l'axe du buste.

Astuce : Gagnez tout le haut du corps.

au crew. Puis Oscar Pitre aka Supreme, ami d'enfance de Charlie, rencontré lors d'un voyage en Suède. « Oscar, malgré la distance géographique, est quelqu'un de tellement déterminé qu'on savait qu'on pouvait compter sur lui, dit Jimmy. Et c'est de ça qu'on avait besoin. » Puis le crew se trouve un nom, et l'histoire des Virtuoses de l'Instant peut commencer... « On tenait à ce que le nom du groupe soit français, dit Hakim. Si nos blazes de Lockers ont une sonorité anglophone, c'est parce qu'on les a trouvés au début de notre danse. Tu veux avoir un nom qui sonne américain, comme dans les vidéos, et aussi comme les grands, puisque la plupart des danseurs français ont commencé par prendre des noms anglophones... Depuis, on a mûri, on s'est affirmés, et maintenant on veut affirmer notre identité à nous. Quand on nomme nos steps, on le fait en français. Et même quand on leur donne une sonorité anglaise, c'est plus par ironie, car on prend soin de leur donner une orthographe bien française : le *Maïster*, le *Rev'*... Entre nous, on ne s'appelle presque jamais par nos blazes. En revanche, on a chacun notre petite liste de joyeux sobriquets, déclinables et modulables à l'infini, à l'instar de notre belle langue française... »

Hakim aka Dude : le Chouche, le Chouchache, le Chouchachouchachuche, le Duc...

Jimmy aka Jimmy Soul Brotha : Jimmy Lux, Jimmy Lux Boscale, Jimmy Soul Blada, Jimmy Soul Gwada, Jimmy Soul Busteul, Jimmy Jux Babine, l'homme des forêts...

P-Lock aka P-Lock : la merguez, la saucisse, P-Lockage, P-Lockus, plock, Portugal Lock, Petit Lock, Pet Lock, P-Lux, Prrr-Lock, Patrick Clope, Patrick Délockage...

Pascal aka Skal'Up : Skal'Up à Vavon, Skal'Up à Vavax, Skal'Up à Vavox, Skal'Up à Vavux, Skal'Up à Guerwitch, Skal'Up à Viandox...

Nordine aka Luck Locker : Nojdin, Noudine, Nochdin, Nojdune, le Chevalier du Cygne, le Chevalier du Sinus...

Charlie aka Charlock : Chaaarlie...

Oscar aka Supreme : Oslock, Oscar Lock, my man Supreme, the real Prout

Être Virtuose de l'Instant, c'est penser l'instant avec virtuosité.

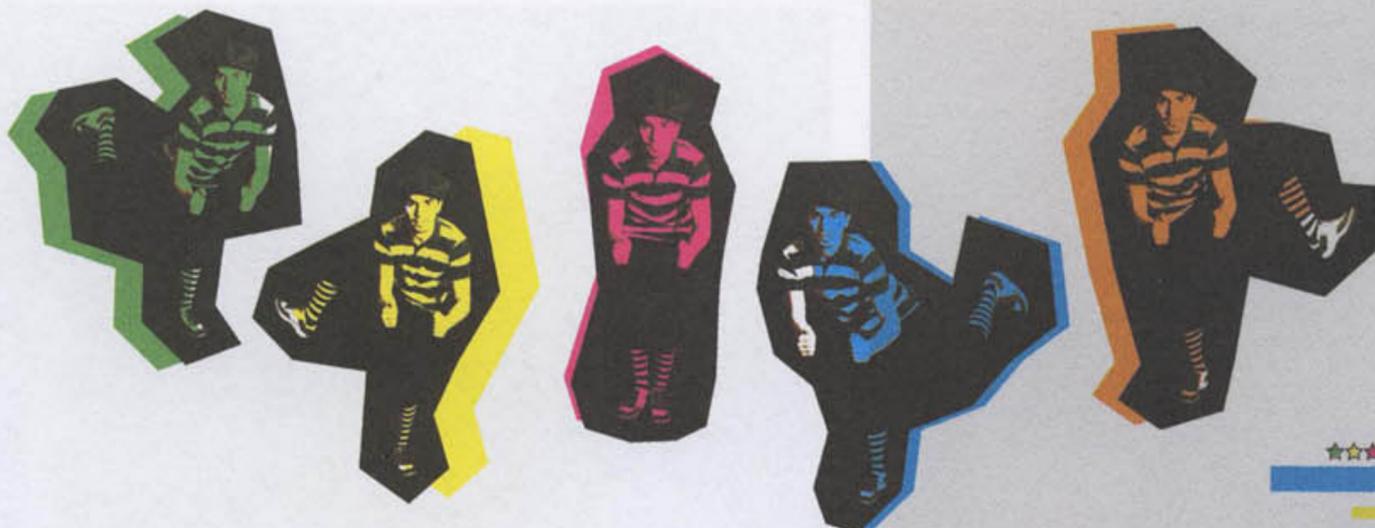
Ce n'est pas l'excellence du mouvement que les Virtuoses revendiquent, mais plutôt l'excellence dans la manière de ressentir l'instant présent. La capacité de ressentir à chaque instant la meilleure partie d'eux-mêmes et des autres, à invoquer la joie de vivre et à la communiquer. « Le Lock est un moyen d'extérioriser l'émotion que tu ressens à travers la musique, dit Skal'Up. La musique Funk renferme une véritable philosophie. Dans *Keep it Funky ! live*, j'ai choisi de faire mon monologue en anglais, en hommage aux origines de mon art. Parce que le Lock et la Funk sont nés en anglais, et que pour mieux les comprendre, il vaut mieux comprendre les paroles des chansons. » Les paroles des musiques de la bande originale de *Keep it Funky ! live*, recèlent de pierres philosophales... Ainsi que les monologues et dialogues du spectacle, car les Lockers parlent, parfois dans leurs langues d'origine (suédois, créole, arabe, kabyle, portugais...) *Keep it Funky ! live* se situe entre le spectacle de danse, la pièce de théâtre, le film muet, le dessin animé et le concert. Autant de points de vue différents pour composer une ode à l'innocence, au paradis perdu.

« Quand Marvin Gaye rencontre Martin Luther King... »

(titre d'article proposé par un journaliste venu assister à un chantier de *Keep it Funky ! live*)

« La première du spectacle aura lieu à Stockholm, au Dansens Hus, le 27 avril 2007... Cette scène est le but vers lequel ont tendu tous nos efforts depuis plus de deux ans », dit Jimmy. « *Keep it Funky ! live* est un spectacle rafraîchissant et spontané, dit Hakim. Le spectacle est basé sur des personnes plutôt que sur une histoire. C'est un peu comme un ensemble de solos pris à l'intérieur d'une vie

WICH A WAY

« Quel Côté »

La Dure Compil des Virtuoses de l'Instant...

James Brown : *Rapp Payback*

Tribe : *Koke*

B. T. Express : *Express*

Denis Coffee : *Scorpio*

Walter Murphy : *A Fifth of Beethoven*

Lynn Collins : *Rock me Again and Again and Again and Again and Again*

Aretha Franklin : *Rock Steady*

Rare Gems Odyssey : *What's Funk*

Brass Construction : *Movin'*

Jackson Five : *Dancing Machine*

MFSB : *Tsop*

Michael Jackson & Diana Ross : *Ease On Down the Road*

Fatback Band : *Street Dance*

Rufus Thomas : *Do the Funky Chicken*

JBs : *Pass the Peas*

Kool and the Gang : *Open Sesame*

O'Jays : *Put Your Hands Together*

Teddy Pendergrass : *Get Up, Get Down*

CJ & Co : *Devil's Gun*

The Isley Brothers : *Live it Up*

Average White Band : *Pick up the Pieces*

Isaac Hayes : *Disco Connection*

commune. Mais quand on parle de solos, souvent, il vient à l'esprit une image de tristesse liée à l'isolement, au fait d'être seul. Chez les Virtuoses, au contraire, il y a beaucoup moins de tristesse, même dans la solitude, puisque nous sommes liés par la confrérie du Lock.» Dans une version expérimentale du spectacle, le rideau s'ouvre sur les paroles de Jimmy Lux: « Imagine que tu regardes un peuple d'en haut... Un village, par exemple. Il se passe toujours quelque chose, d'un côté comme de l'autre. » Du haut des gradins, peut-être en verrez-vous assez pour parvenir à retrouver le chemin qui mène au petit village d'irréductibles frères de la soul, au bon milieu de la forêt...

**There you are standing there reaching out for me
Something warm in your eyes touched my heart
And all the love I never knew
I found in you**

**Suddenly, my world, my life was standing still
And you touched my hand I knew that we had laid a plain
For everlasting love
I'm forever dreaming of**

**At last, at last
My forever came today
When you walked into my life
Made my lonely life a paradise
It came today, forever came today**

* (7) (Jackson 5, *Forever Came Today*, extrait de la bande originale de *Keep it Funky! live*)

Anne Nguyen

Photos et Graphisme © Anja Kocovic (anjabromparis@hotmail.fr)
Visuels tirés de l'exposition *Do The Lock !* recadrés et parfois recomposés pour les besoins de l'article

Contact compagnie par Terre : margotvidecoq@gmail.com / 06 89 23 65 15

La compagnie par Terre présente les Virtuoses de l'Instant dans *Keep it Funky! live* : le 27 avril au Dansens Hus de Stockholm (festival StreetStar), le 19 mai au Zénith de Montpellier (BOTY), le 2 juin au T2R de Charenton, du 6 au 9 juillet 2007 au festival Forum Hip-Hop de Clermont-Ferrand.

Notes de traduction:

* (1) « J'ai un rêve... Motown! Les années 70! J'aimerais y être... Pour rencontrer des groupes comme les Jackson Five, les Temptations, les Isley Brothers, Sly and the Family Stone... Mais je suis né trop tard : 197... 197... En fait, j'aimerais être un chanteur. Moi, et mon groupe, qui danserait ici. Et peut-être pourrais-je danser avec eux ! »

* (2) *Eclate-toi, fais-toi puer, lâche-toi, mets-y de la puanteur !*

* (3) *Secoue-toi, crie / Fais tout ce que tu veux, défonce-toi / Tape, fracasse / Eclate-toi avec tout ce que tu as et fais-le, fais-le, chante // Chante, hey / Où as-tu bien pu apprendre à faire ça comme ça / Penche-toi jusqu'en bas / Tu dois laisser ça rayonner et le répandre tout autour*

* (4) « Tu es comme moi quand j'étais plus jeune. »

* (5) *Fais revenir le temps en arrière jusqu'au temps où / Notre amour était nouveau / Te rappelles-tu ? / Peu importe ce qui pouvait arriver / J'étais là avec toi, hmm mmm mmm / Regarde, si nous nous commencions tous par défendre ce à quoi nous croyons / Puis en éliminons la probabilité de réussite / Le monde ne serait qu'un grand rêve brisé / Alors mon cœur ne me tourne pas le dos / Ecoute ce que j'ai à dire / Rallume ma flamme / Ton amour est mon unique désir / Rallume ma flamme / Car j'ai besoin de ton amour*

* (6) *Tu dois être assez fort / Pour marcher au milieu de la nuit / Il y a un jour nouveau de l'autre côté / Tu dois avoir de l'espérance dans l'âme / Continue simplement à marcher, yeah yeah / Continue simplement à marcher, yeah yeah*

* (7) *Tu es là devant moi à me tendre les bras / Quelque chose de chaleureux dans tes yeux m'a touché au cœur / Et tout l'amour que je n'ai jamais connu / Je l'ai trouvé en toi // Tout d'un coup, mon monde, ma vie se sont mis au repos / Et tu as touché ma main. J'ai su que nous avions fait naître une plaine / Pour l'amour éternel / Dont je rêve pour l'éternité // Enfin, enfin / L'éternité s'est ouverte pour moi aujourd'hui / Par ton arrivée dans ma vie / Tu as fait de ma vie solitaire un paradis / C'est aujourd'hui, aujourd'hui que l'éternité s'est ouverte*

WRIST ROLL

« Roulement de Poignet » ★★★

Préparation : Travaillez la rotation du poignet à l'aide d'un bâton ou d'un nunchaku...

Exécution : Faites un rond avec vos doigts. Décrivez des cercles avec le poignet. Le mouvement peut partir de n'importe quelle position, mais il doit se terminer au niveau des tempes.

Avertissement : Faites le même mouvement de main que si vous chassez les mouches.

