

Cultures hip-hop

© Alexane Girard, Geneviève de Maupeou / Bpi

Au premier semestre 2024, dans le cadre du cycle de rencontres et d'ateliers autour des cultures hip-hop, la Bpi vous propose une sélection de ressources documentaires pour découvrir ou approfondir vos connaissances sur ce mouvement culturel protéiforme.

Le hip-hop est un mouvement de conscience sociale qui s'exprime par des modes d'expression différents : la parole, les gestes, la danse et la peinture. L'étymologie dérive de deux mots d'argot qui signifient justement « être cool en se défiant ». L'émergence du hip-hop s'inscrit dans le contexte social et urbain particulièrement violent et destructeur des années 1970 aux Etats-Unis – dégradation des conditions de vie, néo-libéralisme de Ronald Reagan, minorisation de la communauté noire – américaine. Il tente, par l'expression artistique (musique, graff et danse), de lutter contre la violence des ghettos et des gangs.

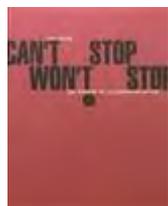
Aujourd'hui, c'est par sa dimension musicale que l'on appréhende le mieux la culture hip-hop, peut-être au détriment des autres disciplines qui la composent. Le Hip-hop est en effet, dès ses origines, composé de cinq disciplines : le break dancing, le graffiti et trois formes d'expression musicale (rap, DJing et beatboxing). Ayant vu le jour en 1973 dans le Bronx autour du DJ Kool Herc, le hip-hop traverse rapidement l'Atlantique. En 1984, la première émission française centrée sur le hip-hop (H.I.P.H.O.P), notamment sur ses pratiques musicales et de danse, voit le jour. C'est là le premier acte d'un parcours qui a fait d'une culture underground et conflictuelle le support d'un art multifacette consacré qui reste toutefois clivant.

Table des matières

HISTOIRE DU HIP-HOP.....	3
ARTISTES ET DISCOGRAPHIE	7
DANSE	11
GRAFFITI.....	13
HIP-HOP ET SOCIETE	15
SAVE THE DATE : LE CYCLE CULTURES HIP-HOP.....	22

HISTOIRE DU HIP-HOP

Kool Herc¹ « perdit son accent et inventa le hip-hop » (*Can't stop, won't stop ...*, Jeff CHANG, p. 92).

Can't stop, won't stop : une histoire de la génération hip-hop

Chang, Jeff

Allia, 2013

Histoire de la constitution, autour de la musique hip-hop, d'une génération et de ses combats pour être reconnue dans un contexte politico-social. L'auteur examine les quatre phénomènes qui composent son expression : les MC's, les DJ's, la breakdance et l'art du graffiti, et constate que les revendications civiques passent du terrain politique au terrain culturel.

À la Bpi, niveau 1 : **UR ART C**

niveau 3, Espace Musiques : **780.639 CHA**

Fly girls : histoire(s) du hip-hop féminin en France

Strausz, Sté, Dole, Antoine

Au diable Vauvert, 2010

Quarante portraits de femmes sont présentés pour retracer l'histoire du mouvement hip-hop au féminin en France, qu'elles soient DJs, graffeuses, chanteuses, réalisatrices, stylistes. Elles s'appellent Ladies night, Lady Laistee, Princesse Aniès, Diam's, etc. C'est un panorama de la culture urbaine française à travers des archives, des paroles de chansons, des textes personnels.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639(091) STR**

Hip hop : du Bronx aux rues arabes

Snoeck Publishers

Institut du monde arabe

13/05/2015

Retrace la révolution musicale que représentèrent le hip-hop et le rap, de la naissance du mouvement hip-hop dans le Bronx puis en France à la dimension sociale et contestataire du rap et à ses implications sociologiques, en passant par le nouvel esthétisme qu'ils définirent.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 HIP**

Hip-hop : une histoire française

Blondeau, Thomas

Tana

27/10/2016

Une histoire du mouvement hip-hop en France depuis les années. Présente les acteurs de l'émergence du rap français, se démarquant du modèle américain, sa portée sociale, ses rapports avec l'industrie musicale, ou les succès publics de la culture hip-hop.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 BLO**

¹ Dj Kool Herc est un disc-jockey américo-jamaïcain à qui on doit la naissance du hip-hop (https://fr.wikipedia.org/wiki/DJ_Kool_Herc).

Hip-hop family tree Volume 1, 1970s-1981

Piskor, Ed
Papa Guédé
28/09/2016

Histoire de la naissance du hip-hop dans le Bronx de la fin des années 1970, à travers les portraits de DJ, rappers ou graffeurs : Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, etc.

A la Bpi, niveau 1 : **AL HIP 1**

Hip-hop family tree Volume 2, 1981-1983

Piskor, Ed
Papa Guédé
21/06/2017

Ed Piskor poursuit son histoire du hip-hop. Il aborde dans ce volume le moment où, quittant les parcs et les cours d'écoles, cette culture envahit les disquaires et les clubs de centre-ville. Il évoque notamment Run-DMC, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash and the Furious Five et la genèse de grands tubes.

A la Bpi, niveau 1 : **AL HIP 2**

Hip-hop family tree Volume 3, 1983-1984

Piskor, Ed
Papa Guédé
15/11/2017

Dans les années 1983 et 1984, les caméras se braquent sur le phénomène hip-hop. C'est l'époque de l'émission de télévision Graffiti rock et des films Breakin'n'enterin' et Style Wars qui abordent respectivement le style West Coast et les dessous du graff new-yorkais. Le rap est à une époque charnière de son histoire avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'artistes.

A la Bpi, niveau 1: **AL HIP 3**

Hip-hop family tree Volume 4, 1984-1985

Piskor, Ed
Papa Guédé
06/11/2019

Les années 1984 et 1985 marquent un tournant dans l'histoire du hip-hop : les débuts de Dr. Dre, la tournée scandaleuse des Beastie Boys en première partie de Madonna, l'ascension du label Def Jam, la création du premier groupe de rap féminin ou encore l'incursion du Run-DMC au cinéma.

A la Bpi, niveau 1: **AL HIP 4**

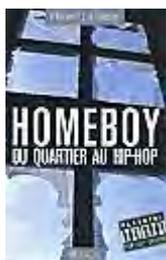

Une histoire du rap en France

Hammou, Karim
La Découverte
22/11/2012
Cahiers libres

Grâce à des entretiens avec des rappers, des animateurs, des professionnels de l'industrie du disque, cet ouvrage retrace l'émergence du rap en France et son inscription durable dans le paysage musical.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 HAM**

Homeboy : du quartier au hip-hop

Le Reste, Florent

Michalon

03/02/2011

Document

L'auteur raconte son enfance et son adolescence dans la cité de Seine-Saint-Denis. En parallèle, il décrit la culture hip-hop et la manière dont elle l'a aidé à traverser ces années.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 LER**

Mixtapes : un format musical au coeur du rap

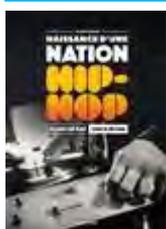
Bertot, Sylvain

Mot et le reste

18/05/2017

L'auteur retrace l'évolution de ces sélections de morceaux et leur importance grandissante dans l'histoire du rap, des compilations faites maison et vendues hors marché aux mixtapes parfois mieux considérées que les albums eux-mêmes. Il propose ensuite une sélection d'enregistrements réalisés par des artistes célèbres ou des rappers moins connus mais prometteurs.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 BER**

Naissance d'une nation hip-hop : 50 ans de rap made in USA

Cachin, Olivier

GM éditions

02/11/2017

L'histoire, les fondamentaux et l'héritage du hip-hop notamment les bloc parties, les artistes fondateurs, les grands mouvements, les labels ou encore la différence entre le rap East Coast et West Coast. Avec un DVD contenant le film N.W.A., straight outta Compton.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 CAC**

Le dico du DJ

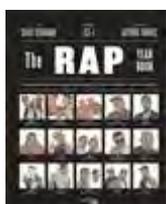
Benbekai, Yasmina

Scali

2008

Présentation riche en informations et en petites histoires du monde du deejing. Il évoque les DJs reconnus et les techniciens pointus.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.66(03) BEN**

The rap year book : les plus importants titres rap de chaque année depuis 1979, analysés, disséqués et remis en perspective

Serrano, Shea

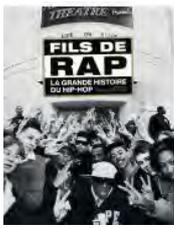
Hachette Pratique

30/11/2016

Heroes

Une anthologie des plus grandes chansons du rap américain parues depuis 1979 commentées et analysées par ceux qui les ont écrites et par des grands rappers.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 SER**

Fils de rap : la grande histoire du hip-hop

DJ Semtex (1974-....)

Huginn & Muninn

2022

L'histoire du rap et du hip-hop est racontée à travers ceux qui ont forgé l'identité de ce genre musical, de Grandmaster Flash à Jay Z en passant par Public Enemy, Nas, Tupac, Eminem et Snoop Dogg. Au-delà de la musique, il s'agit d'une révolte sociale, politique et culturelle qui a fait émerger des modes, des styles, des

coiffures et des marques

A la Bpi, niveau 1 : **UR ART S**

Regarde ta jeunesse dans les yeux : naissance du hip-hop français, 1980-1990

Piolet, Vincent

Mot et le reste

20/04/2017

Se fondant sur une centaine d'interviews d'artistes connus, comme Kool Shen ou Stomy Bugsy, ou underground, l'auteur relate la naissance du hip-hop français et son passage d'un mouvement de contre-culture à un phénomène de masse. Il expose le contexte social qui a accompagné et porté l'essor de ce style musical.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 PIO**

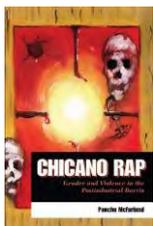
40 ans de musiques hip-hop en France

Presses de Sciences Po

Ministère de la Culture, secrétariat général, département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation, 2022, Questions de culture

Un état de la recherche contemporaine sur le genre musical du hip-hop en France, examinant, son histoire ainsi que ses dimensions sociales, politiques et économiques.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 QUA**

Chicano rap : Gender and Violence in the Postindustrial Barrio

McFarland, Pancho

University of Texas Press, 2008

Le rap et la culture hip-hop ont captivé la jeunesse américaine depuis le milieu des années 1980. Bien que les premiers rappers étaient des Afro-Américains, la culture rap et hip-hop s'est rapidement étendue à d'autres groupes ethniques qui ont ajouté leurs propres éléments culturels à la musique. Chicano Rap offre un regard sur la façon dont les jeunes « Chicano » (ainsi sont appelés, de façon péjorative, les mexicains implantés aux États-

Unis) ont adopté et adapté la musique rap et la culture hip-hop pour exprimer leurs points de vue sur la vie, ainsi que sur la façon dont les jeunes mexicains s'intègrent dans un monde globalisé. Pancho McFarland examine plus de cinq cents chansons et soixante-dix rappers de toutes les grandes régions de rap chicano — San Diego, San Francisco et le nord de la Californie, le Texas, Chicago et le Midwest.

À la Bpi, niveau 3 : **780.639 MCF**

93, la belle rebelle

Thorn, Jean-Pierre (1947-....)

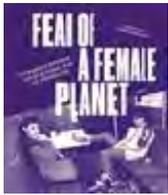
Blaq out [éd., distrib.] ; Adav [distrib.]

2011

1 DVD vidéo (1 h 10 min)

Consultable à la Bpi

ARTISTES ET DISCOGRAPHIE

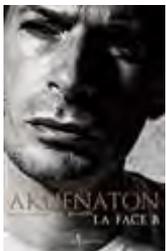
Fear of a female planet : Straight Royeur : un son punk, rap et féministe

Zina, Cara, Hammou, Karim

Nada éditions, 2021

Né en 1989 de l'association de Virginie Despentès, de Cara Zina, d'un guitariste anarchiste, d'un graffeur et d'un passionné de P-funk, Straight Royeur est le premier groupe de punk rap féministe. Il enregistre deux maquettes et réalise une trentaine de concerts, dont la première partie de NTM. L'histoire du groupe est ici retracée et son apport au paysage musical français analysé.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 FEA**

La face B

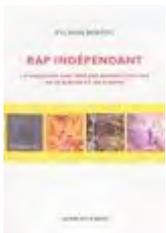
Akhenaton

Don Quichotte éditions

23/03/2010

Un auto-portrait de cette figure du rap en France, membre fondateur du groupe IAM. Il revient sur son parcours personnel, ses périodes fastes, ses années noires, sa vie de famille, son travail en tant que producteur et réalisateur de film. Il retrace également l'histoire de son groupe et de cette aventure collective dans le rap français.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 AKH**

Rap indépendant : la vague hip-hop indé des années 1990-2000 en trente scènes et cent albums

Bertot, Sylvain

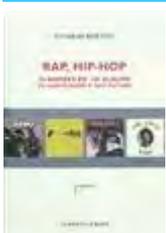
Mot et le reste

22/05/2014

Formes

S. Bertot retrace une épopée du rap indépendant à travers les artistes et labels qui incarnent un genre alternatif et iconoclaste. Il évoque notamment Eminem, DJ Shadow ou encore Macklemore.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 BER**

Rap, hip-hop : trente années en 150 albums, de Kurtis Blow à Odd Future

Bertot, Sylvain

Mot et le reste

14/06/2012

Formes

Après une introduction qui brosse l'histoire du hip-hop et du rap, leurs différentes périodes et leur propagation au monde entier depuis son foyer américain, une analyse de 150 albums phares permet au lecteur de découvrir les classiques du genre, les messages politiques et sociaux qu'ils ont véhiculés et l'impact qu'ils ont eu.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639(082) BER**

Femmes de rap : leur parcours, leur parole et ce qu'elles m'ont transmis

Clément, Naomi

Leduc.s éditions

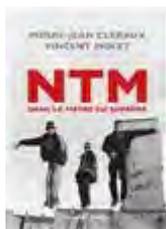
17/10/2023

Pop culture

Une plongée dans l'univers du rap féminin et de ses évolutions. Avec des entretiens de rappeuses, de photographes, de journalistes, de directrices de label de rap, de réalisatrices de clips, de manageuses, entre

autres.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **Bientôt disponible**

NTM : dans la fièvre du Suprême

Cléaux, Pierre-Jean

Piolet, Vincent

Mot et le reste

20/11/2020

Musiques

Une biographie du groupe français à travers l'histoire de ceux qui ont contribué à son ascension. Les auteurs analysent leur musique, leur travail en studio et le business du rap.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 NTM. 2**

The Neptunes & Timbaland : les beatmakers qui ont révolutionné la pop music

Delcourt, Maxime

Mot et le reste

02/12/2020

Musiques

Une analyse du parcours des producteurs de hip-hop The Neptunes et Timbaland, suivie d'une présentation de leurs collaborations avec des artistes tels que Justin Timberlake, Missy Elliott, Nelly Furtado ou Snoop Dogg. Le journaliste décrypte également certaines chansons qui sont devenues des tubes comme Big Pimpin ou Cry Me a

river.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 DEL**

Entre la pierre et la plume : biographie

IAM (groupe de rap)

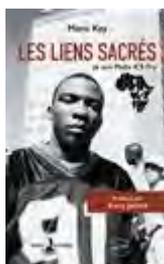
J'ai lu

13/10/2021

J'ai lu. Littérature générale. Document, n° 13327

A travers les grands thèmes de leur discographie, les cinq membres du célèbre groupe de rap français se confient. En s'appuyant sur les textes de leurs débuts, ils évoquent leur univers, leurs inspirations, du cinéma aux injustices, en passant par Marseille, l'Asie et l'Egypte.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 IAM. 1**

Les liens sacrés : je suis Mafia K'1 Fry

Key, Manu
Faces cachées
27/11/2020

Autobiographie du fondateur de la Mafia K'1 Fry, depuis ses débuts dans une MJC d'Orly lorsque le rap français venait juste d'éclorre jusqu'à ses rencontres avec MC Solaar, Kery James et DJ Mehdi. Une pierre de l'histoire du rap français qui démystifie le sulfureux collectif.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 MAFI 2**

Rap français : une exploration en 100 albums

Maïzi, Mehdi
Mot et le reste
19/05/2016

Une sélection d'albums qui reflète les différentes tendances du rap français depuis les années 1990, des groupes fondateurs (IAM, NTM, Assassin) aux artistes les plus commerciaux (Booba, Rohff, Sexion d'assaut) en passant par les représentants de la scène alternative des années 2000 (TTC, La Caution, etc.).

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639(082) MAI**

Solaar : quinze ans de ma vie dans les banlieues du monde : Paris, Montreuil, Bagnolet, Dakar, Londres, Los Angeles, Rome, Moscou

MC Solaar
Bordas, Philippe
Ed. du Panama
07/09/2006

Une rétrospective de la carrière du chanteur MC Solaar à travers une série de photographies commentées. Le document présente le travail du photographe attiré du rappeur, à travers la reproduction de pochettes de disques, d'affiches et de tous les clichés officiels retraçant le parcours de l'artiste. Photographies privées ou de mode, du Sénégal à Paris, en passant par Londres ou Los Angeles.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 MCSO 2**

MARS : histoires et légendes du hip-hop marseillais

Valnet, Julien
Wildproject
03/09/2013
A partir de Marseille

Histoire d'un des éléments incontournables de l'identité et de la culture marseillaise : le hip-hop.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 VAL**

Pas là pour plaire ! : portraits de rappeuses

Ghio, Bettina
Mot et le reste
09/06/2020

Une analyse de la place des femmes dans le rap français. L'auteure dresse le portrait de différentes artistes en présentant leur oeuvre et leur parcours puis aborde diverses thématiques relatives à leur condition et leur émancipation.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : En commande

Orelsan : dictionnaire critique

Krastev-Mckinnon, Nicolas

Lattès

25/10/2023

La Grenade

Une plongée dans la prose et la poésie du rappeur Orelsan, présenté dans cet ouvrage comme un miroir de la France contemporaine.

A la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : Bientôt disponible

Rap à la française

Playlist à écouter sur [Tympan](#) en vous connectant au wifi-bpi ou sur tous les ordinateurs de la bibliothèque.

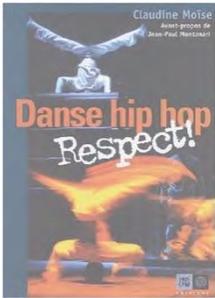

Hip-hop à l'américaine

Playlist à écouter sur [Tympan](#) en vous connectant au wifi-bpi ou sur tous les ordinateurs de la bibliothèque.

DANSE

Il semble que la danse hip-hop soit apparue avant le rap ou la pratique du graff et du tag. Née dans les années 1970 au cœur des grandes villes américaines et arrivée en France dans la décennie suivante, la danse hip-hop est très vite devenue le symbole d'une culture des périphéries urbaines. En France, elle a beaucoup bénéficié de la visibilité que lui ont donné des émissions télévisées et les politiques du ministère de la Culture, au point qu'une de ses expressions, le break dance, est devenue en 2024 une discipline olympique.

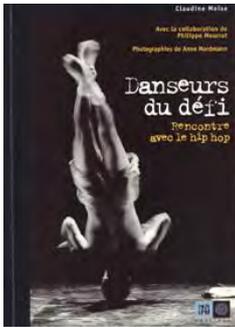
Danse hip-hop : respect !

Moïse, Claudine

Indigène, 2004, Indigène esprit, n° 15

À l'occasion du Festival de danse international de Montpellier qui met le hip-hop à la une de son édition 2004, C. Moïse fait le point sur 20 ans de hip-hop et tente, à travers des interviews de chorégraphes et de danseurs, de dire le sens de cette danse, sa force politique et toute la révolte sociale qu'elle exprime.

À la Bpi, niveau 3, Arts : **792.84 MOI**

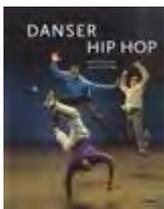
Danseurs du défi : rencontre avec le hip hop

Moïse, Claudine

Indigène, 1999, Indigène esprit

Histoire du mouvement hip hop en France depuis son émergence dans les années 80, présentation des particularités chorégraphiques de la danse hip hop, de sa place dans la danse contemporaine et de ses grandes figures.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **792.84 MOI**

Danser hip hop

Boisseau, Rosita

Arts du spectacle

Nouvelles éditions Scala

Une exploration des enjeux de la danse hip-hop en France, focalisée autour de cinq sujets : les histoires spécifiquement françaises de la communauté, l'importance du collectif, les battles, la place des femmes et la diversité des styles de danse. Toujours ancrée dans les expérimentations de la rue, cette pratique investit également les théâtres et les plateaux de télévision.

A la Bpi, niveau 3, Arts : **792.8 BOI**

Danses hip-hop : breaking et danses debout

Bérillon, David

Ramires, Thomas

Mustapha, Lahcen

De l'école aux associations

Revue EPS

Une présentation de la danse hip-hop à travers les différents styles, les prérequis nécessaires à la pratique de la discipline et les cycles d'apprentissage, entre autres. Edition remaniée, avec notamment trente pages consacrées au top rock-up rock, au footwork et aux power moves ainsi qu'une refonte complète du chapitre dédié au break.

A la Bpi, niveau 3, Arts : **792.8(07) BER**

Les danses de la culture hip-hop

Lubrano, Milady

Univers de la danse

L'Harmattan

Après avoir retracé les origines de la culture hip-hop, l'auteure présente les différentes danses qui en découlent, leurs particularités, leurs codes, leur langage et leur évolution.

A la Bpi, niveau 3, Arts : **792.84 LUB**

Quand le hip hop devient art

Elléna, Éric

Adavision

2019

Comprend le film "Entre ciel et terre". La France est le seul pays au monde où la danse hip hop a réussi à passer la porte des théâtres et à investir de grandes scènes nationales. Cette danse, basée sur la prouesse, née dans la rue au contact d'un public éphémère, se revendique aujourd'hui comme une forme d'art à part entière... Nous partons à la rencontre de groupes de breakdance qui partagent leur temps entre les compétitions et la scène des théâtres. Il nous fait découvrir le travail de chorégraphes qui ont fait prendre un nouveau tournant au hip hop. En se métissant et en s'ouvrant sur les autres danses et d'autres cultures, il a redynamisé la danse contemporaine et fait revenir un public large vers les théâtres. 1 vidéo numérisée (1 h 02 min)

À la Bpi, niveau 3, Arts : **792.84**

Consultable à la Bpi

Le hip-hop en scènes : mutations artistiques et innovations politiques

Djakouane, Aurélien, Négrier, Emmanuel

L'Harmattan, 2018

Logiques sociales. Sociologie des arts

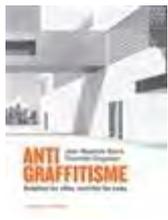
Une enquête sociologique qui traite de trois aspects distincts de la danse hip-hop : des trajectoires d'artistes qui montrent l'évolution des modalités d'apprentissage de la danse et du métier de chorégraphe, les relations que les institutions culturelles entretiennent avec elle et les modalités pratiques de l'accompagnement des chorégraphes hip-hop.

À la Bpi, niveau 2 : **305.7 DJA**

GRAFFITI

Le graffiti, comme les trois autres éléments de la culture hip-hop, est un moyen d'expression culturelle qui exprime une forme de résistance à des notions courantes : ce qui est considéré comme de l'art, ce qui est considéré comme de l'espace public ou encore ce qui est considéré comme de la propriété, tout comme le emceeing/DJing remet en question ce qui est considéré comme de la musique et le bboying remet en question ce qui est considéré comme de la danse.

Le graffiti, contrairement aux autres formes de hip-hop, est plus facilement incompris parce qu'il est souvent réalisé de manière illégale et que les artistes cachent souvent leur véritable identité. En tant que tel, il n'a pas bénéficié de la même reconnaissance que les rappers, les DJ et les danseurs, même si de plus en plus de professionnels du monde de l'art l'adoptent.

Antigrffitisme : aseptiser les villes, contrôler les corps

Barra, Jean-Baptiste, Engasser, Timothée

le Passager clandestin, 2023

Graffeurs, les auteurs dénoncent l'effacement de plus en plus courant et rapide des graffitis dans les espaces urbains. Ils évoquent la répression et les logiques de contrôle à l'œuvre dans les villes.

À la Bpi, niveau 2 : **913.36 BAR**

Descente interdite, Volume 1

Boukercha, Karim

Alternatives, l'Œil d'Horus, 2011, Wasted talent

A travers une sélection de photos, documents, esquisses, articles de journaux et témoignages, l'ouvrage retrace l'histoire du graffiti dans le métro parisien depuis 1984. Suivi d'une réflexion sur l'art, sur la position de l'artiste, sur l'appréhension de la loi et de l'interdit, et sur les conséquences de la création.

À la Bpi, niveau 1 : **UR ART B**

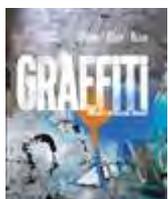
Rose béton 2019 : catalogue de la biennale

Skira

08/07/2020

Une présentation des œuvres créées par les street artistes lors de cet événement qui s'est déroulé aux Abattoirs de Toulouse mais également sur les murs de la ville. Plusieurs générations de graffeurs de différentes nationalités confrontent leur vision du monde : Tania Mouraud, Cleon Peterson, Todd James, Mademoiselle Kat, Mark Jenkins, Jeroen Erosie, entre autres.

À la Bpi, niveau 3, Arts : **763 ROS**

Graffiti : 50 ans d'interactions urbaines

Hazan

07/11/2018

Beaux-arts

Un panorama vivant, varié et contemporain du graffiti, écriture urbaine initialement illégale mais aujourd'hui reconnue comme art populaire : une étude sur l'histoire de cette culture, son langage esthétique, ses acteurs et sur ses prolongements sociopolitiques.

À la Bpi, niveau 3, Arts: **763 LOK**

Street art et graffiti : artistes d'exception en France

Champenois, Claire

Ed. du Layeur

01/11/2018

Cette monographie invite à découvrir les graffeurs et les adeptes de l'art de rue en France : Jo Di Bona, Kashink, Mosko, Marko93, Speedy Graphito, entre autres. Elle expose leurs parcours, leurs aspirations, leurs déboires et

la reconnaissance d'oeuvres qui s'affichent dans le métro, les catacombes, les usines désaffectées, les murs des grandes villes et les façades délabrées.

À la Bpi, niveau 3, Arts: **763 CHA**

Mouvement : du terrain vague au dance floor, 1984-1989

Omori, Yoshi
Mot et le reste
16/11/2017

La culture hip-hop dans les années 1980, à la fois dans ses dimensions musicales et graphiques, est retracée. Des graffeurs des terrains vagues de Stalingrad, au nord de Paris, aux pistes de danse du Globo, obscure salle des fêtes du quartier de Strasbourg-Saint-Denis, une histoire en images.

À la Bpi, niveau 3, Arts: **77.4(44) MOU**

Graffiti général

Boukercha, Karim
Dominique Carré éditeur
01/10/2014

Etude illustrée qui passe en revue les graffiti à Paris, des grands chantiers du centre (musée d'Orsay, Beaubourg) au canal de l'Ourcq et aux Magasins généraux de Pantin, en passant par les endroits désaffectés de l'Est (Belleville, La Villette). L'auteur y décrypte les interventions des graffeurs selon la disposition des lieux et

les types de graffiti. La jaquette se déplie pour faire un poster.

À la Bpi, niveau 3, Arts : **763 BOU**

Planète graffiti : street art des cinq continents

Ganz, Nicholas
Pyramyd éditions
20/08/2009

Anthologie du graffiti dans le monde de ces trente dernières années.

À la Bpi, niveau 3, Arts : **763 GAN**

Né dans la rue : graffiti

Fondation Cartier pour l'art contemporain
01/07/2009

Réunit des textes et des interviews présentant ce mouvement artistique, son ampleur géographique, sa vitalité esthétique et les grandes étapes de son évolution dans le cadre de la street culture.

À la Bpi, niveau 3, Arts : **763 NED**

Anatomie d'un corps urbain

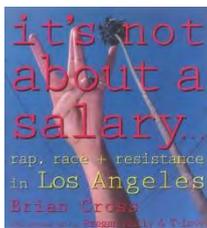
Volante, Richard (1961-....) ; Gandon, Jean-Baptiste (1972-....)
Adavision
2020

Le narrateur, observateur éclairé du graff, regarde sa ville comme une galerie à ciel ouvert : actes de vandalisme toujours sévèrement sanctionnés et expression artistique encouragée par les pouvoirs publics, ces oeuvres éphémères ont un statut pour le moins ambigu. À ce moment charnière de l'histoire du graff, le film s'immerge dans l'univers de WAR, croise la route de trois autres street artistes pour mieux questionner les fondamentaux du street art et interroger la mutation en cours.

1 vidéo numérisée (00 h 52 min)

Consultable à la Bpi

Les enquêtes sociologiques ont mis en exergue dès les années 1990 l'intérêt pour la culture hip-hop et, plus particulièrement, pour la musique rap dans la population française. À la suite de ces enquêtes, il s'avère que le rap est « un agent révélateur ou créateur de lien social, mais aussi (...) un agent révélateur ou créateur de différenciation sociale. »²

It's not about a salary, rap race and resistance in Los Angeles

Gadet, Steve (1978-...)

L'Harmattan

Cet ouvrage fournit une carte de la nation hip-hop contemporaine à Los Angeles. Encadré par des essais introductifs sur l'histoire et la production de la musique et un glossaire, le livre vise à aborder la scène rap de la ville selon ses propres termes, avec des interviews et des images, en documentant ses mouvements et ses influences, ses dirigeants et les nouveaux venus. Depuis ses débuts, Los Angeles a été un site de voix multiples, de disputes et d'injustices. L'histoire du rap dans cette ville se propose de raconter ces histoires, en donnant une voix d'abord aux Afro-Américains puis, à travers le hip-hop, à beaucoup d'autres. Les artistes interviewés comprennent : Roy Porter; The Watts Prophets; Gill Scott Heron; Ice T.; Nefertiti; Ice Cube; DJ Quik; et Eazy E.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 CRO**

Looking for gangstaz : carnets de route d'une Parisienne dans les ghettos

Lakdar, Sandy

Ed. Scali, 2008

Histoire de la naissance du gangsta rap, sous forme de carnet de voyage des ghettos de Los Angeles à New York, baignée dans l'ambiance fantasmagorique de ce genre musical : stars gangsters, blanchiment d'argent, bagarres de rues, dealers, etc. Un itinéraire ponctué de rencontres ; Alibi Montana, Jo Dalton, Alpha 5,20, Ness de A-Alikes, Ruc da Jakal de Death Row, Divine...

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 LAK**

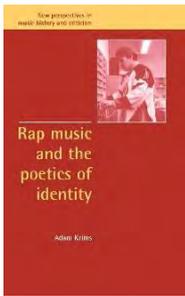
Nomad's land n° 3 ; Incorporations

Pays nomade, 1998

Articles sur le sample dans les musiques électroniques populaires en général, sur Grandmaster Flash, les racines raggamuffins du rap ...

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.66 NOM**

² *Les publics du rap. Enquête sociologique*, Stéphanie Molinero, l'Harmattan 2009, p. 11 Voir aussi *La culture des individus*, Bernard Lahire, Paris, La découverte, 2004, 2006, p.38.

Rap Music and the Poetics of Identity

Krims, Adam

Cambridge University Press, 2000

Ouvrage qui explique comment la musique rap se compose d'un point de vue musicale. Il est également un livre où l'on parle du rap en Hollande et du rap des Cris autochtones au Canada, en plus d'artistes traditionnels comme Ice Cube.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 KRI**

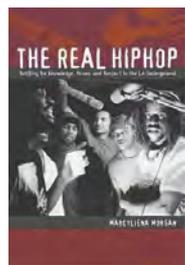
Le rap : une esthétique hors-la-loi

Béthune, Christian

Autrement, 2003, Mutations, n° 225

Sans faire une revue exhaustive de la culture hip-hop, ni établir une théorie du rap, cet essai tente de trouver des éléments définissant l'esthétique du rap et pouvant éclairer cette forme d'expression qui provoque rejet violent ou adhésion aveugle. Il montre comment le rap propose une critique des catégories de l'esthétique, des formes de jugement du goût arbitrairement appliquées à des œuvres.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 BET**

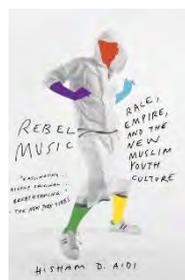

The Real Hip Hop: Battling for Knowledge, Power, and Respect in the LA Underground Kindle Edition

Marcyliena Morgan

Project Blowed est un atelier hip-hop légendaire basé à Los Angeles qui a ouvert ses portes en 1994.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639(091) MOR**

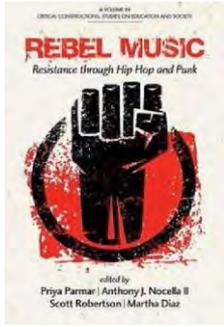
Rebel Music : Race, Empire, and the New Muslim Youth Culture

Aidi, Hisham

Vintage USA, 2014

Dans cette étude pionnière, Hisham Aidi, un expert de la mondialisation et des mouvements sociaux, nous plonge dans les sous-cultures musicales qui ont émergé chez les jeunes musulmans du monde entier au cours de la dernière décennie. Il montre comment la musique — principalement le hip-hop, mais aussi le rock, le reggae, le gnawa et l'andalou — a fini par exprimer une conscience musulmane commune face aux politiques de guerre contre le terrorisme. Ce phénomène remarquable s'étend des banlieues de Paris aux favelas de Rio de Janeiro, des parcs confits du sud du Bronx aux groupes de rock soufi du Pakistan. Les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux ont même exploité ces tendances, utilisant le hip hop et la musique soufie pour déradicaliser la jeunesse musulmane à l'étranger. Aidi situe ces développements dans un contexte historique plus large, traçant des liens de longue date entre l'islam et la musique afro-américaine.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 AID**

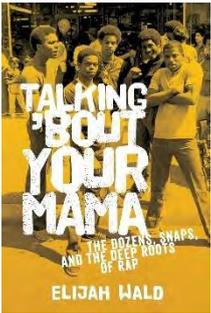
Rebel Music: Resistance through Hip Hop and Punk

Aidi, Hishaam D.

Pantheon Books, 2014

Rebel Music est un livre unique en son genre qui présente aux lecteurs des chapitres amusants, radicaux et éducatifs examinant les chansons hip-hop et punk, chaque section traitant d'un problème social particulier.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 REB**

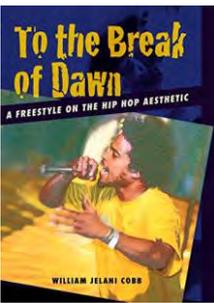
Talking 'Bout Your Mama: The Dozens, Snaps, And The Deep Roots Of Rap

Wald, Elijah

Oxford University Press, 2015

De la comédie controversée de Two Live Crew au style gangsta de Ice Cube en passant par les rimes de bataille d'un code de rue, le rap s'est toujours inspiré des traditions profondes des jeux de mots poétiques afro-américains. In *Talking About Your Mama*, l'auteur Elijah Wald explore l'une des sources les plus puissantes du rap : le jeu d'insulte vicieusement drôle et outrageusement inventif connu sous le nom de "les dizaines."

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 WAL**

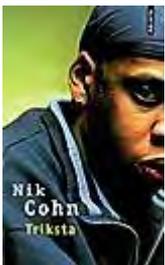
To the break of dawn : a freestyle on the hip hop aesthetic

Cobb, William Jelani

Ed. des Archives contemporaines, 2008

Avec des racines qui s'étendent de l'Afrique de l'Ouest à travers la chaire noire, le hip-hop a émergé dans les rues du South Bronx dans les années 1970 et s'est propagé aux coins les plus éloignés de la terre. *To the Break of Dawn* examine de manière unique cette expression libre verbale selon ses propres termes.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 COB**

Triksa : un écrivain blanc chez les rappeurs de La Nouvelle-Orléans

Cohn, Nik

Points, 2007

Points, n° 1787

À soixante ans, l'auteur plonge la tête la première dans le monde du rap de La Nouvelle-Orléans. Il découvre un univers où le sexe, la drogue, l'argent et les armes occupent une place centrale. Mais surtout, le bounce au rythme frénétique qui fait danser jusqu'aux heures du petit matin. Portrait de celles et de ceux qui ont inventé cette musique.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 COH**

A qui profite le sale : sexisme, racisme et capitalisme dans le rap français

Weill, Benjamine

Payot, 2023, Essais

L'auteure explique comment le rap, à l'origine un mode d'expression du mouvement inclusif hip-hop, est devenu un bastion sexiste, et dévoile le rôle joué par l'industrie musicale. Elle dénonce notamment les intérêts capitalistes à promouvoir des idoles stéréotypées éloignées de la complexité de l'énergie citoyenne propre à la culture rap.

À la Bpi, niveau 2 : **301.4 WEI**

La culture hip-hop

Bazin, Hugues
Desclée De Brouwer,
07/01/2008

Une exploration du mouvement hip-hop à travers la parole de ses acteurs, son histoire, son inscription sociale et urbaine, ses expressions culturelles et artistiques telles que la danse, la musique, le langage, le graphisme. Révélateur des fonctionnements et blocages de notre société, le hip-hop, en tant que culture, est le signe d'une profonde évolution.

À la Bpi, niveau 2 : **305.7 BAZ**

La culture hip-hop dans tous ses états

Gadet, Steve
L'Harmattan, 2010,
Logiques sociales. Etudes culturelles

La culture hip-hop possède l'essence des cultures : elle recherche le contact avec l'autre. Ce mouvement ne se réduit pas au rap, ni aux Africains-Américains, ni aux clichés déversés par les clips vidéo. L'auteur interroge cette culture à la lumière de plusieurs grands thèmes : la société étatsunienne, Barack Obama, le multiculturalisme, les substances narcotiques, l'Afrique, l'interculturalité.

À la Bpi, niveau 2 : **305.7 GAD**

Hot, cool & vicious : genre, race et sexualité dans le rap états-unien

Djavadzadeh, Keivan
Amsterdam, 2021

Les prairies ordinaires

Une étude de la place des femmes dans le rap américain depuis la fin des années 1970. À travers les exemples de Nicki Minaj, Cardi B ou Queen Latifah, l'auteur rappelle le rôle des rappeuses dans le développement artistique et commercial de ce genre musical, dans l'émergence d'un discours sur le genre, la race et la sexualité ainsi que dans l'évolution des mentalités au sein de la culture hip-hop.

À la Bpi, niveau 3, Espace Musiques : **780.639 DJA**

Droit(s) et Hip-Hop

Montas, Arnaud
Mare & martin, 2020

Parce que l'un s'est construit en contestant les règles et parce que l'autre les incarne avec vigueur, le Hip-hop et le droit n'étaient pas faits pour s'entendre. Mouvement social frondeur, le Hip-hop, avec ses formes artistiques parfois provocantes voire subversives, est pourtant devenu une culture de masse. Aujourd'hui, comment les sciences sociales et le droit en particulier appréhendent-ils le phénomène Hip-hop ? D'un côté, il est question de rap, de graffiti, de breakdance, de sample ou de punchline ; de l'autre, on trouve l'ordre public, la liberté d'expression, la police, la propriété ou le droit d'auteur. Au milieu, des regards universitaires issus de la sociologie, des sciences politiques et de l'ethnomusicologie viennent nourrir la réflexion juridique.

À la Bpi, niveau 3, Droit : **340.15 MON**

La fusion de la culture hip-hop et du mouvement rastafari

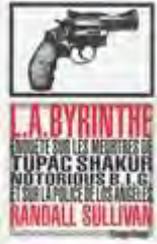
Gadet, Steve

L'Harmattan, 2010

Logiques sociales

Une étude sur le rapprochement de deux phénomènes socioculturels : le mouvement rastafari et la culture hip-hop. A la lumière de concepts tels que la médiation, l'interculturalité et la créolisation, l'auteur détermine les raisons de ce rapprochement et la façon dont se manifestent ces échanges interculturels.

À la Bpi, niveau 2 : **305.7 GAD**

L.A.byrinthe : enquête sur les meurtres de Tupac Shakur et Notorious BIG, sur l'implication de Suge Knight, le patron de Death Row Records, et sur les origines d'un des plus gros scandales à avoir éclaboussé la police de Los Angeles

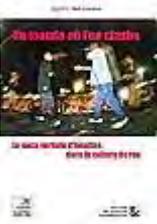
Sullivan, Randall

Rivages, 2014, Rivages Rouge

Los Angeles, 1997. L'inspecteur R. Poole enquête sur une fusillade entre policiers en civil. Il découvre que l'officier abattu était lié à un célèbre label gangsta rap de Marion Suge Knight et que des policiers pourraient être impliqués dans l'assassinat des deux rappers Tupac Shakur et Notorious BIG. L'auteur retrace l'enquête et met en lumière

les liens entre le milieu et la police.

À la Bpi, niveau 1 : **UR TEN S**

Un monde où l'on clache : la joute verbale d'insultes dans la culture de rue

Vettorato, Cyril

Ed. des Archives contemporaines, 2008

Histoire de la joute verbale d'insultes née dans les ghettos noirs américains au début du XXe siècle. D'abord dénommés dozens, litanies d'insultes matricides, puis devenues à l'ère du hip-hop la battle dans laquelle les rappers s'affrontent à coup de rimes/coup de poing. Aujourd'hui le clash fait du style un emblème de pouvoir et le vecteur d'une identité sociale.

À la Bpi, niveau 3, Langues et littérature : **802.2 VET**

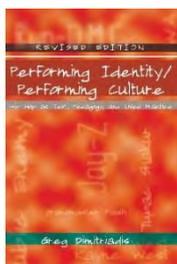
Peaux blanches, masques noirs : performances du blackface, de Jim Crow au hip-hop

Lhamon, William T.

Zones sensibles, 2021

A New York, au marché Sainte-Catherine, dans les années 1820, des Noirs dansaient pour gagner du poisson. Ces danses sont devenues une marque culturelle qui se retrouve à la fin du XXe siècle chez des artistes comme M. Jackson et M.C. Hamer. Etude sur les processus d'identification mis en œuvre et sur le minstrel show, spectacles dans lesquels des Blancs se noircissaient le visage (blackface).

À la Bpi, niveau 2, Arts : **792.8 LHA**

Performing identity performing culture : hip hop as text, pedagogy, and lived practice

Dimitriadis, Greg

Lang, P., 2001

Premier ouvrage ethnographique sur les jeunes et leurs usages de la culture hip-hop, cet ouvrage reflète les courants contemporains dans la culture hip-hop et l'érudition critique, ainsi que les changements sociaux, culturels et économiques de la dernière décennie.

À la Bpi, niveau 2 : **305.7 DIM**

Politique du hip-hop : action publique et cultures urbaines

Lafargue de Grangeneuve, Loïc

Presses universitaires du Midi, 2008, Socio-logiques

Cet essai fait le bilan des recherches de l'auteur, chercheur associé à l'ISP, sur l'institutionnalisation des cultures populaires et l'encadrement des groupes minoritaires par les pouvoirs publics. A partir d'une enquête réalisée à Bordeaux et Marseille, il examine le soutien des autorités publiques à la culture hip-hop, visant à faire émerger des modèles de réussite pour les jeunes.

À la Bpi, niveau 2 : **305.7 LAF**

Les publics du rap : enquête sociologique

Molinero, Stéphanie

L'Harmattan, 2009

Logiques sociales. Musiques et champ social

Enquête sur les publics du rap, allant au-delà des préjugés et des codes traditionnels de cette musique populaire. L'auteure propose à travers ses entretiens et ses questionnaires de définir les différents groupes d'amateurs et d'en comprendre la réception.

À la Bpi, niveau 2 : **305.7 MOL**

Quand le rap sort de sa bulle : sociologie politique d'un succès populaire

Martin, Denis-Constant

Centre national de la musique, Editions Mélanie Sèteun, 2010

Musique et société

Après un historique et une présentation du rap en France, un panorama permet de cerner les conditions de son émergence et de son succès, notamment sociales et économiques, par rapport à ses origines américaines, puis dans le contexte de la société française.

À la Bpi, niveau 2 : **305.7 MAR**

Rap et liberté d'expression

Chaube, Marion

AEDAM Musicae, 2019

Un essai sur la complexité des rapports entre le rap et la liberté d'expression, entre création artistique et critique sociale. L'auteure analyse la jurisprudence en droit pénal par le biais d'un état des lieux des affaires judiciaires issues du monde du rap français.

À la Bpi, niveau 3, Droit : **343.2 CHA**

Le rap : une réponse des banlieues ?

Calio, Jean

Aléas, ENTPE, 1998

Pour mémoire

Ce travail de fin d'études d'ingénieurs de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat étudie d'abord les représentations qui sont données des banlieues à travers les reportages, le cinéma (notamment dans le film La haine), les débats politiques et poursuit son enquête à travers des entretiens de jeunes de Vaulx-en-Velin (Rhône)

au sujet du rap.

À la Bpi, niveau 2 : **305.7 CAL**

Voix du rap : essai de sociologie de l'action musicale

Pecqueux, Anthony

L'Harmattan, 2007

Anthropologie du monde occidental

Etude sociologique du rap français en tant que pratique sociale afin de comprendre la relation qui s'établit entre interprètes et auditeurs.

À la Bpi, niveau 2 : **305.7 PEC**

Colloque. Cultures hip-hop : création, légitimation, patrimonialisation ?

Enregistré à la Philharmonie de Paris (Salle de conférence - Philharmonie) les 28 et 29 janvier 2022

14h 33 min

<https://pad.philharmoniedeparis.fr/doc/CIMU/1134589/colloque-cultures-hip-hop-creation-legitimation-patrimonialisation>

écoutable en étant connecté **au wifi-bpi ou sur tous les ordinateurs de la bibliothèque**

SAVE THE DATE : LE CYCLE CULTURES HIP-HOP

- **L'épopée du hip-hop**

Lundi 22 janvier • 19h • Petite salle du Centre Pompidou • Niveau -1

Cette séance propose de revenir sur le parcours de ce mouvement artistique et culturel et son évolution en s'appuyant sur l'ouvrage *40 ans de musiques hip-hop en France* (Ministère de la Culture-DEPS / Presses de Sciences Po, juin 2022), co-dirigé par Karim Hammou et Marie Sonnette-Manouguian.

Avec

Karim Hammou, sociologue, chargé de recherche au CNRS, membre de l'équipe Cultures et sociétés urbaines du Cresppa, auteur de *Une histoire du rap en France* (La Découverte 2012) et, de *Fear a female planet. Straight Royeur : un son punk, rap et féministe Nada* (avec Cara Zina, 2021)

Marie Sonnette-Manouguian, sociologue, chercheuse associée au Cresppa-CSU/CNRS, directrice, avec Karim Hammou, de *40 ans de musiques hip-hop en France* (Ministère de la Culture-DEPS / Presses de Sciences Po, juin 2022)

Animée par **Hajer Ben Boubaker**, chercheuse indépendante et productrice à France Culture

- **40 ans de DJing : rencontre musicale avec DJ Dee Nasty**

Vendredi 9 février • 20h-21h30 • Espace Musiques • Niveau 3

Connaissez-vous Daniel Bigeault, le "papa du hip-hop français" ? Venez découvrir le Grand Master Dee lors d'une soirée inoubliable. Plongez dans son univers musical, entre rare groove et pépites collectors issues de sa collection impressionnante de 26 000 vinyles.

Avec

DJ Dee Nasty, DJ, animateur radio, beatmaker, producteur, guitariste, musicologue

Animé par **Yasmina Benbekaiï**, journaliste spécialisée dans le hip-hop, experte en breaking, maîtresse de conférence à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, autrice du *Dico du DJ* (Scali, 2008)

- **Quand rap et littérature se rencontrent : écoute guidée des collections hip-hop menée par Bettina Ghio**

Jeudi 21 mars • 19h-20h30

La musique hip-hop fait partie des musiques les plus écoutées à la Bpi ! On retrouve dans cette collection des grands classiques de l'histoire du hip-hop et des pépites plus actuelles.

Venez en découvrir les richesses dans un parcours d'œuvres thématique proposé par **Bettina Ghio**, docteure en Littérature et civilisation françaises.

Mais aussi **des ateliers d'écriture, de sample, de customisation de sneakers, de jeux vidéo et de beatbox !**