

LA CODIFICATION DU ZOUK

PAR JEAN-CLAUDE OCCO ALIAS OCCO STYLE

PRÉFACE

Un jour, on m'a demandé s'il y avait un signe, une attitude, une danse attachée à notre musique. J'avais répondu naïvement que chacun dansait à sa manière. Je savais qu'il y avait un manque, qu'il fallait, en plus de la musique, quelque chose dans la vie de tous les jours qui soit Zouk.

La grande époque Reggae des années 70-80 avait laissé des traces, le vert-jaune-rouge des colliers, bracelets ou vêtements rattaché au mouvement rasta qui allait de pair avec la musique. Bien d'autres choses nous ramenaient au Reggae. Pareil pour le Rythm and Blues devenu aujourd'hui R&B.

Puis est apparu le Brasazouk dans les années 2000, une danse créée sur nos musiques par les Brésiliens, avec, je résume, des figures empruntées au Rock And Roll et des rotations du buste. Des concours se déroulaient au Brésil ou en Hollande, Hawaï et ailleurs... J'ai pensé à cette époque qu'il y avait urgence. Mais je ne suis pas professeur de danse et n'ai guère le loisir de rejoindre la piste, voyant plus souvent danser les autres lorsque je suis derrière mon micro...

Parallèlement, notre langue, qui a retrouvé sa poésie, subit encore un certain dédain. Beaucoup de ceux qui la pratiquent naturellement considèrent inutile une graphie correcte et une grammaire. Les règles sont inutiles dans la rue, disent-ils. Le « i bon kon sa » est une manière de penser qui maintient à l'étage d'en dessous. Car, pour qu'une langue soit reconnue, il lui faut sa graphie et ses règles. Il en est de même pour la danse.

Je me souviens de styles comme « la chaise », genoux fléchis... Aujourd'hui j'entends parler du style « un carreau » qui signifie que le couple ne se déplace pas mais reste scotché sur place, sur un carreau.

Bon nombre de filles sont réticentes à une invitation formulée par un inconnu, à moins d'avoir le cran ou la force de bloquer celui qui serait trop aventureux. Le Zouk, comme beaucoup de danses dans le monde, rapproche les danseurs. La sensualité peut y être aussi palpable que lors de compétitions de patinage artistique. Si le pas de deux n'émeut pas c'est que, même si la technique est parfaite, l'émotion que transporte la musique n'est pas ressentie par le couple, et c'est valable pour la danse classique, le tango etc...

Jean Claude Occo codifie la danse Zouk, d'abord parce qu'il l'enseigne mais surtout parce qu'il est nécessaire de laisser des traces pour la transmission. Nous nous laissons trop souvent phagocyter par toutes les modes qui viennent d'ailleurs. Et ces autres apports ont des professeurs... Occo Style devient le nôtre et il m'a convaincue !

Cette méthode simple et claire est à la portée de tous. Les postures, styles et déplacements sont nommés en créole et décrits de manière précise, permettant à chacun de s'essayer ou peaufiner son style Zouk.

" Mèsi " !

Merci

Jocelyne Béroard - KASSAV

Apprenez à
prononcer correctement
LA CODIFICATION DU ZOUK

Dépôt légal : septembre 2019
Achevé d'imprimer en Allemagne

ISBN : 9782956796503

© Jean-Claude Occo, 2019

Jean-Claude Occo

alias Occo Style

Danseur
Artiste chorégraphe
Professeur de danse

DÉDICACE

*A mes chers neveux, nièces et filleule
Keddyan, Kémilya, Keïssya et Marycka
qui représentent pour moi l'avenir.*

*C'est grâce à ce que vous apprendrez et déciderez de
transmettre dans votre vie que le patrimoine artistique continuera à vivre.*

*Dès aujourd'hui, il vous appartient de garder en mémoire
notre culture musicale et nos danses.*

Je vous aime.

Cette œuvre est protégée par le droit d'auteur et est strictement réservée à l'usage privé du client.
Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie
de cette œuvre, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur prévue
par les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle.
L'auteur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de
propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales.

SOMMAIRE

- 1** 09 Introduction à l'histoire du Zouk musique et danse
- 11 *Au niveau de la MUSIQUE*
- 13 *Au niveau de la DANSE*
- 2** 15 **La codification de la danse zouk... ?**
pourquoi et pour qui ?
- 3** 19 **Les terminologies du Zouk d'après Jean-Claude Occo**
- 21 *Les postures*
- 24 *Les rythmes*
- 25 *Les styles*
- 26 *Les déplacements*
- 31 *Les tours*
- 33 *Les mouvements du bassin - EN RESTANT SUR PLACE -*
- 34 *Les mouvements du buste - EN RESTANT SUR PLACE -*
- 36 *Les changements de niveau*

- 4** 37 **Conclusion**
- 5** 39 **Qui suis-je ?**
- 6** 43 **Remerciements**
- 7** 45 **Lexique du danseur**

GUADELOUPE

L'île aux Belles Eaux ou Karukera

MARTINIQUE

L'île aux Fleurs ou Madinina

1

INTRODUCTION A
L'HISTOIRE DU ZOUK
MUSIQUE ET DANSE

LE ZOUK est une musique populaire qui a pris naissance dans les années 80 avec le groupe Kassav.

Les années 80-90 marqueront l'âge d'or du Zouk avec la découverte de nombreux artistes comme : Zouk Machine, Édith Lefel, Tanya Saint Val, Guilou, Jean-Michel Rotin, Éric Brouta, Annick et Jean-Claude, etc...

Les Antilles sont à un carrefour où se rencontrent toutes les vibrations du monde. Le Zouk se nourrit de la musique caribéenne, américaine, africaine et peut se décliner de diverses manières selon le degré d'influence...

- le Zouk Love et le Zouk Chiré, appelé aussi Zouk Béton, sont la base.
- le Ragga Zouk, aura une note jamaïcaine
- le Zouk R&B, pour ceux qui sont influencés par la musique américaine
- le Zouk Métal, avec des accents rock de guitares saturées à la manière de Jacob Devarieux
- le Zouk « Konpa » qui aura un timbre haïtien et qui devient, selon moi, plus « konpa » que Zouk aujourd'hui

Chaque artiste essaie de trouver une couleur Zouk qui lui est propre mais qui est trop souvent influencé par le dictat des médias internationaux.

AU NIVEAU DE LA MUSIQUE

A l'origine, la Guadeloupe et la Martinique étaient envahies par différents styles musicaux issus de la Caraïbe. On pouvait les entendre sur les ondes et dans les bals. Pendant des années les antillais dansaient essentiellement aux rythmes des musiques d'Haïti, de Cuba et de la République Dominicaine.

La rupture de style d'avec le « Konpa », dans les années 60, à amener le Kadans comme nouveau genre joué par des groupes comme : les Grammacks, les Aiglons, les Vikings et Experience 7.

Pendant cette période, c'est sur de la musique jouée en live que le danseur se déhanche.

En 1979, Pierre Édouard Décimus et Georges Décimus, deux musiciens de Kadans, ont voulu créer une musique plus moderne.

Ils y intègrent des rythmes carnavalesques, des rythmes traditionnels ainsi que le Gwo Ka (Guadeloupe), le Bèlè (Martinique), la Biguine, la Mazurka.

C'est à partir de ce mélange de rythmes, que démarre pour la première fois, un style musical propre aux Antilles françaises.

Bientôt se joint à eux Jacob Devarieux, alors commence l'histoire du Zouk avec la première formation du groupe Kassav.

Entre 1980 et 1982, de nouveaux talents intègrent le groupe tels que Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthély et Jean-Claude Naimro, puis Patrick Saint-Éloi. Catherine Laupa et Marie-José Gibon étaient les danseuses et choristes du groupe. Kassav enchaîne les tubes et la musique continue à se développer.

A cette époque ce style musical n'avait pas encore de nom. Les antillais lui ont donné par la suite, le nom de Zouk, dans les années 80.

Le mot « Zouk » est un rassemblement musical festif où l'on peut danser gratuitement. Il n'existe pas de discothèques à cette époque.

La musique Zouk est essentiellement sur des rythmes soutenus. Jean-Philippe Marthely et Patrick Saint-Eloi sont les pionniers de rythmes plus lents avec des textes passionnés qui ont donné naissance au style Zouk Love.

AU NIVEAU DE LA DANSE

D'une manière générale, sur les plateaux de télévision ainsi que dans les concerts, les chanteurs font appel à des danseurs de Modern Jazz ou d'Afro Jazz.

Kassav, lors de ses tournées mondiales avait ses propres danseuses. Les chorégraphies proposées entraient dans le registre Jazz, parfois Gwo Ka, Biguine ou Quadrille.

Le groupe Kassav s'est essentiellement axé sur le développement de la musique Zouk.

En revanche, dans les années 80, les antillais dansaient sur les rythmes de Zouk Béton. Ils prenaient plaisir à se déplacer sur l'ensemble de la piste de danse. Les hommes aimaient tourner et créer des phases (enchaînement de combinaison de pas). Lorsque qu'une phase était appréciée, elle était reprise voir personnalisée par certains danseurs. La danseuse ne devait pas s'ennuyer dans les bras du danseur.

Un double duel

Il existe dans le Zouk un double duel :

- d'abord entre les danseurs et la musique : Les danseurs essaient de marquer et relever celle-ci.
- ensuite entre les danseurs : Le danseur essaye de surprendre voire de piéger la danseuse.

Les pistes de danse étaient riches de partage. En Guadeloupe, on a vu par exemple pendant longtemps le style de jeu de pieds appelé le « Waka », tandis qu'en Martinique les danseurs exécutaient un mouvement appelé la « Chaise » qui est un rebond insistant sur le plié des jambes.

2

LA CODIFICATION DE
LA DANSE ZOUK

*Pourquoi ?
& pour qui.*

En danse, codifier c'est : analyser, structurer et classer des techniques, créer un vocabulaire commun, transmettre une technicité et un art.

Je m'engage depuis les années 2000 pour que ma vision du Zouk musical et dansant, soit transmise au plus grand nombre.

Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas qu'un seul style de musique Zouk ni une seule manière de le danser.

Il y a donc autant de manière de danser le Zouk, que de :

■ **STYLES MUSICAUX**

Zouk Béton ou Chiré, Zouk Love, Zouk Ragga, Zouk R&B, Zouk « Konpa »...

■ **CONTEXTES :**

▶ **Lieux**

à la maison, boîte de nuit, mariage, anniversaire, fête familiale...

▶ **Partenaire**

père/mère, grand-père/grand-mère, sœur/frère, cousin(e), conjoint(e), ami(e), connaissance, petit(e)-ami(e)

▶ **Style Vestimentaire**

quotidien, occasionnel, confortable, pratique, ample, court, cintré, serré...

▶ **Chaussures**

confortables, serrées, larges, glissantes, agrippantes...

■ **PERSONNALITÉS**

timide, extravertie, égocentrique, indécis, lunatique...

Pour moi, le Zouk est une danse transmise culturellement, elle fait partie de notre héritage. Elle fonctionne sur le même principe que l'apprentissage de la langue chez l'enfant.

On écoute, on répète (sans forcément comprendre), on s'affirme. En l'absence de codification, il nous est plus difficile d'apprendre à danser le Zouk sauf si l'on n'est en présence de personnes natives ou de personnes qui ont appris à le danser.

En général, les danses non codifiées se transmettent par une mémoire auditive et visuelle. L'un ne va pas sans l'autre. Ce qui du coup est déjà une codification. Pour exemple, je peux savoir bouger sans savoir comment poser mes pas sur la musique et pouvoir l'adapter. De même, je peux savoir quels sont les rythmes que j'entends, sans pour autant savoir comment le danser. Il faut donc bannir tout cliché : je suis cubain donc je sais danser la salsa, je suis antillais donc je sais danser le Zouk...

A travers mes nombreux déplacements dans le monde, je constate que la musique Zouk voyage aussi et revêt parfois différentes interprétations.

A quoi fait penser le Zouk ?

Soit :

▶ On pense directement au style musical Zouk Love, le côté provocateur est associé au sexe donc aucune différence ne se fait entre danser avec un(e) inconnu(e) ou un(e) petit(e) ami(e)...

▶ La musique est connue mais les gens sont surpris qu'il existe une danse car ils ne l'ont jamais vu ou n'en n'ont jamais entendu parler.

▶ Ils confondent le Zouk originaire des Antilles avec le Zouk Brésilien, voire la Kizomba.

C'est avec l'envie de voir grandir la communauté de zoukeurs que j'ai décidé de codifier le Zouk. Rendre accessible à tous la possibilité de danser sur cette musique en gardant l'aspect festif des années 80 et la sensualité des danses de couple.

Depuis 2012, ma mission est claire : Faire en sorte que ma vision du Zouk, grâce à mes vidéos, devienne virale et amène des collaborations avec des artistes et créer des évènements...

« Cela importe peu de savoir le nom des pas quand on évolue sur une piste de danse. La codification permet de structurer, d'avoir un vocabulaire commun.

Il est clair que la codification ne permettra pas de devenir un bon danseur, mais elle a pour objectif de former de futurs professeurs de Zouk. Cette codification servirait d'outil technique de référence pour amener le professeur à transmettre une technique et des bases solides comme il en existe dans toutes les autres danses.

Le Zouk est un art, un état d'esprit, un patrimoine, une culture. C'est aussi pour faire naître des passions et former de nouveaux danseurs.

La codification servirait également aux danseurs qui savent déjà danser et qui veulent :

- ▶ Retravailler leur technique, leur style.
- ▶ Consolider leurs acquis ou enrichir leur palette de pas.
- ▶ Évoluer au sein d'un groupe.

Aujourd'hui, il existe des ouvrages pédagogiques expliquant les pas et les techniques de danse pour le Gwo Ka et le Bélé. Ces danses se sont structurées au fil du temps.

Pourquoi pas le Zouk ? »

3

LES TERMINOLOGIES

DU ZOUK D'APRÈS
JEAN CLAUDE OCCO

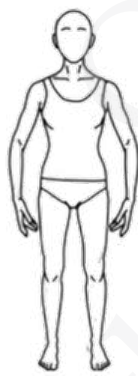
Pour définir et codifier la danse Zouk, j'ai mis en place huit thèmes de travail.

Cela donne la possibilité à tout un chacun de les combiner entre eux, à l'infini, pour son plaisir.

Dans cet exercice de codification, j'utiliserai le vocabulaire créole de Guadeloupe, des références terminologiques du jazz pour le placement des pieds des danseurs. Je ferai aussi appel aux plans dans l'espace utilisé en anatomie. Chaque position pourra être soit sur jambes tendues, soit sur jambes légèrement pliées, soit sur des jambes avec un plié approfondi.

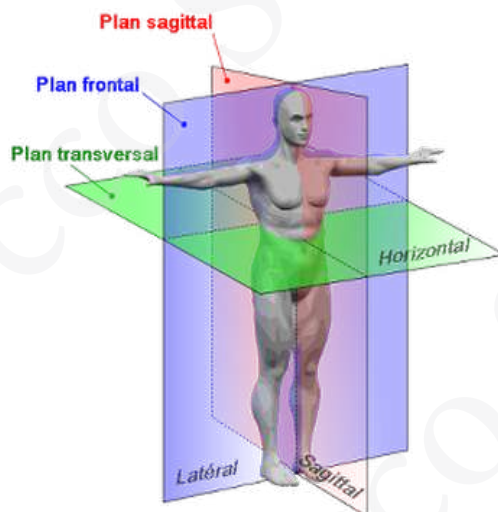
Première
Parallèle

Seconde
Parallèle

Quatrième
Position
Jazz

Découvrez la suite en achetant le livre :

- sur www.occostyle.fr**
- ou en librairie physique**
- ou en librairie en ligne**

THE CODIFICATION OF ZOUK

BY JEAN-CLAUDE OCCO AKA OCCO STYLE

PRÉFACE

One day, I was asked if there was a sign, an attitude, a dance attached to our music. I naively replied that everyone danced in their own way. I knew there was a void, that in addition to music, there had to be something in everyday life that was Zouk.

The great Reggae era of the 70s and 80s had left its mark, the yellowish-red green of necklaces, bracelets or clothing associated with the Rasta movement that went hand in hand with music. Many other things brought us back to Reggae. The same goes for Rhythm and Blues, which has now become R&B.

Then Brasazouk appeared in the 2000s, a dance created based on our music by the Brazilians, with, I can sum up, figures borrowed from Rock And Roll and rotations of the bust. Competitions were held in Brazil or Holland, Hawaii and elsewhere... I thought at that time that there was an urgency. But I'm not a dance teacher and don't have much time to get on the dance floor, seeing others dance more often when I'm behind my microphone...

At the same time, our language, which has regained its poetry, is still suffering a certain disdain. Many of those who practice it naturally consider correct spelling and grammar unnecessary. Rules are useless on the street, they say. The "i bon kon sa" is a way of thinking that keeps you on the floor below. Because, for a language to be recognized, it needs its spelling and rules. The same is true for dance.

I remember styles like "the chair", knees bent... Today I hear about the style "a tile" which means that the couple does not move but remains taped on the spot, on a tile.

Many girls are reluctant to accept an invitation from a stranger, unless they have the guts or strength to block someone who is too adventurous. Zouk, like many dances in the world, brings dancers closer together. Sensuality can be as palpable as in figure skating competitions. If the pas de deux does not move it is because, even if the technique is perfect, the emotion that the music carries is not felt by the couple, and this is valid for classical dance, tango etc....

Jean Claude Occo codifies the Zouk dance, first because he teaches it but above all because it is necessary to leave traces for transmission. We too often let ourselves be phagocytized by all the fashions that come from elsewhere. And these other contributions have teachers... Occo Style becomes ours and he convinced me !

This simple and clear method is available to everyone. The postures, styles and movements are named in Creole and described in a precise way, allowing everyone to try or refine their Zouk style.

" Mèsi " !

*Merci *Thank you

Jocelyne Béroard - KASSAV

learn to pronounce
ZOUK CODIFICATION
correctly

Translated by

Laurence Baptiste-Weppler
&
Dorrette Harris

Legal deposit : September 2019
Completed printing in Germany

ISBN : 9782956796527

© Jean-Claude Occo, 2019

Jean-Claude Occo

aka Occo Style

Dancer
Artist choreographer
Dance teacher

DEDICATORY

*To my dear nephews, nieces and godchild
Keddyan, Kémilya, Keïssya and Maryeka
that represent the future for me.*

*It is through what you learn and decide to
pass on in your life that the artistic heritage will continue to live.*

*From now on, it is your responsibility to keep in mind
our musical culture and dances.*

I love you.

This work is protected by copyright and is strictly reserved for the client's private use. Any reproduction or distribution for the benefit of third parties, whether free of charge or not, of all or part of this work, is strictly prohibited without the written authorization of the author provided for by Articles L. 335-2 et seq. of the Intellectual Property Code. The author reserves the right to pursue any infringement of his intellectual property rights before civil or criminal courts.

SUMMARY

- 1** 09 Introduction to the history of Zouk music and dance
11 *In terms of MUSIC*
13 *In terms of DANCE*
- 2** 15 The codification of zouk dance... ?
why and for whom
- 3** 19 Zouk terminologies according to Jean-Claude Occo
21 *The postures*
24 *The rhythms*
25 *The styles*
26 *The movements*
31 *The turns*
33 *Hips movements - BY STAYING ON PLACE -*
34 *Bust movements - BY STAYING ON PLACE -*
36 *Level changes*

- 4** 37 Conclusion
- 5** 39 Who am I ?
- 6** 43 Acknowledgements
- 7** 45 Dancer glossary

GUADELOUPE

L'île aux Belles Eaux ou Karukera

MARTINIQUE

L'île aux Fleurs ou Madinina

1

INTRODUCTION TO
THE HISTORY OF ZOUK
MUSIC AND DANCE

THE ZOUK is a popular music that began in the 1980s with the group Kassav.

The 80s and 90s marked the golden age of Zouk with the discovery of many artists such as :

Zouk Machine, Édith Lefel, Tanya Saint Val, Guilou, Jean-Michel Rotin, Éric Brouta, Annick and Jean-Claude, etc...

The West Indies are at a crossroads where all the vibrations of the world meet. Zouk is based on Caribbean, American and African music and can be declined in various ways depending on the degree of influence...

- Zouk Love and Zouk Chiré, also called Zouk Béton, are the basis.
- Ragga Zouk, will have a Jamaican note
- the Zouk R&B, for those who are influenced by American music
- Zouk Métal, with rock accents of saturated guitars in the style of Jacob Devarieux
- Zouk « Konpa » which will have a Haitian stamp and which becomes, in my opinion, more « Konpa » than Zouk today

Each artist tries to find a Zouk color that is his own which is often influenced by international media.

IN TERMS OF MUSIC

Originally, Guadeloupe and Martinique were invaded by different musical styles from the Caribbean. They could be heard on the radio and at the ballrooms. For years the West Indies danced mainly to the rhythms of music from Haiti, Cuba and the Dominican Republic.

The style break with the « Konpa » in the 60s, lead to the Kadans as a new genre played by bands like : Grammacks, Eaglets, Vikings and Experience 7.

During this period, it is to live music that the dancer sways.

In 1979, Pierre Edouard Décimus and George Décimus, two musicians from Kadans, wanted to create a more modern music.

They integrate carnival and traditional rhythms as well as Gwo Ka (Guadeloupe), Bèlè (Martinique), Biguine, Mazurka.

It is from this mixture of rhythms that a musical style specific to the French West Indies began for the first time.

Soon Jacob Devarieux joined them, so-then began the story of Zouk with the first formation of the Kassav group.

Between 1980 and 1982, new talents joined the group such as Jocelyne Beroard, Jean-Philippe Marthély and Jean-Claude Naimro, then Patrick Saint-Eloi. Catherine Laupa and Marie-José Gibon were the dancers and choir members of the group. Kassav had a series of hits and the music continues to evolve.

At that time this musical style had no name yet. The West Indies later gave it the name Zouk in the 1980s.

The word « Zouk » is a festive musical gathering where you can dance for free. There are no discotheques at this time.

Zouk music is essentially based on steady rhythms. Jean-Philippe Marthely and Patrick Saint-Eloi are the pioneers of slower rhythms with passionate lyrics that gave birth to the Zouk Love style.

IN TERMS OF DANCE

Generally speaking, on television sets as well as in concerts, singers use Modern Jazz or Afro Jazz dancers.

Kassav, during its world tours had its own dancers. The proposed choreographies entered the Jazz register, sometimes Gwo Ka, Biguine or Quadrille.

The Kassav group has mainly focused on the development of Zouk music.

On the other hand, in the 1980s, the West Indies danced to the rhythms of Zouk Béton. They enjoyed moving around the entire dance floor. Men liked to turn and create phases (a combination of steps). When a phase was appreciated, it was taken up or even personalized by some dancers. The female dancer was not to be bored in the male dancer's arms.

Un double duel

There is a double duel in the Zouk :

- first between the dancers and the music :
The dancers try to score and raise this one.
- then between the dancers : The male dancer tries to surprise or even trap the female dancer.

The dance floors were rich in sharing. In Guadeloupe, for example, we have long seen the style of footwork called « Waka », while in Martinique the dancers performed a movement called the « Chair » which is an insistent rebound on bended legs.

2

THE CODIFICATION OF
ZOUK DANCE

*& Why
for whom?*

In dance, codifying is : analyzing, structuring and classifying techniques, creating a common vocabulary, transmitting a technicality and an art.

Since the 2000s, I have been actively committed to ensure that my vision of musical and dancing Zouk is transmitted to as many people as possible.

I would like to remind you that there is not only one style of Zouk music nor one way to dance it.

They are many ways to dance Zouk, that's of :

■ **MUSICAL STYLES**

Zouk Béton or Chiré, Zouk Love, Zouk Ragga, Zouk R&B, Zouk « Konpa »...

■ **CONTEXTS :**

▶ **Places**

at home, nightclub, wedding, birthday, family celebration...

▶ **Partner**

father/mother, grandfather/grandmother, sister/brother, cousin, spouse, friend, acquaintance, boyfriend/girlfriend

▶ **Clothing style**

everyday, occasional, comfortable, practical, ample, short, curved, tight...

▶ **Shoes**

comfortable, tight, wide, slippery, scratchy...

■ **PERSONALITIES**

shy, outgoing, self-centered, undecided, moody...

For me, Zouk is a dance that is culturally transmitted, it is part of our heritage. It works on the same principle as language learning with children.

We listen, we repeat (without necessarily understanding), we affirm ourselves. In the absence of codification, it is more difficult for us to learn to dance Zouk than if we are in the presence of native people or people who have learned to dance it.

In general, uncoded dances are transmitted through auditory and visual memory. One cannot go without the other. Which is already a codification. For example, I can move without knowing how to put my steps on the music and be able to adapt it. Similarly, I can know what rhythms I hear, but I don't know how to dance it. So we must ban all clichés: I am Cuban so I know how to dance salsa, I am West Indian so I know how to dance Zouk...

Through my many travels around the world, I notice that Zouk music also travels and sometimes takes on different interpretations.

What does the Zouk remind us of ?

Either:

► We think directly of the musical style Zouk Love, the provocative side is associated with sex so no difference is made between dancing with a stranger or a boyfriend...

► The music is well known but people are surprised that a dance exists because they have never seen it or heard of it.

► They confuse the Zouk from the West Indies with the Brazilian Zouk, or even the Kizomba.

It is with the desire to see the community of zoukeurs grow that I decided to codify Zouk. Make it possible for everyone to dance to this music while keeping the festive aspect of the 80s and the sensuality of partner dances.

Since 2012, my mission is clear: Make sure that my vision of Zouk, through my videos, becomes viral and brings collaborations with artists and create events...

« It doesn't matter what the steps are called when you're on a dance floor. Codification makes it possible to structure, to have a common vocabulary.

It is clear that codification will not make it possible to become a good dancer, but it is intended to train future teachers of Zouk. This codification would serve as a technical reference tool to encourage the teacher to transmit a solid technique and foundation as it is found in all other dances.

Zouk is an art, a state of mind, a heritage, a culture. It is also to spark passions and train new dancers.

Codification would also be used by dancers who already know how to dance and who want to :

- Rework their technique, their style.
- Consolidate their achievements or enrich their range of steps.
- To evolve within a group.

Today, there are educational books explaining dance steps and techniques for Gwo Ka and Bélé. These dances have been structured over time.

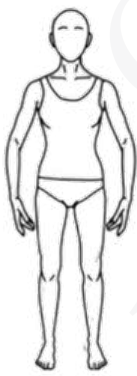
Why not the Zouk ? »

To define and codify the Zouk dance, I have set up eight working themes.

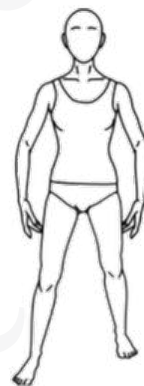
This gives everyone the opportunity to combine them together, endlessly, for their own delight. In this codification exercise, I will use the Creole vocabulary of Guadeloupe, terminological references from jazz for the placement of the dancers' feet. I will also use the plans in the space used in anatomy. Each position may be either on stretched legs, or on slightly bent legs, or on legs with a deep fold.

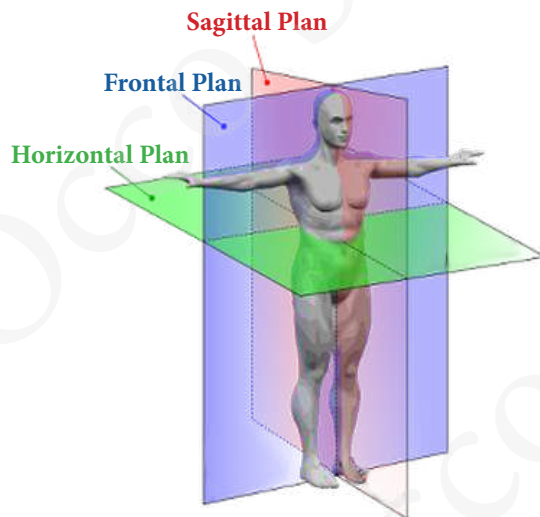
**First
Parallel**

**Second
Parallel**

**Fourth
Position Jazz**

Discover the next installment by purchasing the book :

- on www.occostyle.fr**
- or at a physical bookstore or**
- at an online bookstore**

LA CODIFICACIÓN DEL ZOUK

POR JEAN-CLAUDE OCCO ALIAS OCCO STYLE

PRÓLOGO

Algun día me preguntaron si existía un signo, alguna actitud o baile vinculado con nuestra música.

Con inocencia, contesté que cada uno bailaba a su manera. Estaba conciente de que faltaba algo en la vida cotidiana que fuera Zouk.

En los años 70 y 80, la época del reggae dejó huellas: los colores verde/amarillo/rojo de los collares, las pulseras o la ropa relacionados con el movimiento rasta y su música.

Varios elementos se sumían dentro del reggae. Citemos por ejemplo el Rythm and Blues (hoy día R and B).

Luego, apareció el Brasazouk en los años 2000, un tipo de baile creado por los Brasileños inspirado de nuestras músicas. Había figuras del Rock and Roll pero también unas rotaciones del pecho. Se organizaban con frecuencia competiciones en Brasil u Holanda, Hawai y por otras partes. En aquella época, se me ocurrió que era urgente proponer una solución. Pero en aquel momento no era profesora de baile y no tenía la oportunidad de expresarme en el escenario. Veía los otros bailar mientras yo me encargaba del entretenimiento con un microfono en la mano.

Nuestra lengua que volvió a encontrar su poesía, sigue sufriendo desprecio. Los hay que la hablan naturalmente pero que opinan que tener una gramática y una grafía correctas es un aspecto inutil. Dicen que las reglas no sirven para nada en la calle. El « I bon kon sa » (o la filosofía del «todo bien, está bien así ») nos mantiene en un nivel poco elevado. Sin embargo, para que un idioma sea reconocido, necesita unas reglas y una grafía. Misma observación para el baile.

Me acuerdo de la danza llamada « la silla », con las rodillas flexionadas... Hoy oigo hablar del estilo nombrado « un azulejo » : la pareja no se desplaza y se mantiene sin mover, en el mismo azulejo.

Muchas mujeres se niegan a bailar con un desconocido, salvo si son capaces de impedirle que se ponga demasiado « donjuan ». Como muchos bailes en el mundo, el Zouk hace que los que lo bailan se acerquen. La sensualidad es tan palpable como en las competiciones de patinaje artístico. A veces el movimiento de los dos pasos no conmueve a los bailadores. En efecto, aunque sea perfecta la técnica, la emoción que transporta la música no es sentida por la pareja. Se produce también con el tango, el baile clásico etc...

Primero, Jean Claude Occo codifica el baile Zouk porque lo enseña pero también le parece necesario dejar huellas para que la transmisión sea efectiva. Estamos acostumbrados a imitar las modas del exterior. Y cabe subrayar que éstas se benefician de profesores para enseñarlas... Occo style se convierte en nuestro profesor y me convició !

Este método es simple y asequible para todos. Las posturas, los diferentes estilos y desplazamientos vienen nombrados en criollo y son descritos de manera precisa. Así cada persona puede practicar y mejorar su estilo Zouk.

“ Mèsi ! ”

*Gracias por todo

Jocelyne Béroard - KASSAV

Aprendan a
pronunciar correctamente
LA CODIFICACIÓN DEL ZOUK

Traducido por
Laurence Carlton

Depósito legal : Septiembre de 2019
Publicación terminada en Alemania

ISBN : 9782956796541

© Jean-Claude Occo, 2019

Jean-Claude Occo

alias Occo Style

Bailarín
Artista coreógrafo
Profesor de baile

DEDICATORIA

*A mis queridos sobrinos y ahijada
Keddyan, Kémilya, Keïssya y Maryeka
que representan para mí el futuro.*

*Gracias a lo que aprendáis y decidáis
transmitir, el patrimonio artístico seguirá viviendo.*

*A partir de hoy, tendréis como misión guardar en memoria
nuestra cultura musical y nuestros bailes.*

Os amo con ternura.

Este trabajo está protegido por los derechos de autor y se reserva únicamente al uso privado del cliente. Toda reproducción o difusión en beneficio de un tercero, mediante cesión gratuita u oneroso, de todo o parte de este trabajo, está estrictamente prohibida sin autorización escrita del autor prevista en los artículos 1335-2 y seguidos del Código de la Propiedad Intelectual.

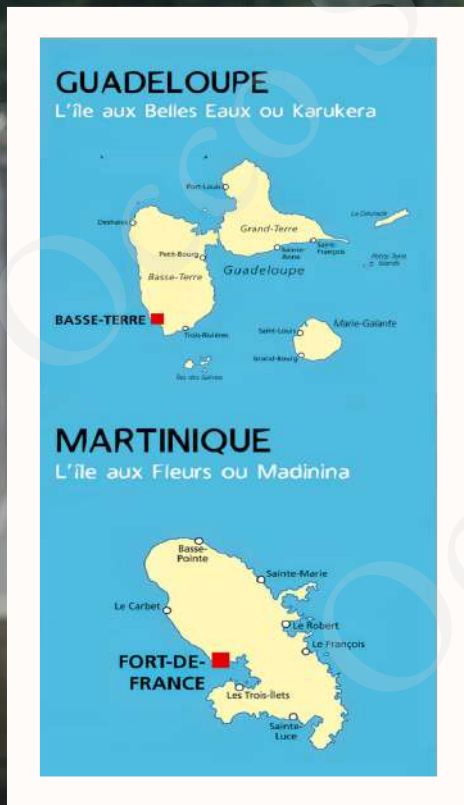
El autor se reserva el derecho de perseguir cualquier infracción a sus derechos de propiedad intelectual antes las jurisdicciones civiles o penales.

ÍNDICE

- 1** 09 **Introducción a la historia del Zouk : música y baile**
11 *LA MÚSICA*
13 *EL BAILE*
- 2** 15 **La codificación del baile Zouk... ?**
¿ Por qué y para quién ?
- 3** 19 **Las terminologías del Zouk según Jean-Claude Occo**
21 *Las posturas*
24 *Los ritmos*
25 *Los estilos*
26 *Los desplazamientos*
31 *Las vueltas*
33 *Los movimientos de la pelvis - QUEDÁNDOSE EN EL MISMO SITIO -*
34 *Los movimientos del busto - EN EL MISMO SITIO -*
36 *Los cambios de niveles*

- 4** 37 **Conclusión**
- 5** 39 **¿ Quién soy ?**
- 6** 43 **Agradecimientos**
- 7** 45 **Léxico**

1

INTRODUCCIÓN A
LA HISTORIA DEL ZOUK
MÚSICA Y BAILE

EL ZOUK es una música popular que nació en los años 80 con el grupo Kassav.

Los años 80 marcan la edad de oro del Zouk con la aparición de varios artistas como Zouk Machine, Edith Lefel, Tanya Saint Val, Guilou, Jean-Michel Rotin, Eric Brouta, Annick y Jean-Claude y muchos más...

A lo largo del tiempo y con la influencia de otros estilos musicales que llegan a las Antillas, el Zouk adopta formas diferentes :

- Zouk Love y Zouk Chiré, también llamados Zouk Béton, son la base.
- el Ragga Zouk, tendrá una nota Jamaicana
- el Zouk R & B, para aquellos que están influenciados por la música Norteamericana
- el Zouk Metal, con acentos de rock de guitarras saturadas a la manera de Jacob Devarieux
- el Zouk « Konpa » que tendrá un sello haitiano y que, en mi opinión, se convertirá más en « Konpa » que en Zouk hoy

Cada artista intenta marcar el Zouk con su propio estilo en función de la época en la que evoluciona, más a menudo marcada por los medios internacionales.

LA MÚSICA

Al principio, Guadalupe y Martinica eran invadidas por diferentes estilos musicales originarios del Caribe. Se podían escuchar en la radio y en las fiestas. Durante varios años, los antillanos bailaban esencialmente al ritmo de la música Haitiana, Cubana y República Dominicana.

La ruptura estilística con el Kompa en los años 60 aportó el Kadans como nuevo género tocado por grupos como los Grammacks, los Aiglons, los Vikings et Experience 7.

Durante este período, el bailarín se mueve evolucionando en una música tocada en vivo.

En 1979, Pierre Edouard Décimus y George Décimus, dos músicos de Kadans quisieron crear una música más moderna.

Añadieron ritmos típicos del carnaval, ritmos tradicionales así como el Gwo Ka oriundo de Guadalupe, el Bélè de Martinica, la Biguine, la Mazurka.

A partir de esa mezcla de ritmos, nació por primera vez un estilo musical propio de las Antillas francesas.

Poco después, Jacob Devarieux se reunió con ellos. Así fue como empezó la historia del Zouk con la primera formación del grupo Kassav.

Entre 1980 y 1982, nuevos talentos integraron el grupo como Jocelyne Beroard, Jean-Philippe Marthély y Jean-Claude Naimro. Después, vinieron Patrick Saint-Eloi, Catherine Laupa y Marie-José Gibon, bailadoras y cantantes de Kassav. Este grupo produjo una gran cantidad de éxitos y la música siguió desarrollándose. En aquella época, este estilo musical todavía no tenía nombre. En los años 80, los antillanos lo nombraron Zouk.

La palabra « Zouk » remitía a una manifestación musical festiva donde uno podía bailar gratuitamente. En aquella época, no existían discotecas.

La música Zouk se basa esencialmente en ritmos acelerados. Jean-Philippe Marthely y Patrick Saint-Eloi son los pioneros de las músicas lentas con textos apasionados que dieron a luz al estilo llamado Zouk Love.

EL BAILE

En general, los cantantes trabajan con bailarines de música Moderna Jazz o de Afro Jazz para bailar en los programas televisivos o en los conciertos.

Durante las giras mundiales, Kassav disponía de bailarinas personales. Las coreografías propuestas correspondían con el dominio del Jazz, a veces con el Gwo Ka, la Biguine o el Quadrille.

El grupo Kassav se concentró esencialmente en el desarrollo del Zouk.

En cambio, en los 80, los antillanos solían bailar en los ritmos del Zouk Béton. Les encantaba desplazarse bailando en toda la pista de baile. A los hombres les gustaba girar y crear fases (encadenamiento de combinación de pasos). Cuando una fase era apreciada, algunos bailarines volvían a reproducirla o la personalizaban. La bailarina no podía aburrirse en los brazos de su pareja.

Un duelo doble

Existe un duelo doble en el Zouk :

- Primero entre los bailarines y la música. Los bailarines intentan marcar y recogerla.
- Luego entre los propios bailarines. El bailarín trata de sorprender y engañar a la bailarina.

Las pistas de baile eran lugares propicios a los intercambios ricos. Las pistas de baile se enriquecían con los intercambios. En Guadalupe, dominó durante largo tiempo la técnica de juego con los pies conocido como el « Waka ». Al contrario, en Martinica los bailarines ejecutaban un movimiento corporal llamado « la silla » que consistía en un rebote insistiendo en las piernas dobladas.

2

LA CODIFICACIÓN DEL
BAILE ZOUK

¿
Por qué
para quién?

En el dominio del baile, codificar es analizar, estructurar y clasificar técnicas, crear un vocabulario común. También equivale a transmitir tecnicidad y arte.

Me comprometo desde los años 2000 para que mi visión del Zouk musical se transmita al mayor número de personas.

Cabe recordar que no hay un estilo único de música ni una sola manera de bailar.

Pues hay tantas varias maneras de bailar el Zouk como :

■ **ESTILOS MUSICALES**

Zouk Béton o Chiré, Zouk Love, Zouk Ragga, Zouk R&B, Zouk « Konpa »...

■ **CONTEXTOS :**

▶ **Lugares**

en casa, discotecas, fiestas de bodas, cumpleaños, fiestas familiares...

▶ **Pareja**

padre/madre, abuelo/abuela, hermano/hermana, primos, esposos, conocidos, novios...

▶ **Ropa**

cotidiana, ocasional, cómoda, práctica, amplia, corta, curvada, apretada...

▶ **Zapatos**

cómodos, apretados, amplios, resbaladizos, de agarre...

■ **PERSONALIDADES**

tímido/a, extravertido/a, egocéntrico/a, indeciso/a, lunático...

Para mí, es el Zouk una danza que se transmite culturalmente. Forma parte de nuestro legado. Es como si un niño aprendiera a hablar.

Escuchamos, repetimos (sin comprender todo el tiempo), nos afirmamos. Sin codificación, cuesta más aprender a bailar el Zouk que si estuviéramos con personas nativas o que aprendieron a bailar.

Generalmente, los bailes no codificados suelen transmitirse por una memoria auditiva y visual. Una no va sin la otra. Eso es ya codificación. Por ejemplo, puedo saber mover el cuerpo sin saber cómo usar los pies en la música y poder adaptarla. También puedo identificar los ritmos que oigo sin saber cómo bailarlos. En resumen, hay que suprimir los estereotipos : soy cubano pues sé bailar salsa, soy antillano pues sé bailar Zouk...

A través de mis numerosos desplazamientos por el mundo, me doy cuenta de que el Zouk viaja también y abarca interpretaciones diferentes.

¿ En qué nos hace pensar el Zouk ?

Eso es :

► De repente pensamos en el estilo musical del Zouk love, el aspecto provocador asociado al sexo. No hay ninguna diferencia entre bailar con un desconocido o con su novio/a ...

► La música es familiar pero la gente se sorprende al saber que existe una danza porque nunca la habían visto antes o nunca oyó hablar de ella.

► Confunden el Zouk originario de las Antillas con el Zouk brasileño y la Kizomba.

Decidí codificar el zouk con el fin de ver el crecimiento de la comunidad de los bailarines de Zouk. Deseaba que fuera más importante la comunidad de los bailarines del Zouk. Para que sea posible también bailar esa música guardando el aspecto festivo de los años 80 y la sensualidad de las danzas de parejas.

Desde 2012, mi misión es clara : permitir que mi visión del Zouk sea viral y atraiga colaboraciones con artistas, crear manifestaciones gracias a mis videoclips...

« Poco importa saber la apelación de los pasos cuando evolucionamos en una pista de baile. La codificación permite estructurar y tener un léxico común.

Parece evidente que la codificación no permitirá convertirse en un bailarín confirmado pero tiene como objetivo formar futuros profesores de baile de Zouk. Esa codificación servirá de herramienta técnica de referencia para que el profesor pueda transmitir una técnica y bases sólidas como se nota en todas las otras danzas.

El Zouk es un arte, un estado de espíritu, un patrimonio, una cultura. Sirve también para que nazcan pasiones y que se formen nuevos bailarines.

La codificación serviría también a los que ya saben bailar y que quieren :

- Perfeccionar su técnica y su estilo.
- Consolidar sus logros o enriquecer su repertorio de pasos.
- Evolucionar en el seno de un grupo.

Actualmente, existen obras pedagógicas que explican pasos y técnicas de baile del Gwo ka y del Belè. Esos bailes adquirieron una estructura a lo largo del tiempo.

¿ Y sobre el Zouk ? ¿ Por qué no ? »

3

LAS TERMINOLOGÍAS

DEL ZOUK SEGÚN
JEAN-CLAUDE OCCO

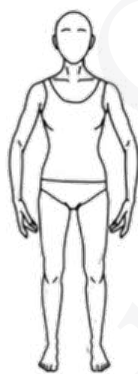

Para definir y codificar el baile del Zouk, establecí ocho temáticas de trabajo.

Eso permite a cada quien compaginarles entre ellas, de manera ilimitada y también para su placer personal. En este ejercicio de codificación, usaré el léxico criollo de Guadalupe y unas referencias terminológicas del Jazz para la posición de los pies de los bailarines. Me valdré también de los planos en el espacio utilizado en la anatomía. Cada posición podrá hacerse con las piernas estiradas, en piernas ligeramente dobladas o con las piernas dobladas acentuadas.

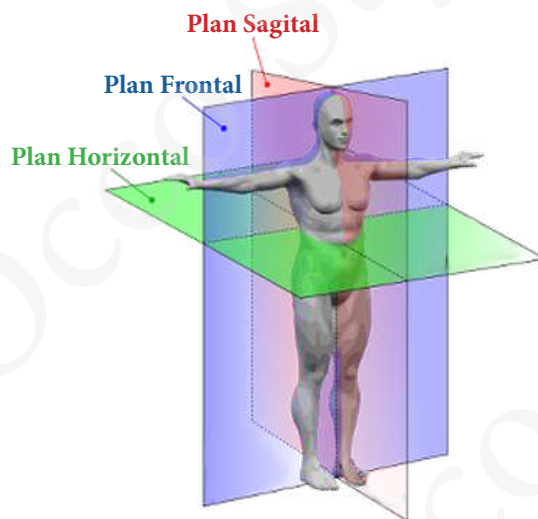
**Primer
Paralelo**

**Segundo
Paralelo**

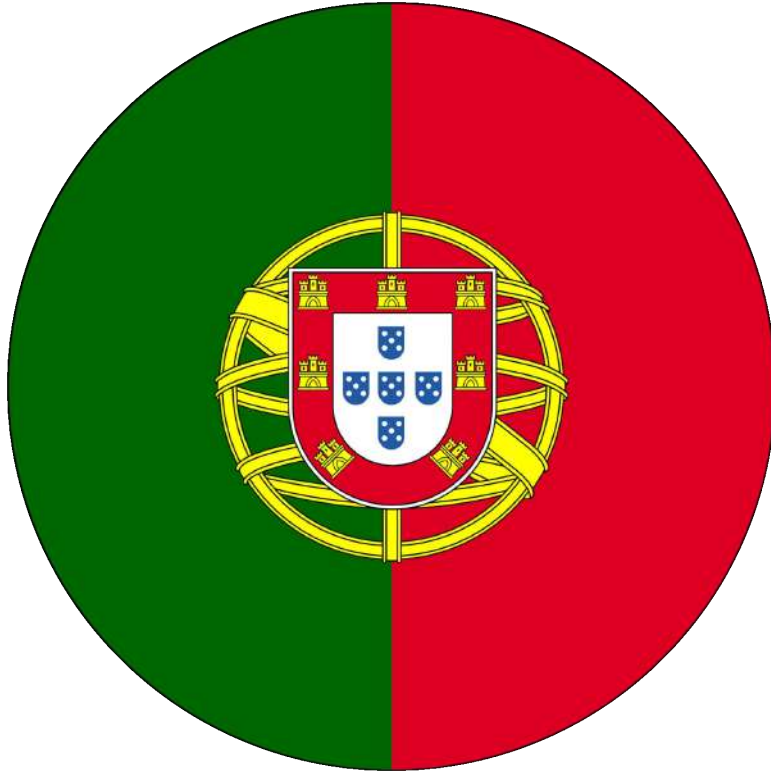

**Cuarta
Posición Jazz**

Descubre la continuación comprando el libro :

- en www.occostyle.fr**
- o en una librería física**
- o en una librería en línea**

A CODIFICAÇÃO DO ZOUK

POR JEAN-CLAUDE OCCO ALIAS OCCO STYLE

PREFÁCIO

Um dia, perguntaram-me se havia um sinal, uma atitude, uma dança ligada à nossa música. Respondi ingenuamente que todos dançavam à sua maneira. Eu sabia que faltava alguma coisa, além da música, havia algo na vida cotidiana que era o Zouk. A grande era do Reggae dos anos 70 e 80 deixou a sua marca, o verde-amarelo-vermelho de colares, pulseiras ou roupas ligadas ao movimento rasta que andava de mãos dadas com a música. Muitas outras coisas nos trouxeram de volta ao Reggae. O mesmo vale para o Rhythm and Blues, agora R&B.

Surgiu então o Brasazouk nos anos 2000, uma dança criada com a nossa música pelos brasileiros, com, resumindo, figuras emprestadas do Rock And Roll e rotações do busto. As competições aconteciam no Brasil ou na Holanda, no Havaí e em outros lugares Pensei naquela época que havia uma emergência. Mas não sou professor de dança e dificilmente tenho o prazer de me juntar à pista de dança, vendo os outros dançarem mais frequentemente quando estou atrás do microfone ...

Ao mesmo tempo, a nossa linguagem, que recuperou a sua poesia, ainda sofre um certo desdém. Muitos daqueles que a praticam naturalmente consideram a escrita e a gramática corretas inúteis. As regras são inúteis nas ruas, dizem eles. « i bon kon sa » é uma maneira de pensar que mantém você no andar de cima. Porque, para que um idioma seja reconhecido, ele precisa de escrita e regras. O mesmo vale para a dança.

Lembro-me de estilos como « a cadeira », joelhos dobrados ... Hoje ouço sobre o estilo « um azulejo », o que significa que o casal não se move, mas permanece preso no lugar, em um azulejo.

Muitas raparigas relutam em aceitar um convite de um estranho, a menos que tenham coragem ou força para bloquear alguém que é aventureiro demais. O Zouk, como muitas danças no mundo, aproxima os dançarinos. A sensualidade pode ser tão palpável quanto nas competições de Patinagem Artística. Se o pas de deux não se move, quer dizer, mesmo que a técnica seja perfeita, a emoção que a música carrega não é sentida pelo casal, e isso é válido para a dança clássica, tango etc. ...

Jean Claude Occo codifica a dança Zouk, primeiro porque ele a ensina, mas principalmente porque é necessário deixar vestígios para a sua transmissão. Muitas vezes empolgamo-nos com todas as modas que vêm de outros lugares. E essas

outras contribuições têm professores ... O Occo Style torna-se o nosso e convenceu-me!

Este método simples e claro está ao alcance de todos. As posturas, os estilos e movimentos são nomeados em crioulo e descritos de maneira precisa, permitindo que todos experimentem ou aperfeiçoem o seu estilo Zouk.

« Mési * »

*Obrigado

Jocelyne Béroard - KASSAV

Aprenda a
pronunciar corretamente
A CODIFICAÇÃO DO ZOUK

Traduzido por

Suzana Silva

Depósito legal : setembro de 2019
Impressão concluída na Alemanha

ISBN : 9782956796565

© Jean-Claude Occo, 2019

Jean-Claude Occo

Conhecido por Occo Style

Dançarino
Coreógrafo
Professor de dança

DEDICAÇÃO

*Aos meus queridos sobrinhos, sobrinhas e afilhada,
Keddyan, Kémilya, Keïssya e Maryeka
que representam o futuro para mim.*

*É graças ao que vocês aprendem e decidem
transmitir da vossa vida que a herança artística continuará a viver.*

A partir de hoje, cabe a vocês lembrarem-se da nossa cultura musical e das nossas danças.

Amo-vos.

Este trabalho está protegido por direitos autorais e é estritamente reservado para uso privado do cliente.

É estritamente proibida qualquer reprodução ou distribuição em benefício de terceiros, gratuita ou mediante taxa, de todo ou parte deste trabalho, sem a autorização por escrito do autor, prevista nos artigos L.335-2 e seguintes do Código Francês de Propriedade intelectual.

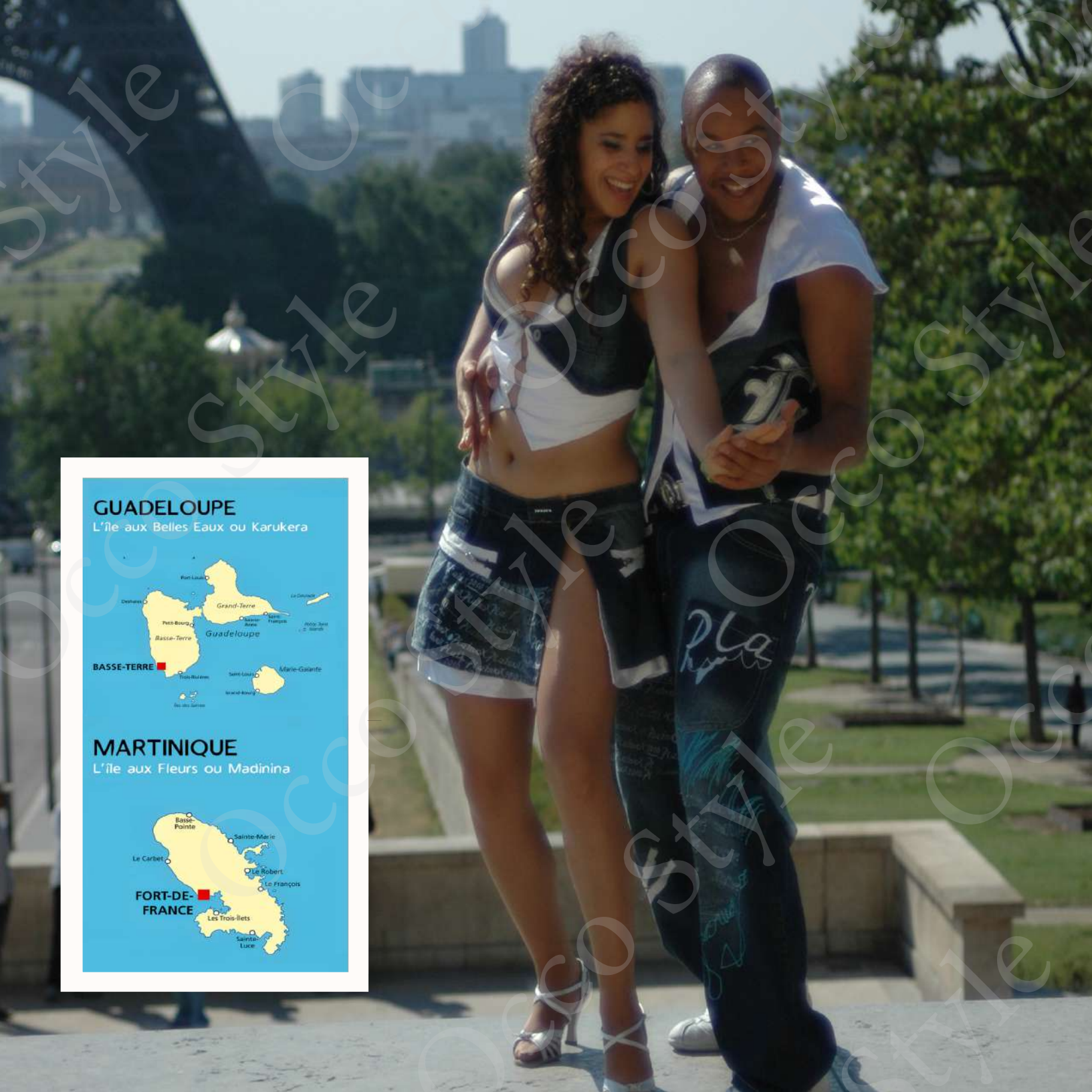
O autor reserva-se o direito de perseguir qualquer violação de seus direitos de propriedade intelectual em tribunais civis ou criminais.

INDICE

- 1** 09 **Introdução à história da música e da dança Zouk**
11 *Ao nível da MÚSICA*
13 *Ao nível da DANÇA*
- 2** 15 **A codificação da dança zouk ... ?
porque e para quem ?**
- 3** 19 **As terminologias de Zouk segundo Jean-Claude Occo**
21 *As Posturas*
24 *Os Ritmos*
25 *Os Estilos*
26 *Os Deslocamentos*
31 *As Voltas*
33 *Movimentos pélvicos – ficando no mesmo Sítio –*
34 *Movimentos de busto – ficando no mesmo Sítio –*
36 *Mudanças de nível*

- 4** 37 **Conclusão**
- 5** 39 **Quem sou eu ?**
- 6** 43 **Agradecimentos**
- 7** 45 **Léxico do dançarino**

GUADELOUPE

L'île aux Belles Eaux ou Karukera

MARTINIQUE

L'île aux Fleurs ou Madinina

FORT-DE-FRANCE

1

INTRODUÇÃO À
HISTÓRIA DA
MÚSICA E DA DANÇA ZOUK

O ZOUK é uma música popular originada nos anos 80 com o grupo Kassav.

Os anos 80 e 90 marcaram a era de ouro de Zouk com a descoberta de muitos artistas, como : Zouk Machine, Édith Lefel, Tanya Saint Val, Guilou, Jean-Michel Rotin, Éric Brouta, Annick e Jean-Claude, etc. ...

As Antilhas estão numa encruzilhada onde todas as vibrações do mundo se encontram. O Zouk alimenta-se de música do Caribe, americana e africana e pode expressar-se de várias maneiras, dependendo do grau de influência ...

- Zouk Love e Zouk Chiré, também chamados Zouk Concrete, são a base.
- Ragga Zouk, terá um toque jamaicano
- Zouk R&B, para quem é influenciado pela música americana
- Zouk Métal, com toques de rock de guitarras saturadas à maneira de Jacob Devarieux
- o Zouk « Konpa », que terá um timbre haitiano e que se torna, na minha opinião, mais « Konpa » do que Zouk nos dias de hoje

Cada artista tenta encontrar uma nova cor ao Zouk que seja sua, mas que muitas vezes é influenciada pelos meios de comunicação internacionais.

AO NÍVEL DA MÚSICA

Originalmente, Guadalupe e Martinica foram invadidas por diferentes estilos musicais do Caribe. Você podia ouvi-los no rádio e em bailes. Durante anos, os índios ocidentais dançaram principalmente ao ritmo da música do Haiti, Cuba e República Dominicana.

A quebra de estilo com o « Konpa » na década de 1960 trouxe os Kadans como um novo gênero interpretado por grupos como : Grammacks, Aiglons, Vikings e Experience 7.

Durante esse período, é com a música ao vivo que o dançarino vai dançando.

Em 1979, Pierre Édouard Décimus e Georges Décimus, dois músicos de Kadans, queriam criar música mais moderna.

Eles integram ritmos de carnaval, ritmos tradicionais, bem como Gwo Ka (Guadalupe), Bélè (Martinica), Biguine, Mazurka.

É a partir dessa mistura de ritmos que um estilo musical peculiar às Índias Ocidentais francesas começa pela primeira vez.

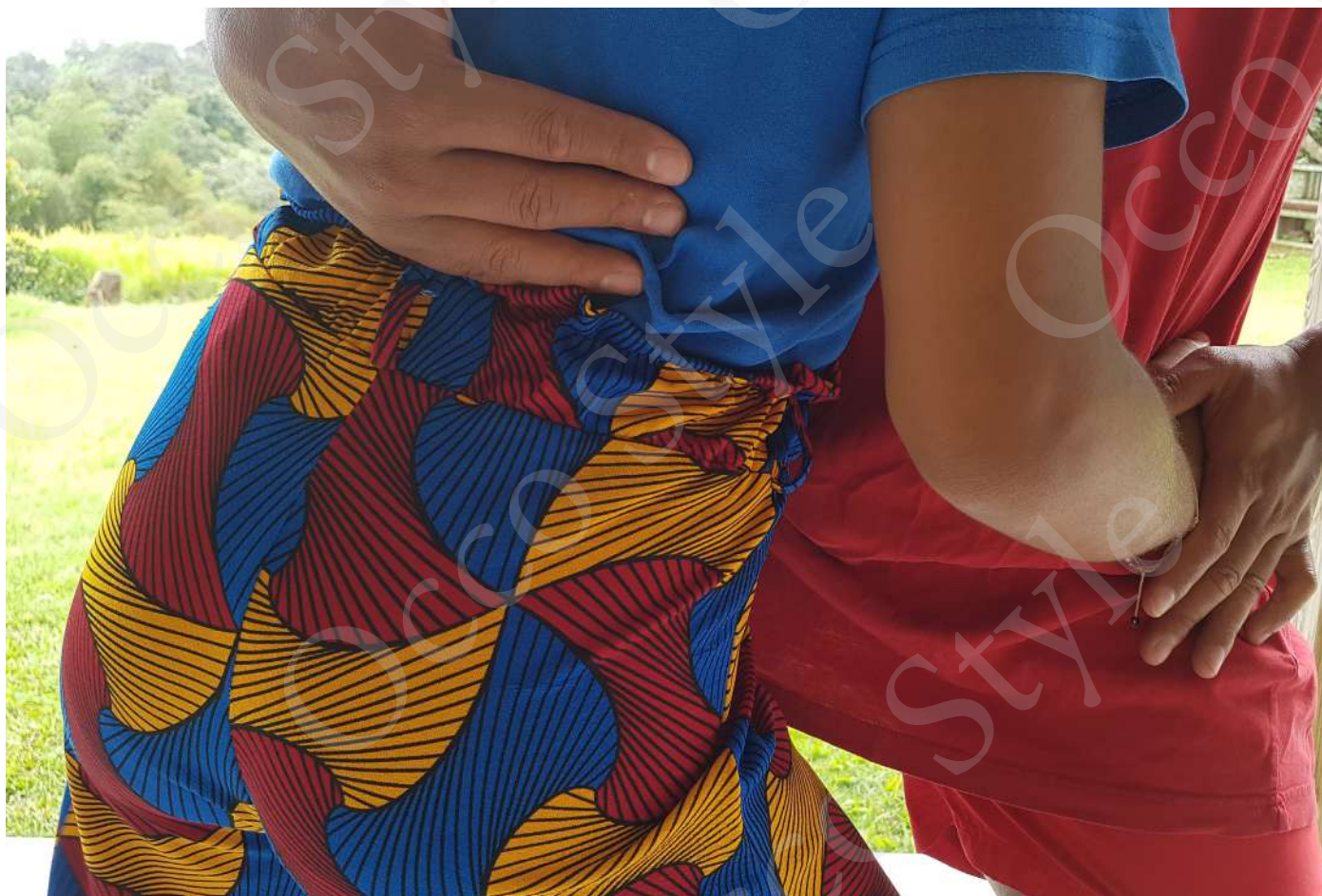
Juntando-se mais tarde a eles Jacob Devarieux, e assim começa a história de Zouk com a primeira formação do grupo Kassav.

Entre 1980 e 1982, novos talentos juntaram-se ao grupo, como Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthély e Jean-Claude Naimro, depois Patrick Saint-Éloi. Catherine Laupa e Marie-José Gibon foram as dançarinas e coristas do grupo. Kassav encadeia os hits e a música continua a desenvolver-se.

Naquela época, este estilo musical ainda não tinha nome. Os índios ocidentais mais tarde deram o nome de Zouk, nos anos 80.

A palavra « Zouk » é um encontro musical festivo onde você pode dançar de graça. Não havia discotecas naquela época.

A música zouk é essencialmente sobre ritmos sustentados. Jean-Philippe Marthely e Patrick Saint-Eloi são os pioneiros dos ritmos mais lentos, com letras apaixonadas que deram origem ao estilo Zouk Love.

AO NÍVEL DA DANÇA

De um modo geral, tanto no plateau de televisão quanto nos concertos, os cantores convidam dançarinos do Modern Jazz ou Afro Jazz.

Kassav, durante as suas tournées mundiais, tinha os seus próprios dançarinos. As coreografias oferecidas faziam parte do registo de Jazz, às vezes Gwo Ka, Biguine ou Quadrille.

O grupo Kassav concentrou-se principalmente no desenvolvimento da música Zouk.

Por outro lado, nos anos 80, os índios ocidentais dançavam ao ritmo de Zouk Béton. Eles gostavam de atravessar a pista de dança. Os homens gostavam de virar e criar fases (sequência de etapas). Quando uma fase era apreciada, era retomada ou personalizada por certos dançarinos. A dançarina não devia aborrecer-se nos braços do dançarino.

Um duplo duelo

Há um duplo duelo no Zouk :

- primeiro entre os dançarinos e a música : os dançarinos tentam marcar e fazer notar a música.
- depois entre os dançarinos : o dançarino tenta surpreender ou até prender a dançarina.

As pistas de dança eram ricas em partilhas. Em Guadalupe, por exemplo, vimos por muito tempo o estilo de trabalho com os pés chamado de « Waka », enquanto que na Martinica os dançarinos realizavam um movimento chamado « Chaise », que é uma insistente recuperação na flexão das pernas.

2

A CODIFICAÇÃO DA
DANÇA ZOUK

*Porque
& para quem?*

Na dança, codificar é : analisar, estruturar e classificar técnicas, criar um vocabulário comum, transmitir habilidades técnicas e uma arte.

Estou comprometido desde os anos 2000 para que a minha visão da música e da dança Zouk, seja transmitida ao maior número de pessoas.

Gostaria de lembrar que não existe apenas um estilo de música Zouk nem só uma maneira de o dançar.

Portanto, existem tantas maneiras de dançar o Zouk, quanto existem :

■ ESTILOS MUSICAIS

Zouk Béton ou Chiré, Zouk Love, Zouk Ragga, Zouk R&B, Zouk « Konpa »...

■ CONTEXTOS :

▶ Locais

em casa, discotecas, casamento, aniversário, festa de família...

▶ Parceiro

pai/mãe, avô/avó, irmã/irmão, primo(a), cônjuge, amigo(a), conhecido, namorado(a)

▶ Estilo de vestir

diariamente, ocasional, confortável, prático, amplo, curto, cintado, justo ...

▶ Sapatos

confortáveis, justos, escorregadios, largos, emocionante ...

■ PERSONALIDADES

tímido, extrovertido, egocêntrico, indeciso, caprichoso ...

Para mim, o Zouk é uma dança transmitida culturalmente, ele faz parte da nossa herança. Funciona com o mesmo princípio que a aprendizagem de idiomas em crianças.

Ouvimos, repetimos (sem necessariamente entender), afirmamo-nos. Na ausência de codificação, é mais difícil para nós aprender a dançar o Zouk, a menos que estejamos na presença de pessoas nativas ou pessoas que aprenderam a dançar.

Em geral, as danças não codificadas são transmitidas pela memória auditiva e visual. Um não dá sem o outro. O que de repente já é uma codificação. Por exemplo, posso saber como mover-me sem saber como colocar os meus passos na música e ser capaz de adaptá-los. Da mesma forma, posso saber quais ritmos escuto, sem saber como dançar. Portanto, você deve banir qualquer clichê : sou cubano sei dançar salsa, sou índio ocidental e sei dançar Zouk ...

Através das minhas muitas viagens ao redor do mundo, vejo que a música Zouk também viaja e às vezes assume diferentes interpretações.

O que faz lembra o Zouk ?

Seja :

▶ Pensamos diretamente no estilo musical Zouk Love, o lado provocador está associado ao sexo, então não faz diferença entre dançar com um estranho ou um(a) namorado(a)...

▶ A música é conhecida, mas as pessoas ficam surpresas com a dança, pois nunca a viram ou nunca ouviram falar nela.

▶ Eles confundem o Zouk das Antilhas com o Zouk brasileiro, até mesmo com o Kizomba.

Foi com o desejo de ver a comunidade de zoukers crescer que eu decidi codificar o Zouk. Tornar possível que todos dance com essa música, mantendo o aspeto festivo dos anos 80 e a sensualidade das danças de casal.

Desde 2012, a minha missão é clara : fazer com que a minha visão de Zouk, graças aos meus vídeos, se tornem virais e possam trazer colaborações com artistas e criar eventos ...

« Não importa quais são os nomes dos passos quando você está na pista de dança. A codificação torna possível estruturar, e ter um vocabulário comum.

É claro que a codificação não permitirá que você se torne um bom dançarino, mas visa treinar futuros professores de Zouk. Esta codificação servirá como uma ferramenta de referência técnica para levar o professor a transmitir uma técnica e bases sólidas, como existem em todas as outras danças.

Zouk é uma arte, um estado de espírito, uma herança, uma cultura. É também para fazer nascer paixões e treinar novos dançarinos.

A codificação servirá também para dançarinos que já sabem dançar e que desejam :

- ▶ Trabalhar a sua técnica, e o seu estilo.
- ▶ Consolidar as suas habilidades ou enriquecer a sua paleta de passos.
- ▶ Evoluir dentro de um grupo.

Hoje, existem livros educacionais explicando os passos e as técnicas de dança para Gwo Ka e Bèlè. Essas danças tornaram-se estruturadas ao longo do tempo.

Por que não o Zouk ? »

3

AS TERMINOLOGIAS

DE ZOUK SEGUNDO

JEAN-CLAUDE OCCO

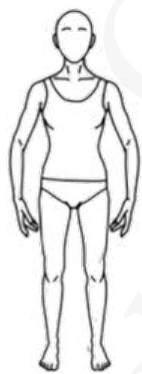
Para definir e codificar a dança Zouk, eu configurei oito temas de trabalho.

Isso dá a todos a possibilidade de combiná-los, infinitamente, para seu prazer.

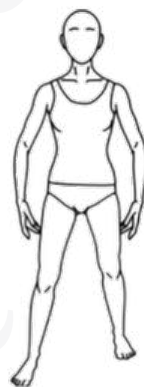
Neste exercício de codificação, usarei o vocabulário crioulo de Guadalupe, referências terminológicas do jazz para a colocação dos pés dos dançarinos. Também usarei os planos no espaço usado em anatomia. Cada posição pode ser sobre pernas retas, pernas ligeiramente dobradas ou sobre pernas com uma dobra profunda.

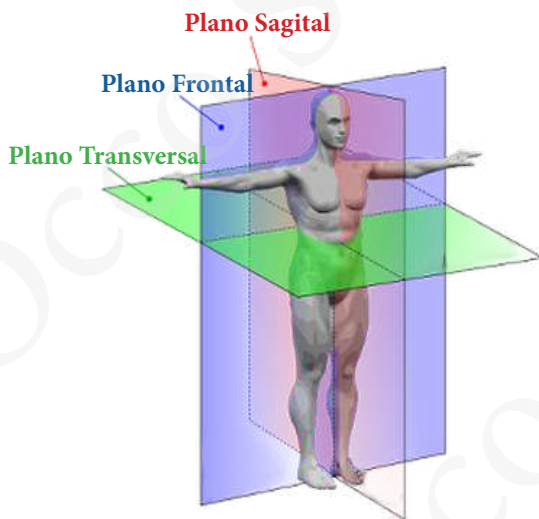
**Primeiro
Paralelo**

**Segundo
Paralelo**

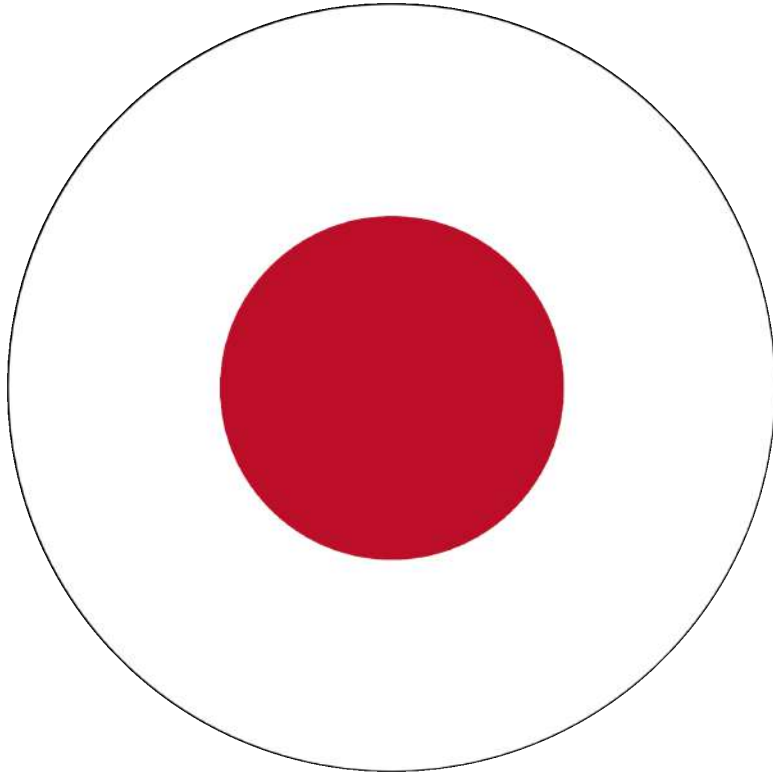

**Jazz da
quarta posição**

**Descubra o próximo capítulo
comprando o livro: :**

- em www.occostyle.fr**
- ou numa livraria física**
- ou numa livraria online**

ジャン＝クロード・オッコ
によるズークの体系化：
オッコ・スタイル

LA CODIFICATION DU ZOUK PAR JEAN-CLAUDE OCCO ALIAS OCCO STYLE

序文

ある日、我々の音楽に何か表現するものや姿勢、伴うダンスがあるのかと尋ねられた。私は、それぞれが好きのように踊っている、と率直に答えた。何か足りないとは分かっていた。毎日の生活の中にあるズークという音楽に加えるべき何か。

70～80年代、かのレゲエの時代は足跡を残した。緑・黄色・赤のネックレス、ブレスレットや洋服はラスタ運動と結びつき、それはまた音楽と対になった。同様に他の要素もレゲエに集約した。今日R&Bとなったリズム&ブルースにも同様のことが言える。

その後2000年にブラザズークが現れた。このダンスはブラジル人が我々の音楽に合わせて創ったもので、簡単に言えば、ロック&ロールから取り入れたスタイルと上半身のひねりが特徴だ。ブラジル、オランダ、ハワイ、その他の地域で大会も行われるようになった。この時期、私は焦りを感じ始めた。ただ私はダンス教師でもなければ、そこに踏み入る余裕もなかった。大抵は歌いながらマイクの後ろで皆が踊るのをただ見ている…

同時に私たちの言語は、それが持つ詩的なものが見直されてきてはいるものの、依然として、ある意味蔑まれている。ネイティブスピーカーの多くは、正しい書記法や文法は必要ないと未だに思っている。彼らは道端では規則など意味がない、と言う。“i bon kon sa”とは、「このままでいいさ」という考え方だ。しかしある言語が認知されるためには、書記法と規則が必要だ。そしてこれはダンスにも同じ事が言える。

かつては「ラ・シェーズ(椅子)」というような膝を曲げて踊るスタイルや、その他色々なスタイルがあった。最近では「アン・キャロ(一枚のタイル)」というペアがその場を動かさず、つまり床のタイル1枚の範囲内で踊るスタイルをよく耳にする。

多くの女性は知らない男性からの誘いに対しては、駆け引き好きな相手を拒むくらい精神的に強くない限りは躊躇することがほとんどだ。ズークでは、他の多くのダンスと同様、二人のダンサーが接近する。フィギュアスケートの大会と同じくらい、エロティシズムも感じられる。もし二人の歩み寄りが心を動かすものでなければ、いかにテクニックが完璧でも、音楽に乗り移った感情がカップルから感じられないのだ。そしてそれはクラシックダンス、タンゴなどにも同じ事が言える。

ジャン＝クロード・オッコはズークダンスを体系化する。第一に教えるため、ただそれよりも伝えるためには足跡を残すことが必要だからだ。私たちは概して外から来るあらゆる流行に呑まれるまゝになってしまう。流行には常に先導者がいる。オッコ・スタイルは私たちの先導者になると私は確信している！

この方式はシンプルで明快なので、誰にでも取り入れやすい。それぞれが試してみたり、自分のズークスタイルを磨けるように、ポーズ、スタイルや動きはクレオール語で名付けられ、的確に説明されている。

◀ Mèsi * ▶ (クレオール語)

*ありがとう

ジョスリン・ベロールー カッサブ

« ラ・コディフィカション・デュ・ズーク »
正しい発音を学んでください。

松井 史 訳

Fumi Matsui

発行：2019年9月
Printed in Germany

ISBN : 9782956796596

© Jean-Claude Occo, 2019

ジャン=クロード・オッコ

オッコ・スタイル

ダンサー
振付師
ダンス教師

献辞

甥、姪のケディヤン、ケミリヤ、ケイシィヤ、代子のマリカ
— 私の未来を担う愛する子供達へ。

あなたが学び、伝える決意をする事で芸術遺産が生き続けます。
今日から、私たちの音楽文化とダンスが記憶の一部となるでしょう。

私の愛する全ての人へ。

この著作は著作権により守られ、購入者の個人的使用のみに厳しく制限されています。
著者の許可証なしでの、第三者のための無料又は高額での、全体、部分的複製や拡散は、
条項L.335-2と知的財産コードに従って厳しく禁止されています。
著者には民事、刑事裁判において、あらゆる知的所有権の侵害を起訴する権限があります。

概観

- 1** 09 **ズーク音楽・ダンス歴史への導入**
11 音楽について
13 ダンスについて
- 2** 15 **ズークダンスの体系化...?**
なぜ、誰のために？
- 3** 19 **ジャン＝クロード・オッコによるズーク専門用語集**
21 ポーズ
24 リズム
25 スタイル
26 移動
31 ターン
33 骨盤の動き－その場で－
34 上半身の動き－その場で－
36 高さの変化

- 4** 37 **結論**
- 5** 39 **著者について**
- 6** 43 **謝辞**
- 7** 45 **ダンサー用語集**

GUADELOUPE

L'île aux Belles Eaux ou Karukera

MARTINIQUE

L'île aux Fleurs ou Madinina

1 **ブーク音楽・ダンス**
歴史への導入

「**ズーク**」はカッサヴというグループにより80年代に生まれた大衆音楽である。

80～90年代はズーク・マシーン、エディス・ルフェル、タンヤ・サン・バル、ギルー、ジャン＝ミッシェル・ロタン、エリック・ブルータ、アニック、ジャン＝クロードなど多くのアーティストの出現と相まりズークの黄金時代を成した。

アンティルは世界中の ヴァイヴが会う場所となった。ズークはカリブ、アメリカ、アフリカなどの音楽から影響を受け進化し、その影響の程度によって様々に変化していった。

- ズーク・ラブとズーク・シレ(別名ベトン)が基盤となる。
- レゲエ・ズークはジャマイカ調。
- ズーク・R&Bはアメリカ音楽から影響を受けている。
- ズークメタルはジャコブ・デバリュー式のロックギターが強調されている。
- ズーク・「Konpa」はハイチ調で、私の見解では、今日ズークというよりも「Konpa」である。

それぞれのアーティストが独自のズーク色を出そうとしているが、国際メディアの言うなりに影響を受けている事が大変多い。

音楽について

元々はグアドループとマルチニークに、カリブのあらゆる音楽スタイルが侵入してきたことに始まった。当時の人々はラジオやダンスホールでこのような音楽を聞いていた。アンティル人は、長い間主にハイチ、キューバやドミニカ共和国の音楽のリズムで踊っていた。

60年代に「Konpa」スタイルから離れた事で、新しいジャンルとして生まれたカダンスが、レ・グラマックス、レ・エグロン、レ・ヴィキングやエクスペリエンス7のようなグループによって広まった。

この時代、ダンサーはライブ演奏の音楽にのって腰をくねらせていた。

1979年、ピエール・エドゥアール・デシミュとジョージ・デシミュという2人のカダンスのミュージシャンが、より現代的な音楽を作りたいと考えた。

彼らは、カーニバル的なリズムと、グォ・カ(グアドループ)、ベレ(マルチニーク)、ビギンヌ、マズルカのような伝統的なリズムを同化させた。

フランス語圏のアンティル独自のスタイルは、最初この混合リズムからスタートした。

間もなく彼らにジャコブ・デバリューが加わり、カッサヴの結成と共にズークの歴史が始まった。

1980年から1982年にかけて、ジョセリン・ベロアール、ジャン＝フィリップ・マルテリー、ジャン＝クロード・ナウム口、そしてパトリック・サン＝エロワのような新星がグループに加わった。カトリーヌ・ローパとマリ＝ジョゼ・ジボンはグループのダンサー兼コーラス隊だった。カッサヴは次々にヒットを飛ばし、その音楽は進化し続けた。

この時代、この音楽スタイルにまだ名前はなく、その後アンティル人が80年代にズークと名付けた。

「Zouk」という言葉は、ディスコが無かった当時、誰もがただで踊れる音楽の祭りのことを指した。ズークの音楽には、早いリズムが不可欠だが、ジャン＝フィリップ・マルテリーとパトリック・サン＝エロワは、よりゆったりとしたリズムと情熱的な歌詞から成るズーク・ラブを生み出した。

ダンスについて

一般的には、テレビやコンサートでのステージの場合、歌手がモダンジャズやアフロジャズのダンサーを集める。

カッサヴは世界ツアーの際、専属のダンサーをかかえていた。提案された振付けはジャズ、時にはグォ・カ、ビギンヌかカドリーユに属していた。

バンドカッサヴは原則的にズークの音楽の進展に沿って展開した。

その反面、80年代、アンティル人は、ズーク・ベトンのリズムに合わせて踊っていた。彼らはあらゆるダンスの縛りから抜け出す事に楽しみを見出していた。男性はターンを好み、一連の動き(連続するステップのコンビネーション)を作り出した。この一連の動きが評価されると、数人のダンサーによって見直され、それぞれの好みにカスタマイズされた。女性ダンサーは男性ダンサーと踊れば退屈する事はなかった。

二重の戦い

ズークには二重の戦いがある：

- 一つ目はダンサーと音楽：ダンサーは音楽を際立たせ、味わいを深めようとする。
- 二つ目は相手ダンサーと：男性ダンサーは女性ダンサーの意表をつき、罠にかけようとする。

ダンスのステージは分かち合いの精神に満ちている。例えばグアドループでは、長い間「Waka」という足遊びのスタイルが見られた。一方でマルチニークでもダンサーは「シェーズ(椅子)」という折り曲げた脚をさらにリバウンドさせる動きを演じた。

2 **ズークダンスの体系化**

なぜ、誰のために ?

ダンスにおいて体系化とは、分析、構造化、テクニックの分類、共通言語の創作、専門性と芸術の伝授を意味する。

2000年より、私は自分の視点から見た音楽的、ダンス的ブークをより多くの人に伝えるために活動している。

ブーク音楽のスタイルもダンスの方法も一つではない事をいつも念頭に置いている。

したがって、ブークを踊る方法は以下の様にたくさんある。

■ 音楽のスタイル

ブーク・ベトンもしくはシレ、ブーク・ラブ、ブーク・ラガ、ブークR&B、ブーク「Konpa」…

■ 背景

▶ 場所

家、ナイトクラブ、結婚式、誕生日(記念日)、家族のお祝い

▶ パートナー

父/母、祖父/祖母、姉妹/兄弟、いどこ、夫婦、友達、知り合い、恋人

▶ 服装のスタイル

普段着、よそ行き、快適な、実用的な、ゆったり、短い、ウエストが絞られた、ぴったりした服

▶ 靴

快適な、小さめの、大きめの、滑る、滑りにくい靴

■ 性格

内向的、外交的、自己中心的、優柔不断、気まぐれ

自分にとって、ブークは文化的に伝わる私たちの遺産の一部である。子供が言葉を学ぶのと同じ原理で機能する。

聞き、繰り返し(例え理解できなくても)、習得する。体系化されていないければ、現地民かブークダンスを習った人がいない限り、学ぶのは難しいだろう。

一般的に、体系化されていないダンスは、目と耳の記憶で伝えられる。どちらか一方では不可能だ。つまりこれも一つの体系化と言える。例えば、私はどのように音楽に合わせてステップするか分からなくても、それに合わせて動く事はできる。同様に、踊り方が分からなくても、自分が聴いているリズムが何のリズムなのか分かる。従って、私はキューバ人だからサルサが踊れる、アンティル人だからブークが踊れる、というような全てのステレオタイプは意味が無いと言える。

世界中を旅してみて、ブーク音楽も時に異なった解釈でその姿を変え旅をして来たのだと実感した。

ズークと言えば？

▶ 人々はすぐにズーク・ラブのスタイルを思い浮かべる。つまり挑発的な側面は性に結びつけられ、それは相手が知らない人であろうと恋人と踊ろうと違いはない。

▶ 音楽は知られているが、ダンスは見た事も聞いた事もないので、存在すると知ると驚く。

▶ アンティルを起源とするズークと、ブラジリアンズーク、キゾンバを混同する。

ズークを体系化しようと思ったのは、ズークコミュニティを広げたいと思ったからだ。ズークの持つ80年代のお祭りの側面と、カップルで踊るダンスの官能的な面を守りつつ、誰もがこの音楽に合わせて踊れるようにしたかったのだ。

2012年以来、私のミッションは明確だ。それはビデオを通じて、私のズークのビジョンをウィルスのように飛び火させ、アーティストとのコラボレーションを生み出し、イベントを開催することだ。

「ステップの名前を知る事はダンスフロアで踊りを上達させるためにはどうでもいいことだ。体系化は、構造化し、共通言語を持つということである。

体系化によってダンスが上手くなるわけではないのは明らかであるが、それには将来のズークの教師を育てるという目的がある。体系化は他のあらゆるダンスと同様に、教師がテクニックやしっかりとした基本を伝えるにあたっての技術的参考資料として有効だろう。

ズークはアートであり、ものの見方、遺産、文化である。また情熱を生み出し、新しいダンサーを育てる。

体系化はすでにダンスができる以下のようなダンサーにも有効だ。

- ▶ テクニックやスタイルを見直したい。
- ▶ 既に習得している技術を強化し、ステップのバリエーションを豊かにしたい。
- ▶ グループ内で技術を向上したい。

今日、ゴ・カやベレのダンステクニックやステップを解説した教書は存在し、これらのダンスは少しずつ構築されている。

なぜズークじゃないのか？」

3

ジャン＝クロード・オッコ
によるズーク専門用語集

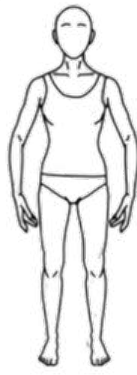

ズークダンスの定義と体系化のための8つの練習テーマ

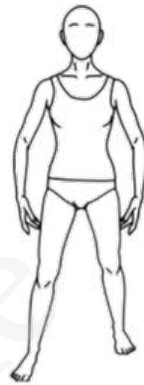
各人が好きなようにこれらのテーマを何通りにも自由に組み合わせることができる。この体系化の作業においては、グアドループのクレオール語の用語を使用し、ダンサーの足の位置に関してはジャズの専門用語を参照する。解剖学で使われる間隔の取り方も参照する。各ポジションは脚の力を抜いて取るか、軽く折り曲げて取るか、もしくは深く折り曲げて取るかのいずれかである。

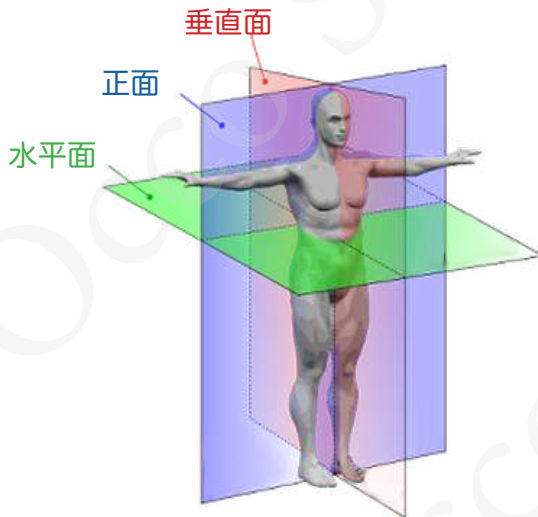
プルミエール・パラレル
(第一平行)

スゴンド・パラレル
(第二平行)

ジャズの第4ポジション

次のエピソードを購入して、続きをお楽しみ
ください。

- www.occostyle.fr
- 実際の書店で
- オンラインの書店で

