

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**Социальные танцы в современной культуре
на примере хастла, бачаты и сальсы**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента 3 курса 371 группы
направления подготовки
51.04.02 «Народная художественная культура»
профиль «Танцевальная культура»
КЛЕПИКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

Научный руководитель,

старший преподаватель

 10.01.2017г. Озджевиз Е.Л.
(подпись, дата)

Заведующий кафедрой,

доктор пед. наук, проф.

 10.01.2017г. Рахимбаева И.Э.
(подпись, дата)

Саратов, 2017 г.

Введение. XIX и XX века дали жизнь многим новым направлениям в хореографии. Активно развивались сольные, парные и групповые виды танцев. Стали очень популярны социальные латиноамериканские танцевальные направления.

Данные направления танцев делятся на множество видов, стилей и подстилей которые до настоящего времени активно не изучались. Известны лишь основы данных танцев. Но и эти основы каждый преподаватель преподносит своим ученикам по своему, со своей стилистикой, и при этом очень редко придерживается общепринятого стандарта.

В интернете и в редких печатных источниках данные танцы часто упоминаются лишь вскользь, так как преподаватели и танцоры не задаются целью их глубокого изучения, а используют как способ активного проведения досуга.

Одними из данных танцев получивших самое активное развитие стали сальса, бачата и хастл.

Создатели данных танцевальных направлений, вначале и не думали создавать новый танцевальный стиль. Поначалу, у них возникали попытки подражать профессиональным танцорам, найти различные средства для самовыражения, по-новому взглянуть на различные танцевальные стили.

Несколько моментов, давших яркое развитие данным танцам прослеживается в разное время и в различных местах, а именно:

- огромный интерес к танцу со стороны молодежи в период с 1978 по 1982 год в Нью-Йорке; образование хастл клуба в 1978 году в Москве; любительского объединения современного спортивного танца (ЛОССТ) при МГУ в 1987; создание Московской Федерация Хастла (МФХ) в 2001; Российской федерации хастла (РФХ) в 2002; ассоциации спортивного хастла (АСХ) в 2007 году;
- бачата получила активное развитие в 60-х годах XX века в Доминиканской республике, во времена напряженной социальной

обстановки; всплеск популярности наблюдался в 1965 году она стала признаваться в обществе;

— в 1964 году зарегистрирована звукозаписывающая компания Fania Records руководители которой осовременили кубинскую музыку создав новый латиноамериканский бренд - сальса; в 1968 году организована группа Fania All-Stars, в 1971 году состоялся ее концерт в Нью-Йоркском клубе Cheetah и после этого сальса создала новый всплеск увлечения латиноамериканской музыкой; в конце XX века возникли два направления «salsa dura» и «salsa pueva»; в 70-е годы в Нью-Йорке музыканты Гектор Лавое, Ларри Харлоу, Рей Баретто, Вилли Колон и другие стали называть свою музыку «Сальса»; в 1974 году после выхода альбома «Larry Harlow's Salsa» сальса начинает звучать в эфире на разных волнах по всей стране; в 1976 году выходит первый выпуск журнала «Billboard» содержащий приложение «Сальса взрыв»; в 80-е годы приходит сальса «Romantica» умеренная и мягкая; в 2005 году проведен первый в мире по этому направлению конкурс World Salsa Championships.

С 1997-го года сальсу, а с 2001 и бачату танцуют на, так называемых, сальсатеках в клубах Москвы и других городов.

На сегодняшний день социальные латиноамериканские танцы это органичное соединение, ранее казалось несовместимых вещей – энергии, ритма, координации, силы и ловкости из самых разных направлений танцевальной культуры, совмещенные с культурой общества, пропагандирующих идею и философию свободы движения и общения в танце вне зависимости от принадлежности к социальной группе.

Профессиональные хореографы, в социальных танцах, мыслят движением, владеют множеством танцевальных техник, и, в связи с этим процесс заимствования различных танцевальных техник и тесного, взаимовлияния с другими танцевальными направлениями становится неизбежен.

В нынешнее время различные направления социальных танцев не только не теряют своей актуальности, но и вовлекают в свой круг все большее количество участников.

Так социальный танец в обществе как межкультурное, психологическое и важное коммуникативное явление активно рассматривается в научной среде (Д.Р. Габдулхакова, М.В. Киселева, М.А. Мартынова, И.А. Новикова, О.Ю. Сокольская, М.А. Ткачук, Д.А. Толстова). Различные научные статьи о сфере социальных танцев, появляющиеся в последнее время, дают возможность рассматривать их как новое и значительное для современного общества явление.

Особое внимание люди, подвергающие научному анализу социальные танцы, уделяют их значению, способам и приемам их развития (отношение; творческие задачи; постоянный процесс совершенствования; определение и способы устранения преград, препятствующих развитию данного направления и т.д.), незначительно, методике преподавания (развитию, проблемам профессионального обучения и др.). В настоящее время именно усилия этих людей способствуют четкому и целенаправленному развитию данного направления хореографии.

При всей весомой значимости теоретической и практической части проблемы исследований социальных танцев в общем, а также хастла, бачаты и сальсы в частности следует отметить, что в настоящее время она остается открытой для научного изучения.

Актуальность темы исследования обусловлена достаточно малым объемом научной информации о социальных танцах, их значении в обществе и роли в современном культурном пространстве, а также недостаточной проработанностью вопросов их становления и развития, видах и направлениях, теоретических основах и методике преподавания.

Выполненный в работе теоретический анализ позволил выделить следующие проблемы развития социальных танцев:

- малый объемом знаний о социальных танцах и отсутствие целеустремленности преподавателей данных танцев и их учеников повышать его;

- не достаточно определенное место данных танцев в социальной жизни общества, хореографии и спорте.

Их анализ позволил выявить и сформулировать **проблему исследования:** пополнение объема доступной информации о социальных танцах, их значении в обществе и роли в современной культуре (на примере хастла, бачаты и сальсы), анализ основ базовых элементов хастла и методики преподавания социальных танцев.

Цель исследования состоит в возможности подробно рассмотреть социальные танцы в современной культуре на примере хастла, бачаты и сальсы, а также проанализировать основы их базовых элементов и методические основы преподавания хастла.

Объектом исследования являются социальные танцы в современном культурном пространстве.

Предметом исследования являются социальные латиноамериканские танцы хастл, бачата и сальса.

В соответствии с указанной целью поставлены **задачи исследования:**

- проанализировать литературу по теме исследования;
- дать общую характеристику социальным танцам;
- рассмотреть эволюцию и образность современных социальных латиноамериканских танцев;
- рассмотреть методику преподавания, взаимосвязь движения и музыкального сопровождения социальных латиноамериканских танцев;
- проанализировать методические основы преподавания базовых элементов хастла.

Теоретико-методологическую основу исследования составили искусствоведческие, культурологические, педагогические,

психологические, социологические и физиологические теории и практики, в которых дана научная интерпретация закономерностей существования и развития исследуемой темы. В своем исследовании мы опираемся на результаты исследований в области пересечения культурологи, социологии и психологии (Д.Р. Габдулхакова, М.В. Киселева, М.А. Мартынова, И.А. Новикова, О.Ю. Сокольская, М.А. Ткачук, Д.А. Толстова, V. Boggs, M.Pusnik, С.М. Rondon, К. Sicherl); положения педагогики и искусства хореографии; методики организации занятий и процесса общественной жизни танцоров социальных танцев.

Для решения поставленных задач был применен комплекс различных **методов исследования:** теоретические - анализ искусствоведческой, педагогической, психологической и социологической литературы, периодических изданий и электронных ресурсов по проблемам исследования; эмпирические - наблюдение, педагогический анализ, педагогический эксперимент (констатирующий, формирующий), анализ и обобщение педагогического опыта.

Экспериментальная база исследования. Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе Танцевального коллектива «Альтернатива» г. Саратова и на кафедре теории, истории и педагогики искусства Института искусств Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Всего исследованием были охвачены 12 учеников танцевального клуба и 14 бакалавров и магистрантов института.

Научная новизна исследования заключается в том, что социальные танцы на примере хастла бачаты и сальсы показаны как явление современной культуры, сформированы их значение и роль проанализированы методика преподавания хастла и основы его базовых элементов.

Теоретическая значимость исследования состоит в представлении общей характеристики социальных танцев; рассмотрении эволюции и

значении для общества современных социальных латиноамериканских танцев на примере хастла, бачаты и сальсы; анализе основ базовых элементов и методики преподавания хастла.

Практическая значимость исследования. Результаты предлагаемого исследования имеют практическую значимость для расширения общих знаний как о социальных танцах вообще, так и хастле, бачате и сальсе в частности, а так же для совершенствования методических основ преподавания и основ хореографической базы элементов социальных танцев.

Положения, выносимые на защиту:

1. Социальные танцы представляют собой танцевальное направление, ориентированное не на мастерство и участие в соревнованиях, а на проведение досуга, успешную социальную адаптацию и общение людей, обмен эмоциями, развитие координации, поддержание хорошей физической формы и позитивного настроения.
2. Данные направления танцев активно влияют на коммуникативную сторону жизни общества позволяя комфортно общаться людям независимо от социальной принадлежности.
3. Совершенствование методических основ преподавания и основ хореографической базы элементов социальных танцев.

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе танцевального коллектива «Альтернатива» г. Саратова и на кафедре теории, истории и педагогики искусства Института искусств Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.

Основное содержание работы. Общество представляет собой сложное образование, состоящее из множества социальных групп. Одной из таких групп является сообщество, организованное людьми танцующими социальные (с англ. общественные) танцы, т.е. имеющие отношение к обществу и связанные с общением, и коммуникацией.

Социальные танцы представляют собой танцевальное направление ориентированное не на мастерство, технику и участие в соревнованиях, а на хорошее времяпрепровождение, развлечение, удовольствие самих танцующих, обмен эмоциями, общение, развитие координации и поддержание хорошей физической формы.

Этому способствуют занятия, проводимые с обменом в парах, специальные танцевальные вечера и дискотеки. Ведь какой-либо танец категории бальных практически невозможно встретить в ночном клубе или на дискотеке. Данная ситуация дала возможность развития танцев, носящих импровизационный характер, не требующих многолетнего изучения - социальных танцев.

Социальные танцевальные жанры получили развитие в XX и XXI веках. При смешении элементов различных танцев возникли новые стили.

Такие популярные парные социальные танцы, как хастл, бачата и сальса, оставляя свой след в истории продолжают активно развиваться оказывать все более активное влияние на культуру общества.

Социальные танцы стали популярной альтернативой классическим и бальным танцам.

Люди разных национальностей и языковых групп увлекающиеся социальными танцами, даже, приезжая в другую страну и увидев там студию социального танца, всегда, имеют возможность найти людей с близкими интересами.

Данные танцы, становятся хорошим средством общения и способствуют хорошему взаимопониманию. Обучаясь им и посещая различные танцевальные фестивали, конкурсы и вечеринки, люди постоянно взаимодействуют друг с другом.

Социальные танцы ориентированы на комфорт и взаимодействие внутри пары и часто лишены сложных хореографических элементов, не требуют много места на танцполе, а также длительного изучения.

Человеку регулярно посещающему дискотеки, не интересно танцевать одни и те же движения, хочется узнавать новые, учиться свободно импровизировать.

В этих танцах наиболее важные и бесценные качества - свобода в движениях и гармония души. Главное в них не хореография, а количество интересных, ярких движений, связок и навыки танцевального общения.

Социальные латиноамериканские танцы отличаются своей универсальностью, танцуются под самую разную музыку, в любом темпе и с любым партнером или партнершей.

Это значит, что их основа - взаимодействие. Партнер продумывает танец, ведет, а партнерша отвечает его желанию.

Каждый из рассмотренных танцев является самостоятельным направлением и имеет присущие, в большей степени, лишь ему движения и импровизацию.

Умение танцевать с незнакомым человеком высоко ценится в данных видах танцев. Самой популярной в хастле (а в бачате и сальсе основной) конкурсной номинацией является «джэк-энд-джилл», т.е. танцевание с незнакомым партнером или партнершей.

В настоящее время, в данных танцах появилось еще одно направление - конкурсное, спортивное. Для желающих побеждать, постоянно, проводятся различные конкурсы как в России так и за границей. На соревнованиях танцоры соревнуются в различных номинациях в зависимости от уровня мастерства.

В хастле спортивное направление выражено намного ярче, закреплено правилами ассоциации спортивного хастла. Ежегодно проходит яркое событие в мире хастла - Чемпионат России и другие турниры с постоянно возрастающим количеством участников.

Развитие спортивного направления хастла стало все активнее требовать совершенствования, особой организации методических основ работы на занятиях, формирования личного для каждого танцора

самовыражения с помощью танца. Активное введение новых сложных движений и позировок требует вовлечения танцующих в творческий процесс, что способствует обеспечению навыков безопасного и удобного танцевания.

Совершенствование методических основ и акцент на хореографическую подготовку при проведении занятий позволяет добиться успехов в техническом, эмоциональном и артистическом донесении образа танца.

Заключение. Подводя итог данного исследования, можно отметить, что любое танцевальное направление ставит перед собой определенные задачи, имеет свое, особое содержание. Народный танец выражает особенности народа; историко-бытовой - эпохи; бальный - спорт, удовольствие и красоту; классический - красоту линий, точность движений, сложность элементов. Социальный же выделяется тем, что дает каждому человеку свое, то что он желает получить: общение, удовольствие, красоту, точность движений, сложность или же легкость, спорт или отдых, и так далее.

Латиноамериканские социальные танцы представили миру некий комплекс из огромного количества народных, историко-бытовых, бальных и современных танцев, возникших с желанием выразить себя, свои мысли и эмоции в движении.

Социальные латиноамериканские танцы: хастл, бачата и сальса выделяются своей неповторимой энергией, задором, чувственностью, легкостью, и с XX века прочно заняли свое место в Америке, Европе и России.

В данной работе раскрыты история, этапы становления и развития наиболее популярных в настоящее время в разных странах мира социальных латиноамериканских танцев хастла, бачаты и сальсы: их значение в обществе, установлена роль в современной культуре,

рассмотрены социальные и спортивные направления данных танцев, изучены приемы и методы преподавания танца хастл.

Танцорами данных танцев создана некая субкультура, отличающаяся собственными ценностями, устоями и нормами.

Танцевальная субкультура объединяет людей занимающихся танцами, а в данном случае социальными латиноамериканскими танцами: бачатой, сальсой и хастлом и активно влияет на коммуникативную сферу данной части общества как в отдельно взятом городе, так и в любой стране.

Социальный танец, явившись уникальным средством общения и диалога, в данной субкультуре становится особой формой коммуникации и способствует активному взаимодействию и взаимопониманию.

Из данной работы видно, что социальные латиноамериканские танцы: хастл, бачата и сальса оказали не малое значение на развитие современной танцевальной и общей культуры, как общества, так и отдельных его групп.

Рассмотрено как танцы хастл, бачата и сальса, развиваясь в начале своего формирования, как социальное получили развитие и как спортивное направление, также они подвергнуты анализу по видам, характеру и манере танцевания, положению в паре, технике шагов и различных движений.

Социальные танцы хастл, бачата и сальса максимально просты для изучения. Выбран самый простой и понятный музыкальный размер, это четыре четверти, а темп не имеет значения, музыка выбирается под настроение и желаемые цели, либо танцы танцуются под любую эстрадную музыку. Так, можно иногда увидеть как бачату и сальсу танцуют под разнообразную популярную музыку.

Хастл, бачата и сальса, это танцы впитавшие в себя несколько совершенно разных культур: латиноамериканскую, европейскую, а бачата и сальса в большей или меньшей степени еще и африканскую.

При изучении манеры танцевания, техники шагов, движений, методики и формы построения занятия по данным танцам, видно, что в зависимости от уровня и продолжительности курса обучения различаются цели, задачи, тематика проведения занятий, набор изучаемых элементов и их сложность. Данное явление ярков выражено в хастле. Через некоторое время, после начала обучения, в нем, меняется даже базовый шаг. Сначала изучается хастл и танцуют на счета 1-2-3-4, а следующей ступенью дискофокс, базовым шагом которого являются шаги на 1-2-и3, либо иные вариации синкопированного шага.

Одним из главных отличий данных социальных танцев от других является импровизация, обучению которой, конечно, уделяется время на занятиях, но в основном она приходит на дискотеках с опытом танцевания или при самостоятельном обучении.

В связи с тем, что в данной работе нет возможности изучить все формы и стили, сравнить теоретическую и практическую части обучения различных школ и направлений данных танцев которые существуют в настоящее время, то сделана только попытка обобщить практический и теоретический опыт исследования социальных танцевальных направлений.

Данное обстоятельство дает возможность повысить уровень исполнительской танцевальной культуры в данной области, создать новую волну дальнейших исследований и методических разработок в сфере социальных танцев.