

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ НА
ПРИМЕРЕ ТАНЦЕВ КРАМП**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 4 курса 411 группы Института искусств
по направлению подготовки
51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

ПУШКИНА ЕЛИЗАВЕТА БОРИСОВНЫ

Научный руководитель

к.пед.н., доцент _____ Н.А. Иванова

Зав. кафедрой

д.п.н., профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2019 г.

Введение

Уличные танцы стали неизбежным результатом эволюции в танце. Со временем меняются поколения, вкусы и потребности. Спустя столетия танец вернулся на улицы, но теперь это уже не явление бродячих артистов, а молодежная субкультура. Как от спроса возникает предложение, так и от желания что-то сказать обществу или властям возник такой способ самовыражения.

Уличный танец (от англ. Street Dance) – одна из веток движения «Андеграунд» (в переводе с англ. «под землей»). Это движение включает в себя не только танцевальные стили, но и музыкальные, а также уличное изобразительное искусство – граффити. Часто перекликаясь друг с другом, все эти направления оказали друг на друга обширное влияние. Так уличный танец стал тем, чем он является сейчас.

Говоря об уличных танцах, стоит понимать, что это целая структура с множеством разнообразных стилей. Возникшие в разных городах и в разные промежутки времени, все эти стили объединяются первостепенными задачами:

1. Выплеск эмоций (зачастую негативных) посредством танца – возможность освободиться от душевного балласта и почувствовать себя свободным.

2. Мирная альтернатива дракам и перестрелкам на улицах – местные разборки между «бандами» зачастую приводили к печальным последствиям и затрагивали не только участников процесса, но и их семьи, а также просто рядом живущих людей. Надо было что-то менять и находить другие способы разрешения конфликтов.

3. Внедрение танцевальной культуры в массы – не требуя никаких затрат и особых условий (помещения, атрибутики и пр.), танец стал общедоступным.

Интерес к уличным танцам растет год от года не только в странах зарубежья, но и в современной России. Они активно изучаются с позиций культурологии, описываются хореографами. Однако, вопросы художественной содержательности уличных танцев и возможность их изучения в рамках творческой деятельности любительских танцевальных коллективов остается недостаточно изученной.

Изложенное определило выбор темы выпускной квалификационной работы и ее актуальность.

Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть место уличных танцев в хореографии настоящего времени, их влияние на танцевальную культуру в целом, а также их освоение в процессе творческой деятельности любительских танцевальных коллективов.

В ходе достижения поставленной цели , были обозначены следующие **задачи**:

1. Изучить историю возникновения уличных танцев и их направленность.
2. Выделить соревновательный аспект в сфере уличных танцев и лучших исполнителей.
3. Изучить статистику представителей уличных танцев в СНГ и динамику развития на примере стиля крамп.
4. Провести занятия по крампу в любительском хореографическом коллективе для выявления особенности методики преподавания уличных танцев, проанализировать восприятие воспитанников коллектива к изучению нового стиля.

В процессе работы были использованы следующие методы:

1. Теоретический – анализ исторической, педагогической и методической литературы по выбранной теме исследования;

2. Эмпирический – наблюдение за учащимися в процессе занятий, во время применения методической базы уличных танцев, а также анализ собственной педагогической деятельности.

Методологическую основу работы составляет литература, посвященная искусству уличных танцев, книги авторов Барри Рабкина и Бакари Китваны, а также взятые интервью у ярких представителей уличных танцев в СНГ.

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые делятся на 2 раздела, и приложений А и Б.

В первой главе рассматриваются стили уличных танцев, их история возникновения. В ней содержатся данные о крупнейших фестивалях уличных танцев, а также имена лучших представителей современной уличной культуры

Вторая глава посвящается отдельно стилю крамп. В ней рассказывается о лексике танца, его сюжетной составляющей и эмоциональной. В ней также указывается статистика популяризации стиля в пределах СНГ, и о важном значении наших отечественных фестивалей для способов выражения уличных стилей.

В заключении даны выводы о проделанной работе. Приложение А содержит схемы и таблицы, а приложение Б включает в себя перечень базовых элементов хип-хопа (прародителя уличных стилей).

Основное содержание работы

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 Стили уличных танцев и 1.2 Уличный танец XXI века), повествуется о стилях уличных танцев, истории их возникновения и особенности развития в XXI веке.

Говоря о танце, мы подразумеваем лексику движения. Что же «вещает» нам уличный танцор? Этот танец первоначально возник в достаточно бедных слоях общества. Этим и объясняется ключевая роль эмоций и чувств в уличных танцах. Не имея возможности посещать какие-то танцевальные классы или записаться в спортивный клуб, но обладая при этом большим эмоциональным багажом, люди стали выходить на улицы и танцевать.

К стилям уличных танцев относится все то, что возникло вне стен танцевальных школ или клубов, такие стили как: хип-хоп, брейк-данс, локинг, поппинг и крамп.

Сейчас по всей России открыты тысячи танцевальных школ, в учебной программе которых представлены уличные танцы. Это позволило открыть новые грани для профессионального обучения танцоров.

В уличных танцах с момента появлениях и по сей день живет отличительная черта – соревновательный «сопернический» дух. Поэтому в мире довольно часто проводятся танцевальные баталии – крупные и локальные танцевальные фестивали, где танцоры «сражаются» за звание чемпиона и главный приз. Выступления бывают сольными, дуэтными или командными – в зависимости от формата фестиваля и его масштабов.

Соревновательная черта уличных танцев является катализатором развития. Здоровая конкуренция – прародитель новых талантливых танцоров, что является важнейшей целью всей культуры танцев в целом. Роль танца в мире – прививать искусство в обществе и развивать творческие способности людей. Имея достаточно мотивации, эти процессы будут протекать

стремительнее. Поэтому уличные танцы так быстро распространяются даже в самых маленьких городах.

Фестивали – это не просто состязания лучших танцоров своих стилей. В первую очередь это обмен опытом. Поэтому танцевальные фестивали проводятся регулярно даже в самых отдаленных уголках мира. Однако есть наиболее крупные и важные события, которые отмечаются в календаре каждым уважающим себя современным танцором. В работе представлена подробная информация о многих из них.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Распространение крампа в СНГ и 2.2 Занятия крампом в коллективе «Хореографические миниатюры») подробно изучается стиль крамп, его отличия от других уличных стилей, а также анализируется статистика его распространения в СНГ и методика обучения в любительском хореографическом коллективе.

В качестве примера распространения стиля крамп в работе предложена история его возникновения в крупных городах СНГ: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Великом Новгороде, Киеве, Алматы и Астане. Для наглядной картинки собрана статистика его распространения в этих городах на текущий момент.

Крамп – самый молодой из прочих уличных стилей, но не менее развитый. Его характерные черты – резкость, эмоциональность и сила. Он символизирует внутренний дух танцора, поэтому крамп считается танцем «не для робких».

Несмотря на то, что для многих крамп покажется менее выразительным, нежели другие стили, его основная отличительная черта – наличие сюжетности и ярко-выраженной концепции. В крампе крайне важно понимать, что ты танцуешь и что хочешь посредством танца сказать зрителю, сопернику и т.д. Так в крампе проявляется сюжетность, не характерная другим

стилям. Танец основывается на концептах (идеях) – танцор всегда ведет так называемый «диалог» с собой или окружающими людьми. Отсюда вытекает активное использование рук в танце, как инструмент жестикуляции.

Движения в крампе имеют последовательность от логики, несут какой-то смысл и сюжет. От этого развивается также эмоциональность и драматизм исполнения крампа. Где есть сюжет, там есть и выразительность, и эмоциональность. Эмоциональность крампа связана также с тем, что танцор действительно выплескивает большое количество энергии во время своего танца, тем самым «вынимает» из себя даже самые глубоко спрятанные чувства и переживания. Ни один другой уличный стиль не требует такой внутренней отдачи, как крамп.

В России состоялся первый фестиваль, который содержал в своей программе сценарные танцевальные постановки. Он собирал на своей сцене не только танцоров крампа, но и других уличных стилей. Вслед за российским фестивалем такая практика появилась и на крупных мировых фестивалях, что значительно увеличило масштаб такого проявления уличного танца.

За 10 лет существования крампа в России и СНГ была произведена колоссальная работа по созданию крамп-школ и платформы для развития новых танцоров. В России был организован первый крамп-лагерь, который на протяжении 5 лет обрел статус международного и собрал на своей площадке танцоров из более чем 20 стран мира.

Также в работе приведены описание и результаты исследования: в коллективе классического танца «Хореографические миниатюры» были проведены занятия по крампу с целью выявить методические особенности, возникающие в процессе обучения. Из проделанной работы, собранных данных и наблюдений был сделан вывод о том, что периодическое внедрение уличных танцев в хореографические коллективы может оказать благоприятное влияние на воспитанников и руководителей.

Заключение

Уличные танцы, которые считают явлением молодежной субкультуры, стремительно развиваются и получают распространение по всему миру. Благодаря тому, что они сохраняют первоначальные задачи танца и отвечают спросу современного поколения, они являются допустимым и естественным звеном в истории эволюции танцевальной культуры.

Пройдя долгий путь развития, сегодня уличные танцы представляют собой крупные творческие объединения людей по всему миру, каждое из которых внутри себя имеет также большое количество разделений на стили и направления. Несмотря на кардинальную разницу в форме, все проявления уличного танца обладают общей составляющей, которая базируется на свободном самовыражении посредством определенной системы символов.

Общим во всех проявлениях уличного танца можно выделить стремление к созданию наиболее приятных условий самовыражения. Данной цели, так или иначе, подчинены все остальные второстепенные задачи отдельных элементов: свободная самореализация, устранение барьеров во взаимоотношениях разных представителей уличной культуры, создание единого творческого пространства. Также особняком стоит стремление движения уличных танцев по закреплению за ним статуса особой культуры со своим особенным языком, историей, мировоззрением и ценностями.

Уходя корнями в среду экономического неблагополучия, социального беспокойства и бандитизма, уличный танец сохранил в той или иной форме мировоззренческие особенности афро-американской и иммигрантской молодежи того времени. Благодаря этому, культура уличных танцев обладает большой преемственностью и приверженностью к своим изначальным основам, что помогло ей эволюционировать до сегодняшнего дня, не потеряв при этом своих главных принципов.

На данный момент уличные танцы предлагают свои возможности для дополнительного образования, которое может рассматриваться как часть процесса социализации. В современной России молодежь сталкивается не только с проблемой занятости, но также и поиском способов художественного самовыражения. Такая актуальная потребность удовлетворяется деятельностью «старших» членов сообщества уличных танцев, которые пытаются передать свой опыт и знания «младшим». Наиболее популярной формой такого образования являются секции в культурных центрах (домах творчества и т.п.), частные занятия или же деятельность специализированных танцевальных центров. Основной проблемой, с которой сталкиваются такие учебные группы, является их неопределенный статус и, как следствие, отсутствие достойного финансирования. Причиной этого могут являться предрассудки относительно уличных танцев, в которых эта культурная формация видится не как глобальная коммуникационная система, а скорее как проявление хулиганства. Таким образом, многие образовательные программы в уличных танцах держатся на энтузиазме преподавателей и их желании положительно воздействовать на новое поколение.

Крамп – самый молодой из прочих уличных стилей. В крампе проявляется сюжетность, не характерная другим стилям. Танец основывается на концептах (идеях) – танцор всегда ведет так называемый «диалог» с собой или окружающими людьми. Отсюда вытекает активное использование жестикуляции рук в танце, как инструмента общения.

Помимо «диалогов» танцор зачастую использует образы воображаемых предметов, с которыми он «взаимодействует» во время танца. При этом базовые движения танца интегрируются с элементами изобразительной пантомимы.

Техника правильного выполнения базовых элементов крампа требует от танцоров специфической постановки корпуса, положений ног и рук (в

крампе существует 3 основных положения ног, 3 основные позиции кистей и 5 позиций рук).

Опыт практического ознакомления участников любительского танцевального коллектива с хореографией крампа способствовал проявлению следующих положительных тенденций:

1. поддержание интереса у воспитанников любительских хореографических коллективов;
2. «непривычная нагрузка» для исполнителей послужила дополнительным средством всестороннего развития, в частности, улучшился самоконтроль над телом, что помогло им удерживать нужный баланс в процессе исполнения элементов ранее осваиваемого направления;
3. наметился интерес к выполнению творческих заданий: сольной импровизации в лексике нового танцевального стиля;
4. расширились представления участников коллектива о тенденциях в мире современных уличных танцев.

Если рассматривать уличные танцы не как новаторский способ развития современных поколений танцоров, а как инструмент искусства, то стоит отметить, что судьба этого направления значительно изменилась за десятки лет развития. Уличный танец адаптировался к сцене, научился выражать не только эмоции танцора, но и постановочные сюжеты. Так он стал доступным для понимания не только молодежи, но и старшим поколениям.

Крайне важно принять и поддержать уличный танец как новый вид искусства. Это часть истории культуры танца в целом, она пишется сегодня: талантливыми людьми, достойными всеобщего признания.