

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

Кафедра теории, истории и педагогики искусства

**ИЗУЧЕНИЕ УЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТАНЦА В УСЛОВИЯХ
ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 5 курса 581 группы Института искусств
по направлению подготовки
51.03.01 «Хореографическое искусство»
профиль «Искусство современного танца»

БОРИСОВОЙ АЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель
д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Зав. кафедрой
д.п.н., профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2020 г.

Введение

Изучая уличное танцевальное искусство, стоит заметить, что культура улиц в целом и все ее виды творчества занимают особое место в развитии мирового искусства. Уличная танцевальная культура – это многогранное явление, которое состоит из многочисленных танцевальных жанров, которые влияют на мировые тренды и создают многомиллионную коммерческую аудиторию. Каждое направление танца является для общества источником самовыражения и проявления индивидуальности, что имеет для каждого свой глубокий смысл. Обладание знаниями развития уличных танцевальных направлений, владение базовой техникой этих стилей и умение передавать ее остальным, дает возможность сделать свое увлечение основной работой и источником отличного достатка. Но прежде, чем создать место для проведения тренировочного процесса нужно понять, что для правильного и профессионального преподавания всех навыков и знаний уличных направлений танца необходимо структурировать методику преподавания теоретических и танцевальных основ.

Исторически сложилось так, что многие уличные танцевальные направления имеют истоки из неблагополучных районов Америки, Ямайки и мн.др. стран, которые зародились на рубеже 60-70-х годов 20 века среди молодежи. После формирования стилей танца, некоторые направления стали развиваться в клубной индустрии, а сейчас и в танцевальных школах, студиях и центрах. Уличная танцевальная культура феноменальным образом духовно воспитала и преобразила мир молодежи XX-XXI вв. Бедный слой общества за счет таланта и способностей смогли проявить себя и достичь успехов не только в танцах, но и в живописи, музыки, искусстве стихосложению.

Процесс уличной культуры повлиял на моральные нормы в неблагоприятном обществе, показав другие нравственные идеалы. Молодые люди из криминальных группировок, сменив свой вектор увлечений и приобщившись к уличной культуре, действительно, совершенствовались и

физически, и интеллектуально. Молодежь 70-х годов создала новый мир творчества, который со временем стал, востребован на многих современных площадках искусства: выставки, музеи, музыкальные и танцевальные студии. Объединения молодежи в неформальные организации, команды и сообщества выполняют одну из главных функций личности – самореализация, социализация и осознание собственной значимости.

Уличное танцевальное творчество зародилось с появлением потребности у молодежи к самовыражению и проявлению индивидуальности, которое впоследствии отражалось в их танце. Характер уличного танца – это свобода, эмоциональность, техничность, универсальность и зрелищность. Все перечисленные аспекты, проявляющиеся в личности, являются первостепенными в нашем современном мире. К уличному танцу относятся такие направления, как: Hip Hop, Break Dance, Popping, Locking, Wacking, House, C-Walk, Dancehall, Krump, Vogue и многие другие

Уличное танцевальное творчество – это поток создания новых танцевальных жанров и форм, которые необходимо подробно изучать для корректного преподавания в студиях и других творческих центрах. В процессе обучения с четким и структурированным планом вовлеченность учеников становится явнее, а заинтересованность и разборчивость в охватываемом материале дает мотивацию к совершенствованию и достижению лучших результатов. Эрудированность в уличных танцевальных направлениях расширяет границы в развитии танцевальных техник. Создание методики танцевальных уличных техник скорректирует исполнительский профессионализм и правильно распределит педагогическую деятельность.

Несмотря на несомненную востребованность, данная тема не нашла широкого освещения в специальной литературе, нет методической литературы, способной помочь хореографу организовать работу по изучению

данного направления современной хореографии. Это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Целью выпускной квалификационной работы является изучения уличных направлений танца в условиях танцевальной студии в направлении Нір Нор.

Задачами выпускной квалификационной работы являются:

- изучить историю становления уличного танца;
- выявить основные разновидности уличного танца;
- представить танцевальную студию как форму организации работы по изучению уличных танцев;
- разработать методические рекомендации по преподаванию уличных танцев Нір Нор.

В процессе работы были использованы следующие методы:

1. Теоретический – анализ исторической, педагогической и методической литературы по выбранной теме исследования;
2. Эмпирический – наблюдение за процессом обучения в танцевальной студии, во время применения методических рекомендаций в преподавании Нір Нор танца и анализ собственной педагогической деятельности.

Методологическую основу работы составляет литература, посвященная хореографическому искусству, Володиной О.В., Зыкова А.И., Зайфферт Д., Колтунова М.С., Мордовиной И.Н., Никитина В.Ю., Нельсона Дж., Кусвара Дж.А. и многих других.

Структура работы состоит из введения, двух глав, которые подразделены на два раздела, заключения, списка использованных источников, включающих, тридцать одно наименование и приложения.

Основное содержание работы.

В первой главе, которая включает в себя два параграфа (1.1 История становления уличного танца и 1.2 Основные разновидности уличных направлений танца) рассмотрены теоретические основы уличных направлений танца, их развитие и влияние на них разных музыкальных

жанров. Истоки становления уличного танцевального творчества берут свое начало в фольклорных и социально-бытовых танцах, так как мы можем заметить явные сходства этих культур – это импровизация, локация исполнения движений (улица), свобода самовыражения и отсутствием рамок.

Уличные направления танца – это стили, которые развиваются в свободных локациях (улица, вечеринка, клуб) и носят социальный характер, объединяющий и танцующих, и зрителей. Каждое направление имеет свою историю зарождения: от географического положения, до своих популяризаторов.

Местом рождения уличной танцевальной культуры считается Америка, а точнее два ее центра - Лос-Анджелес и Нью-Йорк. В этих двух мегаполисах самостоятельно друг от друга зародились разные уличные направления танца, развитие которых впоследствии стало популярной тенденцией для общества, медиа и искусства. Стоит отметить, что одной из причин появления уличного танца в обоих центрах Америки, стало новое направление музыки «Funk» - стиль музыки, для которого характерны определенные музыкальные свойства, заставляющие тело пульсировать (синкопы, мощный кач, четкий ритм, громкая подача вокала и постоянное повторение недлинных мелодических предложений). Истоки рождения стилей и танцевальных основ идут с улиц, вечеринок и клубов, где главной составляющей является импровизация. Танцоры используют базовые движения по своему усмотрению, интегрируя их во что-то новое.

Уличные танцевальные направления многогранны и интересны, они имеют особое воспитание тела, подачу и манеру стиля. Самые популярные подстили уличных и клубных направлений танца:

- 1) Break dance
- 2) Popping
- 3) Locking
- 4) Hip Hop
- 5) House

- 6) Dancehall
- 7) Wacking
- 8) Vogue
- 9) Krump
- 10) C-Walk и мн.др.

Для каждого жанра уличного танца характерна своя техника, но общим для всех является импровизационность и ритмическая основа. Все уличные танцы направлены на свободное самовыражение и требуют достаточной физической подготовки. Особое внимание уделяется растяжке. Каждый исполнитель в современных танцах должен быть уникален. Удачно подобранный имидж, отточенная техника, умение владеть своим телом становятся залогом успеха на танцевальной площадке. Изучение истории становления уличного танца и всех его жанров один из важных элементов для формирования и развития высокой исполнительской культуры.

Во второй главе, которая включает в себя два параграфа (2.1 Танцевальная студия как форма организации работы по изучению уличных танцев и 2.2 Методические рекомендации по преподаванию уличного танца Hip Hop) проводится анализ практических основ преподавания уличных направлений танца в рамках танцевальной студии и представляются методические рекомендации по преподаванию уличного танца Hip Hop.

Танцевальная студия, как пространство для творчества на разных платформах танца, подразумевает широкое понимание у обучающихся этому виду искусства людей. В первую очередь, свободное по подходу обучение и выбор в практикующихся направлениях, здесь нет строго планирующихся образовательных программ, так как каждый педагог выстраивает свои задачи и цели достижения в освоении того или иного стиля танца. Частные танцевальные студии, школы, пространства, центры делятся на разные типы своей деятельности: есть школы, которые носят только развлекательный характер; другие же имеют профессиональный подход к обучению разных основ танца и мастерству их исполнения обучающимися.

В практической части работы для корректного и профессионального преподавания уличного танца, применялась структурированная модель этапов изучения выбранного стиля:

1) Первым понятием, которым должны овладеть подопечные - это само определение и характеристика уличной культуры, потому что, говоря об уличном танце, мы должны понимать, что остальные части этого творчества неотделимо влияли на развитие и становление танца;

2) Второй задачей является дать определение и доступно объяснить, что же такое уличные танцы и сколько разновидностей направлений;

3) Рассказать про музыкальное сопровождение в танце, влияние музыки на стили танца, и наоборот, формирование музыки впоследствии развития танца;

4) Рассмотреть техники, базовые движения и элементы изучаемого направления, пояснить важность обладания знаниями и практиками танца, которые правильно воспитывают и настраивают тело на определенную подачу в танце;

5) Последней задачей в фокусировки преподавания теоретического материала тренера в танцевальной студии, после введения основного материала и необходимых знаний для учеников, является конспектирование всех изучаемых движений и лабораторий учениками, знакомство с выдающимися танцорами, хореографами и музыкантами через видеоматериалы или походом на мастер-классы и лекции.

Занятия в танцевальной студии позволяют воспитать уважение к уличной культуре, научить эстетической правильной подаче того или иного стиля, заинтересовать и привлечь широкий круг поклонников.

Основная задача – это рассмотрение всех аспектов преподавания уличного стиля танца Нір Нор в условиях танцевальной студии, структурирование методики преподавания танцевальных основ по степени их развития, акробатических элементов, координации частей тела и ритмических рисунков. Так же необходимо исследовать организацию,

построение урока, методику преподавания и все возможные аспекты в получении отличного результата у учеников, обучающихся уличным направлениям танца в условиях танцевальной студии.

Представили методические рекомендации по преподаванию уличных танцев Нір Нор, составленных на основе анализа собственного практического опыта работы в танцевальной студии и работы мастеров данного направления.

Первым пунктом является теоретические основы: определение изучаемого стиля и изучение его истории зарождения. Нір Нор – это уличный танец, зародившийся в 70-х годах на вечеринках («Social Party») рабочего класса Нью-Йорка. Танцевальное направление Нір Нор завоевало свою популярность только в 1985 году, когда к первым формам уличного танца интерес молодой аудитории стал спадать. Нір Нор стал моден не только на улицах, но и на телевидении, в музыкальной индустрии среди «топовых» исполнителей поп и Нір Нор музыки. Легендами популяризации и развития хип хоп танца являются: Будда Стрейч, Генри Линк, Калиф, Эджой и многие другие, все они состояли в команде «Elite Force Crew». Основы движений танца хип хоп рождались в разных районах Америки, их придумывали на вечеринках и улицах, а люди приближенные к медиа, как Будда Стрейч, сделали этот стиль популярным и востребованным. Команда «Elite Force Crew» сыграла ключевую роль в развитии Нір Нор танца. Самые выдающиеся хип хоп танцоры этой команды, Будда Стрейч и Генри Линк, записали документальный фильм, в котором рассказывали о происхождении движений, демонстрировали их, объясняя каждое исполнение. Они разграничили развитие танца на три периода, который обусловлен развитием музыки в хип хоп культуре.

Вторым пунктом является практическая часть:

- Обучение будущих танцоров Нір Нор танцу всех базовых движений, техник и разнообразных импровизационных форм и танцевальных технических приемов.

- Сформировать у ученика профессиональный подход к изучению каждого базового шага и умение пользоваться материалом для создания собственных вариаций и импровизации.

- Развить возможности координации и пластики тела через познание методик и техник ведущих танцоров Нір Нор индустрии.

- Научить неповторимой подаче и манере стиля через практику различных техник и знакомства с легендарными личностями танцевальной уличной культуры.

Основной целью была разработка определенных рекомендационных методических разделов в преподавании уличного стиля Нір Нор и после их проработки, подтвердить их результативность во время практической деятельности. Для достижения эффективного результата мы структурировали все базовые движения, техники, экспериментальные практики и координационные упражнения в методических рекомендациях.

Представили несколько разделов и этапов обучения уличного танца Нір Нор:

- 1) 5 характерных понятий, необходимых для занятий Нір Нор танцем: Bounce, Rock, Groove, Feeling, Flow.
- 2) Виды Bounce: Bounce down, Bounce Up, Swing, Drop, Lean, Double Time.
- 3) 22 базовых шага «Old School», популярные движения 80-90 годов.
- 4) 39 базовых шагов «Middle School» второй танцевальной эпохи Нір Нор танца, 90-2000-е годы.
- 5) 52 базовых шага «New School», новый этап развития Нір Нор танца, 2000-е.
- 6) Разновидности техник на развитие танцевальной импровизации.
- 7) Основные элементы акробатики в Нір Нор танце.

В танцевальной студии изучение базовых элементов начинающими танцорами предполагается на протяжении 10 месяцев, по мере изучения пластики учениками, тренер дает задания на импровизацию с употреблением

выученных танцевальных основ. Так же тренер практикует с учениками постановки на основе Нір Нор хореографии, направленных на воспитание у учеников координации тела, контроля движений и работы в команде. После одного года обучения в танцевальной студии ученик переходит на следующий этап развития, в котором большее внимание уделяется импровизации, работе в партере, акробатике и саморазвитию. Изучение, а самое главное многократная практика всех базовых движений с учениками, дает возможность свободно владеть всеми частями тела, использовать разную скорость в своих движениях и сохранять контроль над телом в танце. Овладевая богатой лексикой Нір Нор танца, появляется правильная подача и манера исполнения танца. Затрагивая с учениками разные эпохи развития уличного танца Нір Нор, они могут по услышанной музыкальной композиции точно определить стиль и жанр песни, и какие базовые движения более раскроют грув и чувство данной композиции. Нір Нор танец – это уникальный мир, сочетающих свободное творчество и соревновательный аспект. После освоения всего теоретического и практического материала, ученик успешно показывает свои результаты работы сольно в батлах и джемах, так же может участвовать в командных чемпионатах.

Таким образом, представив методические рекомендации по преподаванию уличных танцев Нір Нор, нужно отметить, что правильно выстроенная методика преподавания танца Нір Нор корректирует процесс обучение, ускоряя усвоение материала, а правильная структура и план урока воспитывает внимания у учеников. Отобранная информация обо всех базовых движениях поможет тренеру профессиональнее использовать лексику в хореографических постановках, а импровизационные практики смогут раскрепостить каждого ученика на танцевальном поприще. Представленная методика преподавания Нір Нор танца является не постоянной, так как этот танцевальный жанр постоянно развивается, обновляя свои основы. Каждому преподавателю важно в своей работе опираться на базовые знания, не забывая вновь и вновь черпать новую

информацию из таких источников, как мастер-классы, интернет ресурсы, танцевальные лагеря, лекции, участие в фестивалях и крупных чемпионатах и пр.

Заключение

Рассмотрев историю становления уличного танца, можно отметить, что одной из причин его появления стало новое направление музыки «Funk» - стиль музыки, для которого характерны определенные музыкальные свойства, заставляющие тело пульсировать (синкопы, мощный кач, четкий ритм, громкая подача вокала и постоянное повторение недлинных мелодических предложений). Истоки рождения стилей и танцевальных основ идут с улиц, вечеринок и клубов, где главной составляющей является импровизация. Танцоры используют базовые движения по своему усмотрению, интегрируя их во что-то новое.

Изучив основные направления развития уличных танцев, можно отметить, что для них характерна своя техника, но общим для всех является импровизационность и ритмическая основа. Все уличные танцы направлены на свободное самовыражение и требуют достаточной физической подготовки. Особое внимание уделяется растяжке. Каждый исполнитель в современных танцах должен быть уникален. Удачно подобранный имидж, отточенная техника, умение владеть своим телом становятся залогом успеха на танцевальной площадке.

Проанализировав танцевальную студию как форму организации работы по изучению уличных танцев, можно отметить, что именно танцевальные студии несут за собой свободное по подходу обучение и выбор в практикующихся направлениях. Здесь можно не увидеть строго планирующихся образовательных программ, так как каждый педагог выстраивает свои задачи и цели достижения в освоении того или иного стиля танца. Занятия в танцевальной студии позволяют воспитать уважение к уличной культуре, научить эстетической правильной подаче того или иного стиля, заинтересовать и привлечь широкий круг поклонников.

Представив методические рекомендации по преподаванию уличных танцев Нір Нор, нужно отметить, что правильно выстроенная методика преподавания танца Нір Нор корректирует процесс обучения, ускоряя усвоение материала, а правильная структура и план урока воспитывает внимания у учеников. Отобранная информация обо всех базовых движениях поможет тренеру профессиональнее использовать лексику в хореографических постановках, а импровизационные практики смогут раскрепостить каждого ученика на танцевальном поприще. Представленная методика преподавания Нір Нор танца является не постоянной, так как этот танцевальный жанр постоянно развивается, обновляя свои основы. Каждому преподавателю важно в своей работе опираться на базовые знания, не забывая вновь и вновь черпать новую информацию из таких источников, как мастер-классы, интернет ресурсы, танцевальные лагеря, лекции, участие в фестивалях и крупных чемпионатах и пр. Определенный успех в преподавательской и исполнительской деятельности принесет практика других жанров танца и заимствование их техник, то есть преподаватель Нір Нор танца должен быть универсален в своих профессиональных возможностях.