

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 531 группы факультета искусств
направления 51.03.02 «Народная художественная культура»,
профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Трифоновой Алисы Юрьевны

Научный руководитель (руководитель)

доцент, канд. пед. наук,
должность, уч. степень, уч.
звание

ПОДПИСЬ, ДАТА

Н.А.Иванова
инициалы,
фамилия

Зав. кафедрой
профессор, доктор пед.
наук

должность, уч. степень, уч.
звание

ПОДПИСЬ, дата

И.Э.Рахимбаева

инициалы, фамилия

Саратов 2025

Введение.

В настоящее время всё большей популярностью пользуется такое танцевальное направление как хип-хоп, которое объединяет множество стилей и подвидов. На сегодняшний день современное общество имеет двойное мнение на хип-хоп культуру, но для многих людей нового поколения – это жизнь. Хип-хоп культура играет немаловажную роль в становлении личности молодежи и хореография, как часть ее часть, приобретает всё большую популярность, выступая мощным инструментом физического, творческого и социального развития.

Актуальность данной работы связана с растущей популярностью хип-хоп хореографии среди детей 7–11 лет и, как следствие, с необходимостью исследования её потенциала как педагогического инструмента. В условиях стремления общества к здоровому образу жизни и профилактике девиантного поведения хип-хоп может способствовать развитию дисциплины, самооценки и командного взаимодействия. Изучение педагогических подходов позволит выявить эффективные методы, способствующие физическому, творческому и социальному развитию детей.

Цель работы: изучить особенности освоения хип-хоп хореографии учениками младшего школьного возраста в контексте культурных и психолого-педагогических аспектов.

Для достижения цели исследования были выдвинуты следующие **задачи:**

1. Рассмотреть происхождение и развитие хип-хоп культуры в мире и в России.
2. Проанализировать основные элементы хип-хоп культуры, с акцентом на хореографию.
3. Изучить психолого-педагогические основы обучения младших школьников хип-хоп танцам.

4. Рассмотреть примеры постановочной работы на примере деятельности студии «ПАЗЛ» МУК «ГКДТ Романтик».

Методологической основой исследования являются труды по хореографии, педагогике и психологии, включая работы В.А. Лукова, посвящённые истории хип-хоп культуры, Т.Л. Пыровой, анализирующей её социальный контекст, Э.А. Тюриной, рассматривающей хип-хоп как искусство, а также Т.М. Лебедева и Ю.Н. Сериковой, изучающих технику и педагогические аспекты хип-хоп танца. Эти исследования обеспечивают комплексный подход к анализу культурных, технических и образовательных аспектов темы.

Методы исследования включают изучение и анализ научной литературы по хип-хоп культуре и педагогике, сравнение различных подходов к обучению хореографии, а также обобщение личного опыта работы с хореографической студией «ПАЗЛ» МУК «ГКДТ Романтик». Используются наблюдение за процессом обучения, анализ видеоматериалов и изучение конкурсных выступлений для выявления эффективных практик.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и списка использованных источников. Первая глава содержит два параграфа, в которых излагаются история и развитие хип-хоп культуры в мире и России, а также её основные элементы, включая хореографию. Вторая глава включает два параграфа, посвящённых выражению лексики и средств выразительности в хип-хоп танце и психолого-педагогическим особенностям детей младшего возраста в процессе обучения. В заключении обобщаются выводы по результатам проведённого исследования. В приложении представлен материал, иллюстрирующий основные положения работы.

Основное содержание работы

Хип-хоп культура, зародившаяся 12 ноября 1974 года в Бронксе (Нью-Йорк), представляет собой многогранное социально-культурное явление,

включающее четыре основных элемента: рэп (эмсиинг), диджеинг, брейк-данс и граффити.

Первоначально хип-хоп возник как форма самовыражения маргинализированных сообществ в условиях экономического кризиса и расовой сегрегации, отражая протест против социальных ограничений. Его истоки уходят корнями в африканские традиции устного творчества, в частности, в деятельность гриотов — бродячих музыкантов-сказителей, сочетавших музыкальное сопровождение с передачей актуальных новостей и легенд. Хип-хоп эволюционировал от локального движения в глобальное явление, адаптируясь к различным культурным контекстам и оказывая влияние на социальные, культурные и политические процессы [9, 20, 30].

Ключевые фигуры, такие как DJ Kool Herc, Afrika Bambaataa и Grandmaster Flash, заложили основу музыкальной и танцевальной составляющих хип-хопа, внедрив инновационные техники диджеинга, включая сэмплирование и скретчинг. В 1980-х годах хип-хоп распространился за пределы США, интегрируясь с локальными музыкальными и танцевальными традициями в странах Европы, Азии и других регионах. В России хип-хоп начал развиваться в 1980-х годах через фильмы и музыку, проникшие из-за рубежа, и стал отражением постсоветских реалий в 1990-х и 2000-х годах благодаря исполнителям, таким как Децл, Тимати и Oxxxymiron [2, 16, 24, 32].

Хип-хоп культура характеризуется рядом психологических особенностей участников, включая экстравертированность, креативность, эмоциональную открытость и нонконформизм. Эти черты проявляются в активном общении, стремлении к публичным выступлениям, экспериментах с новыми формами самовыражения и протесте против социальных норм. Хип-хоп способствует формированию идентичности, самоутверждению и социальной адаптации, особенно среди молодежи из маргинализированных групп, предоставляя платформу для выражения сложных эмоций и преодоления социальных вызовов. Как инструмент культурного диалога и

социальной мобилизации, хип-хоп создает сообщества, где молодые люди находят поддержку и развивают чувство принадлежности, что подчеркивает его значимость в современном обществе [15, 19, 22, 29].

Хип-хоп танец является центральным элементом хип-хоп культуры, представляя собой уникальное сочетание техники, выразительности и культурного контекста. Он делится на два основных направления: олд-скул, включающий брейкинг, паппинг и локинг, и нью-стайл, интегрирующий элементы крампа, хауса, вакинга и других стилей. Каждый подстиль обладает уникальной техникой и культурным значением, отражая эволюцию хип-хопа от уличных импровизаций к профессиональной хореографии [5, 14, 15].

Брейк-данс, зародившийся в конце 1960-х годов, характеризуется акробатическими движениями и включает верхний и нижний брейк, требующие высокой физической подготовки. Локинг отличается резкими остановками и комическими элементами, а паппинг — резкими мышечными сокращениями, создающими эффект «попа». Нью-стайл, развившийся в 2000-х годах, обогащает хип-хоп за счет интеграции элементов джаза, балета и современной хореографии, акцентируя импровизацию и музыкальность. Техническая основа хип-хопа включает грув (внутреннее ощущение ритма), изоляцию, полицентрику и полиритмику, что позволяет создавать сложные и выразительные комбинации [9, 11, 14].

Музыкальность является ключевым аспектом хип-хоп хореографии, определяя структуру и характер движений. Ритмическая организация музыки задает внутренний счет, который танцор интерпретирует через тело, создавая уникальные вариации. Каждый подстиль имеет свое восприятие музыкального сопровождения: например, паппинг синхронизируется с ритмическими ударами, а хаус ориентирован на плавный «грув». Музыкальные жанры, такие как фанк, брейкбит и трэп, усиливают эмоциональную палитру танца, способствуя развитию чувства ритма и музыкальных компетенций [11, 35].

Эволюция хип-хоп танца от уличных баттлов к сценическим постановкам отражает его интеграцию с другими танцевальными формами, такими как джаз-модерн и контемпорари, что обогащает его пластику и выразительность.

Хип-хоп признан хореографическим искусством, о чем свидетельствует его присутствие в театральных постановках и образовательных программах. Свобода от строгих правил и акцент на импровизации делают хип-хоп уникальным средством самовыражения, способствующим развитию креативности, физической подготовки и эмоциональной выразительности [7, 16, 29, 30].

Импровизация остаётся ключевым элементом, отличающим хип-хоп от структурированных танцевальных форм. Она требует технического мастерства и способности спонтанно реагировать на музыку и действия оппонента, особенно в баттлах. Импровизация соединяет осознанный выбор и спонтанную реакцию, позволяя танцорам преодолевать стереотипы движения и создавать уникальные перформансы. Эта свобода делает хип-хоп мощным средством самовыражения, где движения отражают личность, характер и эмоции танцора.

Инклюзивность и доступность занятий создают условия для вовлечения различных социальных групп, преодоления культурных и экономических барьеров. Нельзя не отметить влияние медиа и коммерциализации на современную хип-хоп хореографию. С одной стороны, это расширяет аудиторию и способствует популяризации танца, с другой — может приводить к упрощению и стандартизации стиля, снижая его культурную глубину и аутентичность. Тем не менее, живое сообщество танцоров постоянно ищет баланс между сохранением традиций и адаптацией к новым условиям, что обеспечивает динамичное развитие жанра.

Обучение хип-хоп хореографии детей младшего школьного возраста (7–11 лет) представляет собой эффективный педагогический инструмент, способствующий физическому, творческому и социальному развитию. Хип-

хоп, отличающийся свободой, динамикой и отсутствием строгих канонов, соответствует психологическим особенностям детей данного возраста, для которых игра и самовыражение являются естественными формами познания мира. Его сложнокоординационная природа, включающая полицентрику, полиритмику и изоляцию, формирует уникальную эстетику, позволяющую каждому ребенку раскрыть индивидуальность [3, 7].

Педагогические методы адаптированы с учетом возрастных особенностей и включают наглядность, объяснение, игровые и импровизационные подходы. Наглядность реализуется через демонстрацию движений педагогом с использованием ассоциативных образов, таких как «пружинка» или «волна», что облегчает усвоение техники и развивает внимание и память. Игровые методы, включая сравнения движений с животными или природными явлениями, стимулируют воображение и эмоциональную вовлеченность. Импровизация способствует развитию креативности, позволяя детям вкладывать личный смысл в движения [4, 25].

Физическое развитие через хип-хоп носит комплексный характер, укрепляя опорно-двигательный аппарат, развивая координацию, гибкость и выносливость. Упражнения, такие как прыжки, приседания и «волна», задействуют все группы мышц, способствуя правильной осанке и моторике. Психологическое воздействие проявляется в возможности выражать эмоции, снимать напряжение и повышать самооценку. Социальный аспект обучения заключается в формировании навыков общения, взаимопомощи и адаптации в коллективе, где дети находят единомышленников и учатся работать в команде [6, 26].

Особое внимание уделяется развитию музыкально-ритмического чувства через работу с ритмическими структурами и музыкальными фразами. Это формирует устойчивые нейронные связи между слуховой и двигательной системами, усиливая когнитивные способности, такие как внимание, память и ритмика речи. Введение элементов речевого взаимодействия, таких как обсуждение замысла этюдов или создание названий для движений,

обогащает словарный запас и развивает навыки презентации. Поддержки и парные задания укрепляют доверие и ответственность, подготавливая детей к сложным хореографическим элементам и сценическим выступлениям [25, 27].

Практическая реализация хип-хоп хореографии изучалась на примере деятельности студии современного танца «ПАЗЛ» МУК «ГКДТ Романтик» (Саратов). Студия, существующая пять лет, успешно применяет хип-хоп для формирования у детей эстетического вкуса, дисциплины, уверенности и навыков командной работы. Коллектив формируется через поэтапный отбор с учетом возраста и уровня подготовки, что обеспечивает сплоченность и эффективность обучения.

Постановочная работа проанализирована на примере двух хореографических номеров: «Удар молнии» и «На перемотке».

«Удар молнии», созданный для 12 участников 8–11 лет, воплощает энергию и единство через драматическую сюжетную линию, включающую сложные трюки, такие как кувырки, сальто и массовые поддержки. Номер использует технику изоляции, бицентрию и трицентрию, а также чередование синхронных и индивидуальных элементов, что подчеркивает динамику и выразительность. Музыкальное сопровождение с четким ритмом и звуковыми эффектами усиливает образ молнии, а костюмы с яркими принтами отражают уличную эстетику.

Постановка «На перемотке» исследует тему воспоминаний и времени, используя метафору видеозаписи с перемоткой вперед, назад и паузами. Номер требует от детей эмоциональной выразительности и актерского мастерства, передавая сложные абстрактные концепции, такие как быстротечность времени и фрагментарность памяти. Хореография включает резкие, хаотичные движения для перемотки и плавные, осмысленные — для нормального воспроизведения, что подчеркивает эмоциональную глубину. Музыкальное сопровождение с эффектами ускорения и замедления усиливает драматургию.

Подготовка номеров строится по принципу от простого к сложному и включает три этапа: разработку концепции и распределение ролей, отработку танцевальных рисунков и синхронности, а также тренировку массовых поддержек и эмоциональной подачи.

Игровые задания и методы визуализации помогают детям преодолевать технические и психологические трудности, такие как страх ошибки или волнение перед выступлением. Участие в конкурсах, таких как «Танцевальная волна» и «StreetStar», мотивирует детей, развивая дисциплину, критическое мышление и сценическое поведение.

Работа студии «ПАЗЛ» демонстрирует, как хип-хоп хореография интегрирует технику, трюки и сюжет, раскрывая творческий потенциал детей. Вовлечение родителей, акцент на сценической выразительности и сплоченность группы способствуют формированию гармоничной личности, развитию эстетического вкуса и социальных навыков. Деятельность студии подчеркивает значимость хип-хопа как инструмента воспитания, способствующего физическому здоровью, творческой самореализации и социальной интеграции [29].

В процессе анализа, мы выяснили как хип-хоп, изначально возникший в 1970-х годах как уличная культура протеста в маргинализированных сообществах Нью-Йорка, эволюционировал в глобальное движение, объединяющее рэп, диджеинг, брейк-данс и граффити. Его адаптация в России, отражённая в творчестве различных исполнителей, подчёркивает способность хип-хопа выражать социальные реалии и формировать идентичность молодёжи.

Хореографическая составляющая хип-хопа, включающая олд-скул (брейкинг, паппинг, локинг) и нью-стайл (крамп, хаус, вакинг), выделяется свободой, энергичностью и разнообразием техник, таких как грув, изоляция и полиритмика, что делает танец мощным инструментом самовыражения и физического развития.

В результате проведенного анализа была выявлена тенденция хип-хопа к интенсивному развитию, которое выражается в обогащении лексики стиля, повышение уровня технической сложности, а также в интеграции с другими танцевальными формами. Показана эволюция от уличных баттлов к профессиональным постановкам, интегрирующим элементы джаза, балета и контемпорари.

Хип-хоп танец, основанный на груве, изоляции, полицентрике и импровизации, способствует развитию креативности, физической подготовки и эмоциональной выразительности. Его музыкальность, тесно связанная с ритмическими жанрами, формирует уникальную эстетику, позволяющую танцорам выражать индивидуальность и социальные идеи.

Хип-хоп представляет собой не только искусство, но и инструмент формирования идентичности, социальной адаптации и культурной интеграции, что создаёт основу для анализа его педагогического потенциала в обучении детей младшего школьного возраста.

Исследование особенностей освоения хип-хоп хореографии детьми младшего школьного возраста подтвердило её эффективность как педагогического инструмента, способствующего физическому, творческому и социальному развитию.

Хип-хоп отличается свободой, динамикой и отсутствием строгих канонов, что делает его особенно привлекательным для детей, чья эмоциональность, подвижность и фантазия находятся на пике развития.

Особое значение при обучении имеет создание ассоциативных образов. Образные задания делают занятия осмысленными и стимулируют воображение, что, как правило, подтверждается оригинальностью работ детей и их импровизациями.

Важной составляющей образовательного процесса становится развитие речевой активности через танец. В образовательной среде его можно эффективно интегрировать с элементами речевого взаимодействия. Это усиливает связку между телесным и вербальным выражением, расширяет

словарный запас, формирует навыки презентации. В условиях младшего школьного возраста такое соединение телесного и речевого даёт особенно сильный эффект в развитии личности.

Заключение. При обучении хип-хопу дети активно включаются в ритмическую структуру. Это способствует формированию устойчивых нейронных связей между слуховой и двигательной системами. Танцевальное обучение становится не только средством развития тела, но и когнитивной тренировки, влияющей на внимание, слуховое восприятие, память и ритмику речи.

Физическое развитие через хип-хоп хореографию носит комплексный характер, задействуя все группы мышц и способствуя укреплению опорно-двигательного аппарата. Дети младшего возраста еще не обладают необходимой выносливостью, а их мышцы, суставы и вестибулярный аппарат ещё находятся в стадии формирования, поэтому педагог проводит отбор и даёт задания строго с учётом возможностей каждого.

Хип-хоп способствует адаптации детей в коллективе, где они могут найти единомышленников, повысить навыки общения и сформировать навыки взаимопомощи и уважения.

На примере студии «ПАЗЛ» МУК «ГКДТ Романтик» было продемонстрировано, как постановочная работа интегрирует сложные элементы, трюки и сюжет, раскрывая потенциал детей.

Участие в конкурсах мотивирует детей, усиливая дисциплину, социальную адаптацию и эстетический вкус. Работа студии «ПАЗЛ» подчёркивает уникальность хип-хопа как средства воспитания, где сплочённость группы, вовлечение родителей и акцент на сценической выразительности формируют гармоничную личность. Эти выводы подтверждают значимость хип-хопа для комплексного развития детей, раскрывая его потенциал как инструмента физического здоровья, творческой самореализации и социальной интеграции.

Таким образом, исследование подтвердило, что хип-хоп хореография служит эффективным средством физического, творческого и социального развития младших школьников.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения его результатов в работе хореографических коллективов образовательных программ. Опыт «ПАЗЛ» иллюстрирует, как структурированная постановочная работа, вовлечение родителей и участие в конкурсах раскрывают творческий потенциал детей, способствуя их физическому здоровью, социальной интеграции и личностному росту.

Выводы исследования подчёркивают, что хип-хоп хореография, сочетая уличную свободу с сценической выразительностью, служит универсальным средством воспитания, формируя дисциплину, уверенность и эстетическое восприятие.