

УЛИЧНЫЙ ТАНЕЦ КАК СПОСОБ РАСКРЫТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Таран Андрей Олегович/ Санкт-Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов/Кафедра хореографического искусства.

Аннотация. Цель данной статьи – исследовать уличный танец как способ раскрытия индивидуальности исполнителя. **Задачи** исследования: выявить основные выразительные средства уличного танца, определить ключевые особенности танцевальной лексики, используемые уличными танцорами. **Практическая значимость:** результаты исследования могут быть использованы в прикладных исследованиях по истории хореографии XX - XXI веков. В результате исследования был сделан **вывод** о том, что в уличных танцах нет строгих правил, каждый танцор может интерпретировать движения по-своему, создавать новые элементы и стили. Для формирования своего стиля танцовщику нужно создавать новые движения. Уличные танцы — социальное и коллективное искусство, в котором важную роль играет контакт со зрителями и другими участниками. Для самовыражения в уличных танцах применяют не только движения, но и особый стиль одежды.

Ключевые слова. Танец, уличный танец, хореография, история хореографии, история уличного танца, раскрытие индивидуальности танцора

STREET DANCE AS A WAY TO REVEAL THE PERSONALITY OF THE PERFORMER

Full name of the author, academic degree / title, university, e-mail

Abstract. The **aim** of this article is to explore street dance as a way to reveal the personality of a performer. Research **objectives:** to identify the main expressive means of street dance, to identify the key features of dance vocabulary used by street dancers. **Practical significance:** the results of the research can be used in applied research on the history of choreography of the XX - XXI centuries. As a result of the research, **conclusion** was made that there are no strict rules in street dancing, each dancer can interpret the movements in his own way, create new elements and styles.

To form their own style, a dancer needs to create new movements. Street dancing is a social and collective art in which contact with the audience and other participants plays an important role. For self-expression in street dancing, not only movements are used, but also a special style of clothing.

Keywords. Dance, street dance, choreography, history of choreography, history of street dance, revealing the dancer's personality

Актуальность выбранной темы обусловлена возрастающей популярностью уличного танца среди современной молодежи. В современном мире стали популярны такие стили, как хип-хоп, дэнсхолл, брейк данс. Изучение выразительных средств помогает создавать интересные и креативные танцевальные номера, которые будут выигрывать на конкурсах. Танцевальный язык современных уличных танцев складывается из многих элементов, которые помогают определить ценностную направленность танца и мировоззренческие установки танцоров. Танец является формой коммуникации в пространстве культуры и определяется как актуальное художественное высказывание, в котором находят своё выражение мировоззренческие установки личности. Востребованность уличных танцев среди детей и подростков объясняется популяризацией данного направления посредством СМИ и рекламы, различных танцевальных шоу, соревнований и кастингов. Исследование выразительных средств уличного танца важно для развития хореографического искусства, создания качественных танцевальных номеров и понимания роли танца в современной культуре.

Цель данной статьи – исследовать уличный танец как способ раскрытия индивидуальности исполнителя. **Задачи** исследования: выявить основные выразительные средства уличного танца, определить ключевые особенности танцевальной лексики, используемые уличными танцорами.

Методология. В основе исследования лежит культурно-исторический подход. Методы исследования: общенаучные методы (анализ и синтез); сравнительно-исторический метод; анализ видеозаписей уличного танца;

изучение интервью с известными деятелями в области уличного танца и педагогами, обучающими молодежь уличному танцу.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении основных выразительных средств уличного танца, способствующих раскрытию индивидуальности танцора. Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в прикладных исследованиях, посвященных развитию хореографии в XXI веке.

Результаты исследования. Уличный танец представляет собой уникальное явление, корни которого уходят в социальную практику различных культур, преимущественно сформировавшихся в городских районах. Его возникновение связано с определёнными историческими условиями, включая социальные изменения, появление новых музыкальных направлений и культурных течений. К ключевым моментам стоит отнести 1970-е годы, период, когда уличные танцы стали популярными в городах США, особенно в Нью-Йорке. На тот момент среди молодежи сформировался интерес к самовыражению через танец, что было связано с маломощным положением и участием в субкультурах, где танец служил способом протестного высказывания.

Уличный танец вышел за пределы классических форм благодаря своей естественности и отсутствию строгих правил. В отличие от академического танца, в уличном нет фиксированной техники или прямолинейного подхода к исполнению. Исполнители часто создают собственные стили, возникает возможность личной интерпретации движений, отражающих индивидуальные переживания и эмоции. Уличный танец предлагает платформу для артистов, где каждый может внести своё видение в общую картину, тем самым формируя пространственную динамику и синергию среди исполнителей [6].

Изменяя восприятие индивидуальности, уличный танец углубляет понимание социокультурных процессов через призму личного опыта участников. Благодаря своей подвижности и вариативности, уличный танец становился не только способом выражения, но и средством формирования

культурных значений, которые продолжают влиять на молодёжные субкультуры. Такое своеобразие в исполнительских подходах и стилях создаёт многослойную картину, в которой переплетаются личные и коллективные исторические нарративы. Задолго до появления интернет-платформ и социальных сетей, сама идея уличного танца как явления создавала пространство для обмена опытом и стилем. Важно отметить, что эта самоорганизация во многом способствовала формированию социальных групп, оказавших влияния на дальнейшие тренды в танцевальном искусстве.

В уличном танце выбор стиля выступает важной площадкой для самовыражения исполнителя, позволяя каждому артисту выделять свою индивидуальность. Стил не просто сам по себе, он становится отражением внутреннего мира танцора, его эмоций, жизненного опыта и культурной идентичности. Разные направления уличного танца, такие как хип-хоп, брейк-данс, вог и других, предоставляют уникальные возможности для проявления креативности и личного подхода к движению.

Например, в хип-хопе акцент на ритм и фразировку музыки позволяет танцору выражать свою индивидуальность через специфические движения, такие как изоляции и резкие смены темпа. Человек, стоящий на сцене, через свои движения может передать чувства радости, боли, протеста или восхищения. Стил хип-хопа во многом связан с уличной культурой и молодежными движениями, что делает его еще более значимым для самовыражения, особенно для подростков [7].

Брейк-данс, с другой стороны, включает в себя элементы акробатики, позволяя исполнителям демонстрировать свои физические возможности и уникальные навыки. Здесь важно не только техническое мастерство, но и возможность комбинировать элементы, создавая свой собственный язык движений. Именно в таких моментах появляется возможность выявить свою личность, когда каждое движение передаёт борьбу, стремление и силу духа.

Вог также представляет собой форму самовыражения, где танцор может бросить вызов традиционным представлениям о гендере и телесности. Эмоции и осознание своей сексуальной идентичности в этом стиле становятся

неотъемлемой частью танца. Переплетение вытянутых линий и драматических поз создает особую атмосферу, позволяя исполнителю взаимодействовать с публикой на уровне, превосходящем лишь физическое выражение.

Каждое из направлений помимо индивидуальности исполнителя позволяет вписаться в культурный контекст, который часто изменяется от региона к региону. Участие в танцевальных баттлах и соревнованиях предоставляет возможность не только продемонстрировать свои навыки, но и получить обратную связь от сообщества. Оценка со стороны других танцоров добавляет уровень социальной динамики в процесс самовыражения.

Импровизация выступает важным инструментом для раскрытия индивидуальности исполнителя в уличном танце, поскольку позволяет танцору выразить свои эмоции, мысли и переживания в данный момент. Это искусство не только требует техники, но и во многом зависит от внутреннего состояния. Танцы на улицах, часто проходящие в непринужденной обстановке, предоставляют исполнителю платформу для самовыражения, где можно уходить от заранее заученных движений. Импровизация наполняет каждое выступление уникальностью, что редко наблюдается в традиционных танцевальных формах. Через импровизацию танцор не просто повторяет хореографию, а создает нечто новое в каждом выступлении, экспериментируя с движениями, ритмом и пространством [4].

Существует несколько техник импровизации, которые помогают танцорам развивать свою индивидуальность. Одна из таких техник – это "ответная импровизация", где танцор реагирует на внешние элементы: звуки окружающей среды, движения других исполнителей или эмоции зрителей. Заключение в этом процессе заключается в том, чтобы быть открытым для неожиданных элементов и позволять себе двигаться свободно.

Другой важной техникой является "музыкальная импровизация", когда танцор использует музыку как опору. В этом случае исполнителю важно не только слышать, но и чувствовать музыку, что дает возможность создавать движения, отражающие музыкальные нюансы. Например, акцент на

определенные звуки или ритмы может привести к возникновению новых стилей движения, которые подчеркивают уникальность исполнителя.

Ключевым аспектом импровизации является доверие к собственным чувствам и инстинктам, что приводит к созданию более экспрессивных и аутентичных выступлений. Исполнитель, который импровизирует, не боится ошибок, поскольку каждая их случайная интерпретация может превратиться в оригинальный элемент танцевального номера. Это не только обогащает его стиль, но и делает его выступления более привлекательными для зрителей.

Музыкальное сопровождение в уличном танце служит важным толчком для саморазвития исполнителей и являет собой мощный инструмент, через который они могут выразить свою индивидуальность. Выбор той или иной композиции напрямую воздействует на настроение танца и на способ, которым исполняется движение. При этом каждое музыкальное сопровождение создает уникальную атмосферу, формируя контекст для интерпретации и самовыражения [5].

Разные музыкальные жанры имеют свою ритмическую структуру, темп и эмоциональную окраску, что определяет стиль исполнения танцоров. Например, хип-хоп заряжен энергией, требующей динамичных и резких движений, тогда как соул может повлечь более плавные и чувственные ходы. Когда танцор выбирает определённый жанр, он, тем самым, уже делает первый шаг к выявлению своей индивидуальности. Этот выбор позволяет не только донести свои эмоции до зрителей, но и наладить особую связь с аудиторией, находя резонирующие аспекты в музыкальном сопровождении.

В уличном танце визуальные элементы играют важную роль в выражении индивидуальности исполнителя и формируют уникальную идентичность каждого танцора. Костюмы и граффити служат не только средством самовыражения, но и мощным инструментом коммуникации внутри культурного контекста, который окружает уличный танец.

Костюмы в уличном танце становятся выразительными знаками, отражающими личные предпочтения, социальные связи и культурные корни исполнителя. Это не просто одежда, а способ показать свою индивидуальность

и принадлежность к определенной группе или субкультуре. Моду на уличные наряды формирует множество факторов: от уличной культуры, музыкальных течений до вдохновения от работ известных дизайнеров. Важный аспект заключается в том, что эти костюмы часто создаются танцорами самостоятельно или подстраиваются под их уникальные стили, что делает их ещё более значимыми. Идея самобытности непосредственно связывается с выбором тканей, цветов и аксессуаров. Тем самым каждый элемент одежды становится частью широкой палитры самовыражения [1].

Граффити, в свою очередь, представляет собой визуальный язык, который также находит отражение в уличном танце. Эти яркие, часто провокационные изображения и надписи украшают пространство, в котором танцоры выступают, и становятся важным фоном для их самовыражения. Граффити помогает зафиксировать атмосферу места и взаимодействие между танцором и окружением. Они становятся знаком сообщества, подчеркивая культурные корни, с одной стороны, и поддерживая связь с современными модуляциями уличной культуры, с другой. В этом контексте граффити — не просто искусство, а часть жизни, манифестация идей и эмоций, которую испытывают молодые люди.

Значение этих визуальных элементов можно также рассматривать через призму их воздействия на сообщество. Костюмы и граффити способствуют созданию ощущения принадлежности и идентичности, отражая идеалы и стремления исполнителей. Это не только внешние атрибуты, но и элементы внутреннего мира танцоров, которые через них представляют себя миру. Вокруг уличного танца формируется общность, объединяемая едиными визуальными кодами, позволяющими найти понимание и поддержку среди единомышленников.

Уличный танец представляет собой многогранное явление, которое не только отражает культурные и социальные аспекты общества, но и играет значимую роль в личностном развитии исполнителей. В процессе освоения различных техник и стилей уличного танца, исполнители сталкиваются с

необходимостью выражения своих эмоций, мыслей и идей, что способствует формированию их уникальной идентичности [3].

Уверенность, как один из ключевых компонентов личностного роста, активно развивается во время занятий уличным танцем. Каждый удачный выступление, каждая успешная импровизация укрепляет веру танцора в свои силы. Поддержка со стороны сообщества, возможность выступать перед аудиторией также помогает преодолеть страх перед публичными выступлениями. Уличные танцы создают атмосферу, в которой исполнители могут свободно выражать себя, что в конечном итоге приводит к повышению их самооценки.

Креативность, как неотъемлемая часть процесса танцевального самовыражения, находит своё воплощение в каждом движении исполнителя. Уличный танец предоставляет возможность пробовать новое, экспериментировать с движениями, ритмами и стилями. Это непрерывное исследование самих себя и окружающего мира способствует развитию творческого мышления. Исполнители учатся находить нестандартные решения и адаптировать их в контексте своей танцевальной практики.

Взаимодействие с другими танцорами создает плодородную почву для обмена идеями и вдохновения. Кроме того, такой обмен может привести к развитию новых техник и стилей, внося разнообразие в танцевальную практику. Танцоры сталкиваются с множеством различных точек зрения и подходов, что обогащает их собственный опыт и расширяет горизонты их понимания искусства.

Принимая во внимание все эти аспекты, можно утверждать, что уличный танец не только предлагает платформу для самовыражения, но и служит мощным инструментом для личностного развития исполнителей. Через уверенность, самооценку и креативность уличный танец становится важной частью образования и социальной интеграции молодежи. Исполнители, вовлеченные в этот процесс, не просто становятся частью движения, но и формируют более глубокую связь с собой и окружающим миром [2].

В настоящий момент уличный танец продолжает эволюционировать, находя новые пути для самовыражения молодежи. Он остается площадкой, где каждый может проявить свою индивидуальность, стать частью динамичной культурной среды, прекрасно иллюстрирующей то, как личное и культурное переплетаются и создают новое искусство. Способность уличного танца транслировать ценности и эмоции через индивидуальную призму передает не только самовыражение исполнителей, но и актуальные культурные тренды, формируя живое искусство, отражающее многообразие и сложность современного общества.

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в уличных танцах нет строгих правил, каждый танцор может интерпретировать движения по-своему, создавать новые элементы и стили. Для формирования своего стиля танцовщику нужно создавать новые движения. Уличные танцы — социальное и коллективное искусство, в котором важную роль играет контакт со зрителями и другими участниками. Для самовыражения в уличных танцах применяют не только движения, но и особый стиль одежды. Уличный танец способствует раскрытию индивидуальности танцора, именно этим обусловлена его возрастающая популярность у детей, подростков, молодежи. Тем не менее, на данный момент отсутствует единая педагогическая методика обучения уличному танцу, и этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Список литературы

1. Кузнецова, Т. Азиатский акцент французского хип-хопа / Т. Кузнецова // Коммерсант. - 2014. - № 197. - С. 14.
2. Морина, Л. П. Диалектика телесного пластического символа / Л. П. Морина // Метафизика искусства. Материалы международной конференции. - СПб. : Изд-во СПбГУ, 2003. - С. 32 - 37.
3. Мухин, И. В. Тело в танце: эстетическая выразительность / И. В. Мухин // Эстетика сегодня: состояние, перспективы: материалы науч. конф., 20-21 окт. 1999. Тезисы докладов и выступлений. - СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 1999. - С. 53 - 55.

4. Осинцева, Н. В. Танец в аспекте антропологической онтологии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук : 09.00.01 / Осинцева Надежда Владимировна. - Тюмень, 2006.-21 с.
5. Пасынкова, Н. Б. Влияние музыкального движения на эмоциональную сферу личности / Н. Б. Пасынкова // Психологический журнал. - 1995. - №4. -С. 142- 146.
6. Рашкофф, Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание / Д. Рашкофф. - М. : Ультра. Культура, 2003. - 368 с.
7. Роджерс, Н. Путь к целостности: человеко-центрированная терапия на основе экспрессивных искусств / Н. Роджерс // Вопросы психологии. - 1995.