МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. СТАВРОПОЛЯ

Теоретические материалы по теме: «Hip-hop в искусстве танца»

Выполнила:

Педагог дополнительного образования

Сафарова Сабина Рустамовна

Ставрополь, 2020 г

История Hip-hop движения и культуры

История хип-хопа зарождалась в конце 60-х годов 20-го века и продолжает развиваться по сей день. То, что началось более 30 лет назад, воплотилось в собственное движение и культуру. Хип-хоп культура возникла в Нью-Йорке среди негритянских и латинских гетто. Уличная культура существовала испокон веков во всех странах. Но в США, где есть гетто, она имела особую изолированность от общества. И вот она выплеснулась на улицы белых кварталов, а затем в массы - шоу-бизнес, дискотеки, кинематограф.

Хип-хоп культура была международно признана с 70-х годов XX века. Она делится на множество направлений, каждое из которых достаточно самостоятельно и несёт свой собственный смысл. Так можно выделить три основных направления:

- музыкальное (Рэп, Фанк, Битбокс)
- танцевальное (Брейк дан-с, Крамп, Вэйвинг)
- изобразительное (Граффити)

Специфика Hip-hop в искусстве танца

Современными учёными уже доказано, что движения танцующего человека могут рассказать о нём многое. В танце неосознанно отражается личность человека и если внимательно приглядеться, то можно очень много рассказать о характере танцующего, его привычках, страхах, особенностях взаимодействия с разными людьми и с самим собой, его фантазии, отношение к себе и миру, и многое другое.

Главными характеристиками танца являются:

• ритм — относительно быстрое или относительно медленное повторение и варьирование основных движений.

• рисунок — сочетание движений в композиции; динамика — варьирование размаха и напряженности движений;

• техника — степень владения телом и мастерство в выполнении основных па и позиций. Во многих танцах большое значение имеет также жестикуляция, особенно движения рук.

Танец в стиле хип-хоп - это не народный, не классический, не техно танец – это отдельное широкое направление танцевального искусства. Хип-хоп танец может быть разделен на два основных типа: олд-скул (old school - старая школа хип-хопа) и нью-стайл (new style - новая школа хип-хопа). Старая школа (old school) включает в себя поппинг, локинг и брейк-данс. Попинг, в свою очередь, делится на богало, электрик-богало, тетрис, вэйвинг, робот и поп-корн.

В 90-х годах произошло появление новой формы хип-хопа, который соединяет движения из стилей старой школы: поппинг, локинг, брейк-дансинг (но больше концентрируется на работе ног, в противовес акробатическому стилю), а также из многих других стилей. Позже люди начали определять этот стиль как новую школу. Постепенно, проникая в поп-культуру, впитывая в себя все новые элементы и стили, трансформируясь,

хип-хоп становится ведущим танцевальным направлением и выделяется в отдельное направление – хип-хоп нью-стайл. Хип-хоп проникает в поп-культуру как никогда раньше: в движениях, которые делают в клипах и на сцене знаменитые звезды (Тимберленд, ДжениферЛопез, Джанет Джексон, Бьёнсе) и их танцоры, есть немного этого стиля, немного того стиля, немного того - и все это вместе всеобъемлющий, многообразный, всегда стильный хип-хоп нью-стайл.

Хип-хоп танец – уникальный феномен современной танцевальной культуры, в котором размыты правила и ограничения. Яркой чертой этого танцевального направления является его характер, актерская составляющая. Танец, его исполнение, в первую очередь, должны показать наилучшие качества исполнителя в форме танцевального противостояния, иногда даже немного агрессивно. Самоуверенность, самоутверждение не допускают сентиментальности и жеманности, хип-хоп танцы для уверенных в себе людей. Но нельзя считать, что хип-хоп танцы агрессивные, «злые» в своей сути. Главная цель танцора – завоевать симпатию зрителя и поэтому – хип-хоп позитивен и добр.

«Предком» танцевального хип-хопа является африканский джаз (в переводе – «импровизация»). Через танец люди выражали свои чувства, желания. Молодые юноши и девушки стремились с помощью танца показать себя в наиболее лучшем свете и привлечь противоположный пол. Отсюда множество движения бедрами и сексуально-привлекательные движения. Как и в афро-джазе, в хип-хопе присутствует некая «расслабленность», движения как бы обращены в пол. Это объясняется тем, что у африканских народов Бог находится в земле, а не на небе. Поэтому поклоняются ему, обращаясь к земле. Отсюда низкая посадка корпуса и всегда немного расслабленные колени в танце. Первым музыкальным сопровождением были барабаны или тамтамы, поэтому и хип-хоп в дальнейшем получил хорошую ритмическую основу. Со временем хип-хоп развивался и совершенствовался. Основными элементами техники этого стиля являются «кач» тела, прыжки, падения, вращения и легкие акробатические движения. Хип-хоп - весьма динамичный танцевальный стиль, сочетающий в себе акцентирование отдельных частей тела (головы, рук и ног). Именно поэтому в хип-хоп свободно всё, начиная от движений и заканчивая одеждой.

Танцевальная битва (battle) как отличительная черта хип-хоп

Что же отличает хип-хоп от других танцев? Это, конечно же, его импровизация и танцевальные битвы. Для кого-то хип-хоп стал хобби, а для других это стало образом жизни: способ быть активными, находиться в хорошей физической форме, участвовать в соревнованиях (баттлах) и способом заработать себе на жизнь танцами. Танцевальные движения хип-хопа стали очень популярны среди молодежи, танцующей в клубах и на вечеринках, ведь на танцполе можно выплеснуть все свои эмоции, самовыразиться, ведь хип-хоп это невероятное сочетание танцевальных подстилей: от агрессивного крампа до игривого джаз-фанка.

Важной особенностью уличных танцев, и в том числе хип-хопа, является особая форма соревнования - баттлах (с англ. battle — битва). Основное действо происходит в освобожденном кругу на танцполе или на специальной сцене: отдельные танцоры, пары или группы людей, в хип-хоп жаргоне именуемые бандами, соревнуются друг с другом в танце, а группа судей (обычно это люди, которые добились уважения в группе и успеха в уличных танцах) или наблюдающие зрители определяют победителей. Как правило, танец представляет собой импровизацию. Импровизация - это соединение осознанного выбора и спонтанной реакции. Она включает периоды непрерывной концентрации и удивительной моменты магии, которые никогда не повторятся. Отвечая на воображение, интеллект, стиль, и энергию каждого человека, танцоры находят пути прорыва через стереотипы мышления и движения, которые ограничивали их. Импровизация - это главная составляющая любого баттла, если танец не является парным, то единовременно выступает один танцор, за исключением случаев, когда члены одной команды показывают заранее отрепетированный танец.

Несмотря на то, что в основе схваток лежит импровизация, участники нередко используют подготовленные заранее танцы и движения, это называется синхронами или рутинами, но, в данном виде схваток это не очень приветствуется, так как в подготовленной хореографии сложно понять какой на самом дела танцор, но зато очень важны различные, неожиданные парные движения-фишки. Победителем же чаще всего становится тот, кому лучше других удается адаптироваться к обстановке, музыке и соперникам. Немаловажным элементом схваток является уважительное отношения танцора к сопернику. Переход от ощущений схватки к выяснению отношений, как правило, не приветствуется.

Танцевальные направления хип-хопа

Break dance. В целом, breaking – это единственный танец, который танцуют как наверху, так и внизу. В зависимости от предпочтений B-танцора может исполняться только вертикально (верхний брейк) или только горизонтально (нижний брейк), а может и сочетать движения «верха» и «низа». В любом случае школа танцев брейкинга отличается значительными физическими, силовыми, акробатическими нагрузками, а также развитием пластичности, выносливости и упражнениями на растяжку. К элементам верхнего брейка относятся: модные волны руками и телом, аля «конвульсии», робот-стиль, пластика рук, головы, скольжения и многообразные резкие фиксы руками, прыжки и т.п. Нижний брейк – это акробатически-силовой вариант танца, где трюки выполняются на полу и включают активную работу спины, головы, рук и ног, различные фризы, вращения и прыжки, зрелищные стильные элементы как геликоптер, мельница, паук, червяк, неваляшка, свеча и др. Все это исполняется под рэп, хип-хоп, фанк, поп музыку, содержащую характерный ломаный брейк-бит. Стоит отметить, что на сегодняшний день break dance занял прочные позиции в шоу-бизнесе и рекламе. Знаменитая лунная походка Майкла Джексона, впрочем, как и многие другие его танцевальные движения, родом из break dance течения.

Локинг – один из немногих направлений танца, родоначальника которого можно определить. Им является Дон Кэмпбелл. Родился он в Сент-Луисе, а детство провёл в Лос-Анджелесе. Однажды получив от своего друга несколько полезных уроков в разных танцевальных стилях, Дон попытался проявить свои умения на дискотеке. Там он стал выплясывать, демонстрируя элементы различных танцев, которым учил его друг. Но все смешалось в голове ,и он время от времени застывал, решая, что делать дальше. На удивления Дона людям это нравилось, и все аплодировали ему. Вплоть до того, что один из лучших танцоров колледжа Сэм Вильямс дал ему кличку «кэмпбелл-замок» (lock), за его непревзойденный стиль . Дон решил экспериментировать и развивать танец с «замками». В итоге, достигнув определённого уровня, он получил от того же Сэма приглашение на танцевальный конкурс, где занял 5 место из 15 участников.

Он не пытался убрать свои недостатки . Наоборот, представлял недостатки как достоинства, а главной целью своего танца провозгласил-позитив и улыбку . Так к замкам добавились различные комические позы, что давали свою изюминку на фоне других многочисленных стилей танцев ,что нравилось зрителям.

Фристайл отличается и своим наполнением: он включает в себя движения из самых разных танцевальных направлений, не заостряя внимания на том, хип-хоп это или нет. По сути импровизатор обладает широчайшим набором элементов, ему остается только фантазировать и слушать свое тело. Вот, что такое хип-хоп танец в новом исполнении.

LA Style очень часто путают с New Style, но это совершенно иное направление. Несложно догадаться, что стиль зародился в Лос-Анджелесе. Отличие такого хип-хопа в том, что он ориентирован на шоу. Именно в New Style начала проявляться чистая хореография, а не индивидуальная фантазия исполнителя. Этот стиль очень эффектно смотрится на видео, поэтому его стали использовать в музыкальных клипах и при постановке крупных шоу. Здесь важны точность движений, четкая поставленная хореография, зачастую синхронность, но не импровизация.

Крамп – еще одна составляющая новой школы хип-хопа. Его манера исполнения основана на очень энергичных движениях всеми частями тела. Выглядит стиль эффектно, но весьма агрессивно. Расшифровывается аббревиатура KRUMP как «Империя абсолютной силы духовной похвалы», если перевести на русский язык. То есть направление нацелено на выражение индивидуальной сущности танцоров. Она будто рвется наружу, вызывая у исполнителя «конвульсии». Сегодня крамп – одно из самых топовых направлений Европы.

C-Walk – стиль хип-хопа с очень необычной историей. В 80-е годы прошлого столетия он был символическим танцем скандально известной реперской банды Crips (отсюда — Crip Walk). Эти ребята использовали танец стопами, как свой язык: резкими движениями ног они изображали свое имя,

перечеркивали имена соперников и даже подавали сигналы «избранным», в основном, бандитам. В ответ на такую провокацию банда Bloods изобрела свою B-Walk, которая заключалась только в работе рук, но первопроходцами они уже не были, так что по популярности это стиль явно проиграл Крипсам. Зато C-Walk прочно вошел в хип-хоп направление, сегодня он делится на Crown Walk и Clown Walk и остается очень зрелищным и популярным.

Street Dance – это смесь различных танцевальных жанров, начиная от стиля Hip-Hop и до Break Dance. Это стиль, так называемых, современных уличных танцев. Street Dance был рожден на улицах городов, шумных дорогах и включает в себя элементы джаза и классики. Для этих танцев характерные быстрые импульсивные движения, неожиданные переходы от быстрого ритма к плавным движениям и непредвиденные замирания. Впервые Street Dance как направление современных танцев появилось в начале 70-х годов прошлого века в США. В то время в Америке появилось много танцевальных коллективов, танцующих на улице. Постепенно это переродилось в отдельную культуру. В этом танцевальном стиле смешиваются вместе движения танцев различного жанра, иногда, казалось бы, несовместимых друг с другом.