

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТАНЦА

Таран Андрей Олегович

Старший преподаватель, Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов
taran001@mail.ru

THE HISTORY OF THE FORMATION OF STREET DANCE TRENDS

A. Taran

Summary: The **aim** of this article is to explore the history of the formation of street dance styles. The **objectives** of the research are to identify the prerequisites for the formation of street dance styles, to explore the historical aspects of the development of street dance, to determine the role of street dance in the global cultural space and in the history of world choreography. **Practical significance:** the results of the study can be used in applied research on the history of choreography of the twentieth century. As a result of the research, **conclusion** was made that street dance culture today is a multifaceted phenomenon, consisting of many directions and covering all corners of our planet. It is a global multimillion-dollar industry that widely influences fashion and cinema, and has become an integral part of many people's lives.

Keywords: dance, street dance, choreography, history of choreography, history of street dance.

Аннотация: **Цель** данной статьи – исследовать историю формирования уличных направлений танца. **Задачи** исследования: выявить предпосылки к формированию уличных направлений танца, исследовать исторические аспекты развития уличного танца, определить роль уличного танца в мировом культурном пространстве и в истории мировой хореографии. **Практическая значимость:** результаты исследования могут быть использованы в прикладных исследованиях по истории хореографии XX века. В результате исследования был сделан **вывод** о том, уличная танцевальная культура сегодня – многогранное явление, состоящее из многих направлений и охватывающее все уголки нашей планеты. Это глобальная многомиллионная индустрия, широко влияющая на моду, кинематограф, ставшая неотъемлемой частью жизни очень многих людей.

Ключевые слова: танец, уличный танец, хореография, история хореографии, история уличного танца.

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что уличные танцы стали неотъемлемой частью мировой хореографической культуры, превратившись из локального молодёжного движения в глобальное явление. Анализ истории зарождения стилей, их развития и влияния на современные молодёжные субкультуры помогает: понять истоки возникновения уличных танцев; изучить влияние уличных стилей на формирование хореографии; проанализировать культурные контексты, в которых развиваются уличные танцы. В 1980-х годах уличные стили проникли в массовую культуру через телевидение, кино и музыкальные клипы, а фильмы и документальные ленты сыграли ключевую роль в популяризации танцев. Уличные танцы – инструмент социализации, творческого развития и формирования индивидуальности, что подтверждается их активным внедрением в педагогическую практику и образовательные программы. Уличные стили обогащают хореографию, позволяя создать новые формы самовыражения и взаимодействия между различными стилями и традициями. Изучение истории уличного танца помогает: Такой формат способствует обмену опытом, развитию стиля и росту мастерства в танцевальном сообществе.

Цель данной статьи – исследовать историю формирования уличных направлений танца. **Задачи** исследования: выявить предпосылки к формированию уличных направлений танца, исследовать исторические аспекты

развития уличного танца, определить роль уличного танца в мировом культурном пространстве и в истории мировой хореографии.

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.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении исторических предпосылок к формированию уличного танца. Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы в прикладных исследованиях, посвященных истории хореографии XX века.

Результаты исследования

В 1970-х годах в городах США, особенно в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, начали формироваться новые танцевальные стили, которые стали основой уличного танца. В это время возникли такие направления, как хип-хоп, брейк-данс. Эти танцевальные формы развивались в контексте культурных и социальных изменений, связан-

ных с молодежными движениями, стремлением к свободе самовыражения и поиском идентичности.

Брейк-данс появился в Бронксе, где молодые люди начали танцевать на улицах, используя элементы акробатики и уникальные движения. Одним из известных фигур в этой среде стал Крамп, который привнес в стилизацию движения элементы уличной культуры, построенной на сложных переходах и взаимодействии с музыкой. Танцевальные баттлы и соревнования стали ключевыми моментами, где танцоры могли продемонстрировать свои навыки и уникальность. Не меньшую роль сыграл хип-хоп, который объединил музыку и танец, создавая атмосферу объединения молодежи. Основатели этого направления, такие как DJ Kool Herc, использовали виниловые пластинки, смешивая звучание различных треков. На парковках, в клубах и на улицах начинали проходить выступления, которые, в свою очередь, вдохновляли молодежь на творчество и самовыражение [6].

Танец теперь стал культурным выражением, отражающим борьбу за права и социальный статус. Танцы формировались под воздействием различных стилей, включая соулу, фанку, и даже латинскую музыку, что сделало уличные направления танца многогранными. Появление таких программ, как "Soul Train", усилило интерес к новым танцевальным движениям, предоставляя платформу для демонстрации хип-хоп-культуры.

Социальные изменения, произошедшие в тот период, такие как борьба за гражданские права и выражение недовольства по поводу расовой дискриминации, также оказали влияние на танцевальные стили. Участники уличных танцев выражали свои чувства с помощью движений, создавая уникальный язык, который передавал их переживания и мечты. Важными фигурами, способствовавшими распространению уличных танцев, стали такие группы, как Rock Steady Crew и Electric Boogaloos, которые не только представили новые стили, но и создали сообщество единомышленников. Эти группы способствовали формированию культурных центров, где танец, музыка и визуальное искусство переплетались друг с другом.

Уличные танцы возникли в контексте социальных изменений, происходивших в сообществе. В 1970-х годах, с началом эпохи хип-хопа в США, это искусство стало каналом самоидентификации для молодежи, особенно в неблагополучных районах. Социальные движения, такие как борьба за гражданские права и права меньшинств, вдохновили молодое поколение выражать свои чувства и идеи через танец. Уличный танец предоставил возможность заявить о себе и своих переживаниях в условиях, когда традиционные формы искусства и академические направления обходили стороной голоса молодежи [4].

Танцевальные стили, развивавшиеся на улицах, служили своеобразным символом противостояния устоям. Вместо строгих правил и формализованных движений, уличные танцы предложили свободу самовыражения, сочетающую элементы improvisation и индивидуальности. Каждый танец, каждое движение отражало внутреннее переживание танцовщика, его культурное наследие и социальные реалии. Это был способ сказать: "Мы здесь, и наше мнение имеет значение".

С течением времени уличный танец стал своеобразным зеркалом, отражающим социальные проблемы. Протесты против расовой несправедливости, экономического неравенства и полицейской жестокости находили свое выражение в танцах. Уличная культура поднимала острые темы, которые волновали молодежь, создавая пространство для диалога о насущных вопросах. Этот аспект подчеркивал важность уличного танца как инструмента социального изменения, а не просто как развлекательной деятельности.

Символизм уличного танца также проявляется через свои характеристики – одежду, стили и атрибуты. Цвета, используемые в костюмах, и жесты, используемые во время танца, иногда становились осознанными знаками протеста. Например, молодежь выбирала нестандартные наряды, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и отличаться от традиционного восприятия. Это создавало чувство единства среди танцоров и формировало сообщества, объединяющее их в стремлении к свободе выражения [5].

В результате уличный танец стал важным элементом культурной идентичности, формируя сознание молодых людей и углубляя их связь с окружающим миром. Здесь двигались молодые тела, страстно выражая свои мысли, свои цели и свои мечты, и каждый танец сам по себе был актом неповиновения нормам, которые на протяжении многих лет подавляли индивидуальность. Поднимая темы социальной справедливости и поиска идентичности, уличный танец стал не только искусством, но и формой протеста.

Музыка всегда была важным аспектом уличного танца, формируя его ритмическую основу и вдохновляя танцоров на создание новых движений. Важно рассмотреть, как различные музыкальные стили влияли на развитие танцевальных направлений. Диско, фанк, электроника и, конечно, хип-хоп стали опорными пунктами, которые поддерживали и развивали уличные танцы. Каждый из этих жанров вносил свою уникальную динамику, ритмическую структуру и эмоциональный контекст.

Хип-хоп, в частности, стал тем мощным движущим двигателем, который кардинально изменил подход к

уличному танцу. Зародившись в 1970-х годах в Афроамериканских и латинских сообществах Нью-Йорка, хип-хоп музыка не только служила фоном для танцев, но и задавала определенные культурные коды и социальные нормы. Это помогло установить новые стандарты выражения, где танец становится языком социального протеста, самовыражения и коллективной идентичности. Уличные танцоры начали использовать элементы хип-хопа как способ обсуждения актуальных для них вопросов, воплощая в своих движениях как индивидуальные переживания, так и общие проблемы общества.

Важным аспектом является и взаимодействие между танцорами, самым разнообразным образом интегрирующими музыкальные влияния в свои выступления. В этих условиях уличный танец становится не просто набором движений. Он становится интерпретацией музыкального материала, где каждый танцор вносит что-то свое, что добавляет уникальность и глубину выступления. Связь между музыкой и движением здесь проявляется не только в ритме и мелодии, но и в эмоциональной окраске, общей атмосфере и духе того времени [1].

Воздействие хип-хопа на формирование профессиональных направлений в уличном танце глубокое и многоаспектное. Ведущие фигуры этого жанра стали настоящими кумирами, создавая свои уникальные стили и техники, которые впоследствии были подхвачены другими танцовщиками. Новые направления, такие как крейк, поппинг и локинг, выделяют своеобразные взаимодействия с хип-хоп культурой, чем еще больше укрепляют синергию между музыкой и танцем.

Массовое распространение этих музыкальных стилей в средствах массовой информации и на улицах побуждало танцоров экспериментировать и развиваться. Музыкальные фестивали, баттлы и различные культурные мероприятия создавали платформы для самовыражения и обмена опытом, а танцоры использовали музыку как средство для взаимодействия с публикой, обеспечивая взаимное обогащение и множество новых интерпретаций.

Уличный танец в контексте музыкальных направлений обрел собственное звучание и стиль, который продолжается и сегодня. Танцоры строят свои движения на основе традиций и влияний, адаптируя их к современным реалиям. Эта динамика и обмен культурными кодами позволяют сохранять актуальность уличного танца на протяжении многочисленных изменений в музыкальном пейзаже.

Распространение уличных танцев произошло через множество путей, каждый из которых играл свою роль в формировании глобальной культуры движений. В на-

чале 1980-х годов, уличные танцы начали выходить за пределы американских городов, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, благодаря популярным шоу и фильмам, которые продемонстрировали танцевальные бои и выступления. В частности, телепередачи, как "Soul Train", и фильмы, такие как "Flashdance", открыли двери для международной аудитории и помогли танцам занять свое место на мировой сцене.

С развитием интернета и социальных медиа, доступ к уличным танцам стал не только проще, но и быстрее. Платформы, такие как YouTube и Instagram, стали местом, где танцоры из разных уголков мира могли делиться своими работами, обмениваться идеями и вдохновляться друг другом. Это привело к созданию виртуального сообщества, где любой желающий мог легко найти уроки, тренды и инструкции. Краткие видеоролики стали популярным форматом, позволяя танцам быстрее адаптироваться и охватывать различные культуры [2].

Влияние уличных танцев на международной арене также проявляется в многочисленных фестивалях и соревнованиях, которые привлекают участников и зрителей со всего мира. Такие события, как Red Bull BC One и Juste Debout, не только показывают мастерство танцоров, но и служат платформой для обмена культурными элементами и стилями. Эти мероприятия способствовали тому, что уличные танцы стали важной частью многих культурных программ и образовательных инициатив по всему миру.

Современные тенденции в уличном танце демонстрируют яркое взаимодействие с последними достижениями технологий и меняющимся социальным контекстом. Уличные танцы всё чаще просматриваются как форма популярного искусства, легко доступного для широкой аудитории. В медиа пространствах, таких как Instagram и TikTok, танцоры используют платформы, чтобы продемонстрировать свои навыки, предложить новые хореографии и установить личные стили. Эти площадки стали не просто источниками вдохновения, но и важными инструментами для продвижения отдельных танцоров, что позволило таким исполнителям как Jalaiah Harmon или Flex'n' (Victor Deforest) достичь широкой известности и коммерческого успеха.

С ростом популярности уличного танца произошла коммерциализация этого искусства. Бренды начинают массово сотрудничать с талантливыми хореографами и танцорами для создания вирусного контента, что делает уличный танец неотъемлемой частью рекламных кампаний. С подиумов известных модных домов до рекламных роликов, уличная хореография все чаще становится неотъемлемой частью современного маркетинга. Это вписывает уличные танцы в более широкий контекст ком-

мерческих интересов и экономической выгоды.

Шоу-бизнес также активно включает элементы уличной культуры. Кастинги и соревнования возросли в масштабе, что дает возможность талантливым танцорам выходить на большую сцену. Программы, такие как "World of Dance" и "So You Think You Can Dance", вводят элементы уличного танца в мейнстрим. Участие уличных танцоров в таких шоу не только поднимает их статус, но и предоставляет им уникальную платформу для самовыражения.

Вторичное использование элементов уличного танца в популярных музыкальных клипах создает тренды, формируя новый стиль, который созвучен современным трендам. Артисты, такие как Бейонсе или Джейти, активно интегрируют уличную хореографию в свои выступления, а также инициируют диалоги с танцорами, отражая современные веяния и стили [3].

Тем не менее, в этом контексте существует и определенная опасность – утрата идентичности уличного танца, который изначально служил способом самовыражения и протестом против устоявшихся норм. Рынок подстраивает стили под потребности аудитории, что иногда может приводить к искажению традиционных аспектов культуры и искусства.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уличная танцевальная культура сегодня – многогранное явление, состоящее из многих направлений и охватывающее все уголки нашей планеты. Это глобальная многомиллионная индустрия, широко влияющая на моду, кинематограф, ставшая неотъемлемой частью жизни очень многих людей. История уличных танцев связана с сочетанием социальных условий, влияния музыки, традиций и роли организаций.

Главная социальная предпосылка к развитию уличного танца – поиск альтернативы уличному насилию и социальной изоляции. В условиях ограниченного доступа к культурным и спортивным учреждениям танец стал для молодежи способом самоутверждения, коммуникации и мирного соперничества. Молодые люди собирались вокруг спонтанной микросцены, где одни демонстрировали хореографические элементы, а другие бурно и эмоционально поддерживали. Постепенно стихийные группы объединялись, обменивались опытом, открывали новичкам секреты мастерства. Уличные танцы зарождались как единственный доступный способ выплеснуть эмоции (в том числе негативные), выразить своё отношение к миру и показать принадлежность к улицам, из которых вышли танцоры. Фильмы и документальные ленты сыграли ключевую роль в популяризации танцев, превратив локальные субкультуры в глобальные феномены.

ЛИТЕРАТУРА

1. Атитанова, Н.В. Танец как смысловая универсалия: от выразительного движения к «движению» смыслов: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук: спец. 24.00.01 / Атитанова Наталья Васильевна. - Саранск, 2000. - 18 с.
2. Бебик, М. История и основные принципы танцевально-двигательной терапии / М. Бебик // Танцевально-двигательная терапия. - М., 1997. - Вып. 2. - С.6-11.
3. Васенина, Е. Российский современный танец. Диалоги / Е. Васенина. - М.: Запасный выход, 2005. - 268 с.
4. Галкин, Д.В. Digital Culture: методологические вопросы исследования культурной динамики от цифровых автоматов до техно-био-тварей. / Д. В. Галкин // Международный журнал исследований культуры. - 2012. - № 3 (8).
5. Григорьянц, Т.А. Культурно-исторический анализ феномена пластических искусств: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии: 24.00.01 / Григорьянц Татьяна Александровна. - Кемерово, 2004. - 21 с.
6. Жиленко, М.Н. Танец как форма коммуникации в социокультурном пространстве: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии: 24.00.01 / Жиленко Мария Николаевна. - М., 2000. - 22 с.

© Таран Андрей Олегович (taran001@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»