

Дубінін В.І.
Аспірант/асистент кафедри режисури та хореографії
Львівського національного університету ім. Івана Франка

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРУВУ І ФЛОУ У ВУЛИЧНИХ СТИЛЯХ ТАНЦЮ ЛОКІНГ ТА ПАППІНГ

Кожен з танцювальних стилів, що об'єднані в рамках вуличного танцю (англ. *street dance*), вирізняються власними характеристиками, танцювальною лексикою, взаємозв'язком з окремими музичними жанрами, мають власну історію тощо. Та разом з тим, вони мають спільні аспекти (або ж лексичні складові) – грув та флоу (англ. *groove, flow*). Розуміння цих аспектів є критично важливим у процесі вивчення і опанування вуличних стилів танцю, зокрема локінгу та паппінгу.

Поняття «грув» перейшло у вуличні стилі танцю з музики. В книзі М. Абеля «Грув: естетика виміряного часу» (англ. «*Groove: An Aesthetic of Measured Time*») зазначається, що у розумінні музиканта грув «*пов'язаний з ритмічним відчуттям музичного твору, як окремі частини або шари музики, зокрема інструменти ритм-секції, з'єднуються та взаємодіють один з одним, створюючи єдиний ритмічний ефект*» [Abel, 2016, p. 18]. Автор багато дискутує на тему «груву», зазначаючи, що музиканти додають до цього аспекту власного розуміння. Таким чином, одні виконавці визначають грув як складову музики, тісно пов'язану з її ритмічними структурами і гармонією. А інші сприймають грув як процес або стан підвищеної концентрації під час гри ритмічних повторюваних фрагментів музичної композиції.

З іншого боку, Г. Медісон у своїх дослідженнях груву, воліє визначати його як «*бажання рухати деякими частинами тіла у відповідь на певні аспекти звукової моделі*» [Madison, 2006, p. 201], додатково наводячи аналогію, про окремі якості музики, які змушують (або ж стимулюють) людей відстукувати стопою, хитати головою, вставати до танцю. Таким чином, автор визначає грув як своєрідний показник «танцювальності» музичного твору, наявність якого

визначає наскільки сильно та як саме музика спонукає свого слухача до реакцій у свідомості та тілі.

В інших дослідженнях [Witek, 2015; Witek, 2009; Zbikowski, 2004], які фокусуються на можливості метрично виміряти грув і надати йому більш чіткого визначення та характеристик, цей аспект визначається тісно пов'язаним із синкопами в музиці. Також, автори відслідковують зв'язок між грувом, бажанням слухачів рухатися або танцювати відповідно до ритмів та відчуттям задоволення, що виникає від прослуховування музики.

Розглядаючи поняття «груву» у вуличних стилях танцю, варто відмітити, що воно вперше перейшло з фанкової музики до локінгу, який виник в період популярності фанку. А далі, з виникненням інших стилів вуличного танцю, це поняття міцно закріпилося у їх танцювальній лексиці. При цьому, важливість груву є настільки високою, що без нього неможливо повноцінно уявити вуличний танець.

Розуміння груву в танці має свої відмінності від такого в музиці. Від багатьох представників вуличних стилів танцю можна почути пояснення «груву» з посиланням на внутрішню здатність танцівника «відчувати» музику. Проте, це не достатньо точно та зрозуміло описує це поняття, тим паче, що кожен танцівник здатен «відчувати» музику, незалежно від танцювального стилю. Нідерландський танцівник відомий як Кевін Парадох (англ. *Kevin Paradox*) на думку про те, що грув є відчуттям музики, опонує їй, наводячи в приклад танцівниць живота, які також відчують музику під яку танцюють, і рухаються у повній відповідності з нею, але при цьому не «грувлять». Тож, на його думка стосовно груву є такою: *«Грув це не відчуття, грув з'являється з відчуття. І це автентичне відчуття мотивує нас рухатися специфічним чином»* [Kevin Paradox, 2016, 2:26-2:35]. Дана думка танцівника, є одним із способів пояснити грув, разом з тим, вона ж виступає одним з його аспектів.

Український танцівник Р. Корнієць (псевдонім «Roni»), наводить власне розуміння поняття «грув», вказуючи таке: *«[Грув] це той самий природний рух, який викликає у нас музика. Тобто, грув це не набір рухів, це стан тіла, коли ми*

справді насолоджуємося музикою» [Roni Korniiets |. dance teacher UA, 2025]. Ця думка доповнює тезу Парадокса. Тож, можна визначити, що грув у вуличних стилях танцю виступає специфічною базовою реакцією тіла танцівника на музичну композицію. При цьому, різні музичні жанри по різному впливають на те, як саме буде проявлятися ця реакція. Це залежить від характеристик звучання композиції, особливо від її ритмічних структур та специфіки басів, ударних звуків.

Виходячи з того, що базова реакція тіла на музику зазвичай є ритмічною, то можна припустити, що грув знаходить свій прояв у ритмічних, простих рухах танцівника, які є повторюваними. І підтвердження цьому можна віднайти оглядаючи та аналізуючи танцювальні відео різних танцівників вуличних стилів. Як приклад, в локінгу найпростіший спосіб проявити грув є елементарні повторювані рухи в колінах з акцентом сильної долі (удару) на їх розгинання (тобто, на кожну слабку долю коліна злегка згинаються, на кожну сильну долю – розгинаються). Такий елемент груву, що проявляється через рухи ніг, називають «баунсом», за аналогією зі стрибаючим м'ячем (англ. *«bounce»*). Також, грув проявляється через рухи тулуба вперед-назад, здебільшого на рівні грудної клітини і грудного відділу хребта. Цей елемент груву називають «рокінг» (англ. *«rocking»*), який походить від рухів голови, які роблять фанати на рок концертах. В локінгу «рокінг» виконується з акцентом назад, що створює враження підйому тулуба наверх. Через це, основний грув локінгу часто називають «ап-грув» або «ап-рок» (англ. *«up-groove»*, *«up-rock»*) [JoeyTheJAM, 2021, 1:40-1:46]. Візуально цей грув виглядає швидким, точним і «гострим», з додаванням мікро-пауз, які добре співвідносяться з «локом» (інша лексична складова локінгу). При цьому, в локінгу ап-грув є не єдиним грувом. Існують як різноманітні варіації основного груву, так й зовсім інші груви, зокрема й такі, які вже закладені в базових танцювальних рухах.

Що цікаво, грув паппінгу має багато спільного з грувом локінгу. Все через те, що обидва стилі виникли в епоху популярності фанкової музики і на ранніх етапах свого існування танцювалися в основному під фанк. Відповідно,

специфічне звучання і використання музичних інструментів, на рівні з характерними вокальними партіями задавали єдиний вплив на обидва танцювальні стилі. Проте, паппінг має й власні характерні особливості груву, зокрема через своє ілюзорне спрямування. З часом танцівники паппінгу почали відходити від «класичної» фанкової музики в бік похідних жанрів – джи-фанк та пі-фанк (англ. *gangsta/g-funk*, *psychedelic/p-funk*). В цих музичних жанрах басова лінія та ударні звуки є більш виділеними, глибшими в звучанні, що ідеально підходить для паппінгу, який базується на «ударних» скороченнях м'язів. Таким чином, підвищений контроль тіла, специфічні танцювальні техніки які добре взаємодіють із різними звуками в музиці (особливо з басом та ударними), специфіка на створення ілюзій вплинули на характеристики груву паппінгу. Він є менш чітким та вираженим, аніж в локінгу, та більш рівномірним. Здебільшого, грув паппінгу проявляється у чіткому виконанні різних танцювальних технік у взаємодії з музикою, таким чином підсилюючи враження «нереальності» рухів танцівника.

Варто коротко відмітити інші характерні властивості та функції груву. Перше, грув допомагає танцівнику триматися ритму музичної композиції, через свою повторюваність, а також синхронізувати темп свого виконання з темпом музики, не виконуючи танець зашвидко або заповільно. Друге, грув дозволяє краще відчувати та передавати характер, настрій та якості музики. Третє, грув доповнює танцювальні рухи, техніки та загалом усі виконувані танцювальні елементи. Це робить їх більш виразними, цікавими, а також дозволяє краще об'єднувати окремі елементи в танці. Останнє підводить нас до такої лексичної складової вуличних стилів танцю, як флоу.

Поняття «flow» з англійської можна перекласти як «потік», «течія», «плин». У вуличних стилях танцю флоу – це здатність танцівника логічно, неперервно і плавно переходити від одного танцювального елементу до іншого. Також, флоу можна описати як постійний продовжуваний рух, що виконується у гармонії з музикою. Флоу тісно пов'язаний з грувом, але не є залежним від нього. Та все ж грув допомагає танцівнику «тримати флоу», фактично, залишатися у

гармонії з музикою та власними відчуттями від неї. І хоч опис цієї складової наштовхує на думку про відсутність зупинок і пауз, тим не менш, вони можуть бути присутні в танці і одночасно не псувати сам флоу. Останнє особливо притаманно для локінгу і паппінгу, в яких паузи та завмирання є невід'ємною складовою танцювальної лексики, на рівні зі швидкою зміною танцювальних рухів, їх напрямів та векторів, а також з великим арсеналом танцювальних технік.

Тож, грув і флоу є невід'ємними складовими як локінгу та паппінгу, так і усіх вуличних стилів танцю. Обидві складові тісно пов'язані з музикою і допомагають танцівники рухатися у гармонії з нею. При цьому, грув є настільки важливим, що багато представників вуличного танцю та оригінальної генерації вказують на те, що спочатку має бути саме грув, і тільки потім рух, власний стиль, флоу тощо. Тому, процес вивчення вуличного танцю має неодмінно починатися з опанування груву конкретного танцювального стилю та з постійним вдосконаленням навичок його вираження.

Список використаних джерел

1. Abel M. *Groove: An Aesthetic of Measured Time*. Haymarket Books, 2016. 268 p.
2. Madison G. Experiencing Groove Induced by Music: Consistency and Phenomenology. *Music Perception: An Interdisciplinary Journal*. University of California Press, 2006. Vol. 24, No. 2. P. 201-208. <https://doi.org/10.1525/mp.2006.24.2.201>
3. Witek M., Clarke E. F., Wallentin M., Kringelbach M. L., Vuust P. Syncopation, Body-Movement and Pleasure in Groove Music. 2015. PLOS ONE 10(9): e0139409. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139409>
4. Witek M. Groove experience: emotional and physiological responses to groove-based music. Proceedings of the 7th Triennial Conference of the European

Society for the Cognitive Sciences of Music, ESCOM. Jyväskylä, Finland, 12 Aug 2009 – 16 Aug 2009. P. 573-582.

5. Zbikowski L. M. Modelling the Groove: Conceptual Structure and Popular Music. *Journal of the Royal Musical Association*. 2004, 129(2), P. 272–297.
<https://doi.org/10.1093/jrma/129.2.272>

6. Kevin Paradox. The meaning of Groove & Flow | How to Freestyle Dance Questions | Ask A Paradox #7. 2016, October 3. YouTube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vHzFZfb-Sc4>, дата звернення 26.03.2025.

7. Roni Korniiets |. dance teacher UA. (@roni_korniiets). (2025, 18 березня). *Якщо грув є - навіть прості рухи виглядають круто. Якщо немає - навіть складна техніка здається пустою.* Instagram. URL: <https://www.instagram.com/reel/DHViFtAMUrs/?igsh=cXJ3NzFwYjh1b3Jp>, дата звернення 26.03.2025.

8. JoeyTheJAM. How to GROOVE in Locking | Locking Dance Tutorial. 2021, May 12. YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fAK3o_fO6BU&t=42s, дата звернення 26.03.2025.