"Старинные танцы. История, особенности и предназначение".

Возникновение танцев связано с трудовыми процессами, играми, старинными обрядами, религиозными праздниками. В каждой местности они имели свои особенности. Бытовые танцы, ставшие историческими, представляют собой переработку народного танцевального материала и отражают особенности определенной эпохи или среды. Характерные черты культуры проявляются в построении и стиле танца, в его музыке, одежде танцующих, их манерах и т. д.

В XVI в. итальянские и французские танцмейстеры, создавая технику танца, обращали особое внимание на стиль исполнения и манеры танцующих. От исполнителя требовалась важная осанка, медленная размеренная поступь, чопорные и детально разработанные взаимные приветствия - поклоны и реверансы. Соблюдение всех этих правил не только в танце, но и в быту, считалось признаком благородного происхождения и высокого общественного положения. Живые и непосредственные движения народных танцев считались дурным тоном.

Установленному в обществе церемониалу соответствовали и костюмы. Мужчины носили камзолы, плащи, которые не полагалось снимать и шляпы, которые снимали, перекладывали и снова надевали во время танца. Дамы носили платья с очень длинными шлейфами (до 5 метров), со множеством складок и сложные головные уборы. Общий стиль костюма был пышный и тяжелый, он связывал и не давал свободы движениям.

В силу своей достаточно условной природы танец в той или иной степени нуждается в пояснении передаваемого в нем смысла. В XVII - начале XVIII столетий потребность в таковом пояснении возрастает в связи с большой ролью эмблематики, склонностью самых различных эстетико-художественных феноменов к «зашифрованности» смысла.

Представляется, что в танце данное качество дополнительно инициировалось тесными связями с придворным этикетом, не допускавшим в условиях публичности открытых эмоциональных проявлений. Не случайно в то время считали, что, например, исполнять менуэт означает «чертить тайные знаки любви», распознаваемые в мимике и жестах, позах и движениях. Их смысл, без труда понимаемый в эпоху барокко, для современного исследователя и зрителя во многом остается закрытым.

Танец понимается как своеобразная форма общения исполнителей с публикой: позы-танцоров, их шаги, мимика и жесты проявляют себя как элементы выразительной речи. С их помощью исполнитель «рассказывает» о своих мыслях и чувствах, сообщает присутствующим те или иные «движения души». Во время менуэта, сарабанды или гавота партнеры словно говорят на своем особом языке, сообщая друг другу самые сокровенные мысли. Ведь «о чем нельзя сказать, о том можно, по крайней мере, спеть или станцевать».

В прошлые века одной из основных форм развлечений знати были балы и маскарады в форме балов. Естественно, эти танцы были скорее показом мод, демонстрацией богатства и положения знати, чем танцем. Но торжественный характер этих танцев, желание разнообразия даже в движении колонн по залу привносят в танец различные прыжки, подскоки, скользящие шаги. Пробуждался массовый интерес «скучающего» дворянства к танцам как форме отдыха и увеселения. Танец как эстетически развитая форма досуга – отныне жизненная необходимость высших слоев общества.

Отделение народного и придворного танцев началось уже с конца XV в., сначала в Италии, затем во Франции. Возникают первые трактаты о танцах, делаются попытки описания шагов и прыжков. Система особых обозначений движений ног танцоров и общей композиции выступления, изобретенная П. Бошаном, позволяет лишь в некоторой степени раскрыть секреты «безмолвной речи» танца. Систему записи танцевальных движений и хореографических схем, разработанную, как известно, Пьером Бошаном в конце 1680-х годов, Рауль-Оже Фёйе зафиксировал письменно в 1700 году в трактате «Хореография», в то время как большая часть сценических произведений Люлли была создана раньше, а их знаменитого автора в 1687 году уже не стало.

Обозначения движений рук были введены П. Рамо в трактате «Танцмейстер» , вышедшем в свет в 1725 году.

В XV-XVI вв. модны басседансы, шествия с поклонами и салютами.

*(«Басседансы» – так называемые «низкие» придворные танцы, в которых не было прыжков и ноги почти не поднимались над полом:*павана, куранта, аллеманда*. В «высоких» же танцах танцующие вертелись (*вольта*) и прыгали (*гальярда*).*

Басседансы часто называют «прогулочными» танцами; они составляли как бы небольшую хореографическую композицию, в которой танцующие показывали себя собравшемуся обществу и демонстрировали свое богатство, пышность нарядов и благородство манер. Колонна придворных плавно двигалась по бальному залу, приседая в глубоких поклонах.)

В XVII-XVIII веках в танцах аристократов (менуэт, скорый менуэт, гавот) пропадает естественность движений (именно в это время появляются законы постановки рук и ног, регламентация движений корпуса – все, что вошло в классический балет). На балах XVII в. представления о красоте линий были сведены к принципам балета – грациозностью на балах считалась выворотность ног, руки необходимо было держать округленными: поднятые или опущенные, они должны были быть одинаково скруглены в локтях, кисть собрана, большой палец отведен под ладонь напротив среднего пальца.

В начале XIX в. завоевывают популярность новые живые, легкие и более непринужденные танцы (полонез, вальс, экосез, кадриль, котильон, полька, мазурка), которые становятся общеевропейскими бальными танцами.

Многие танцы, появившиеся в ХХ в. (краковяк, тустеп, танго, вальс-бостон, фокстрот, чарльстон, блюз, рок-н-ролл, румба, самба, твист, сальса, мамбо и др.), популярны и сегодня.

Даже если вы не умеете хорошо танцевать, вам будет поставлено в заслугу умение хорошо сделать реверанс>, - писал в конце XVII века выдающийся учитель танца Рамо. Справедливое утверждение. В ту пору умение делать реверансы и поклоны свидетельствовало о принадлежности к светскому обществу. Предполагалось - может быть, и не без оснований, - что человек, постигший все тонкости и премудрости светского поведения, принадлежит к тому обществу, в котором нужно уметь легко и свободно раскланиваться. Реверанс был к тому же очень важной составной частью всех танцев XVI-XVII веков, и порой реверансов в них было больше, чем чисто танцевальных движений. Естественно, что изучение основных реверансов продолжалось шесть семь месяцев, в то время как танцам учились несколько лет. Не менее важную роль играла в бытовом обиходе шляпа: обед, прогулка, деловой разговор или танцы - ничто не обходилось без участия плаща, шляпы и шпаги.

В XVII веке плащ исчезает, но шляпа и шпага, а у дам веер еще продолжают играть немаловажную роль в бытовом обиходе. В XVIII веке шпаге отводится скромное место - в задних складках кафтана, а в XIX веке в большинстве случаев и шпагу и шляпу рекомендовалось оставлять в вестибюле на попечение швейцара; только цилиндр в особо регламентированных случаях сопровождал своего владельца, напоминая о былой роли головного убора. Владение шляпой требует умения и навыка: нужно уметь вовремя снять ее и в надлежащий момент быстро и правильно надеть. Во время танца это сделать еще труднее: музыка не ждет, нужно, чтобы шляпа была послушна руке владельца. Описание вступительных поклонов, основанное, без сомнения, на изустных традициях, мы находим у Пушкина в <Арапе Петра Великого>:

«Во всю длину танцевальной залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга: кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее... Приседания и поклоны продолжались около получаса; наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть менуэт».

Это описание превосходно передает чопорность манер, обязательную для танцующих.

Старинные танцы

Название танца	**Родина танца****и время возникновения**	**История танца**	**Особенности танца**	**Размер, темп**
Аллеманда	Германия, 16-17 век	Танец, скорее всего, произошёл от танцев, популярных в то время в Германии, в дальнейшем – один из наиболее популярных инструментальных танцев эпохи Барокко. Именно в этом танце в XVIII в. руки танцующих из обычного положения вдоль тела впервые поднялись вверх. Эта свобода рук и являлась характерной чертой аллеманды. В конце XVIII века предвосхищает появление вальса.	отсутствие синкоп, тональная и мелодическая контрастность	2/4, 4/4.Темп средний,Начинается характерным затактом
Бурре	Франция, 16-17 века	(от [фр.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *bouree*, от глагола [фр.](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) *bourrer* — делать неожиданные или резкие прыжки), т.е. – пляска вприпрыжку. Старинный французский народный танец (хороводного типа), ставший в 17 веке в несколько изменённом виде придворным танцем в Париже, а в 18 веке – одним из популярных европейских танцев.	чёткий, часто пунктирный, острый ритм	4/4, alla breve (2/2). Наличие затакта обязательно. Подвижный, энергичный темп.
Гавот	Франция, 16 век	(от фр. *Gavotte* — танец гавотов, жителей области Овернь во Франции). Первоначально развился как быстрый народный танец-цепочка в южных и центральных районах Франции. Наряду с менуэтом стал излюбленным жеманным и манерным танцем. Он состоял из легких, маленьких шагов на полупальцах и очень изысканных реверансов. Все это сочеталось с изящными, но вычурными позами и мягкими движениями рук		*Alla breve* (2/2, 4/4), с затактом в 1/2 (2/4); каждые два такта образуют одну группу, заканчивающуюся всегда на сильном времени; движение умеренное; наименьшие длительности нот — восьмые.
Жига	Англия, 16-17 века	Английский старинный народный танец кельтского происхождения (Ирландия, Шотландия). Парный танец (у матросов — сольный). Известен под разными названиями (шотландское — риль, характеризующийся фигурой «восьмёрки», и др.). У. Шекспир в своих пьесах подчёркивал скомороший характер жиги. К 17—18 вв. жига становится салонным танцем. В дальнейшем бытовал главным образом в народе.		Трёхдольный - 6/8, 3/8, 9/8,12/8, реже 3/4, 6/4.в умеренно-быстром, либо стремительном темпе(vivace, presto).
Контрданс	Англия, 16-19 век (бытовал по всей Европе)	Контрданс возник в конце XVI века на основе хороводов и шествий в честь праздника весны (так называемые, танцы вокруг майского дерева и т. п.). «Контрданс» - по-английски «country dance» - означает «сельский, деревенский танец». Как и многие другие танцы, имеет первоисточником народные танцы. Число фигур танца доходило до нескольких сотен. Первоначально, будучи сельским танцем, имел веселый, жизнерадостный и непосредственный характер; в дальнейшем, проникнув в салоны и бальные залы, приобретает некоторую чинность и сдержанность. Успех контрдансов объясняется тем, что его могли исполнять одновременно все желающие (лишь бы было четное число пар), в то время, как старые танцы (павана, менуэт) исполнялись ограниченным количеством пар. Контрдансы по своему типу и танцевальному содержанию были интереснее и живее, чем многие церемониальные танцы. Отсюда и большой успех контрдансов, которые в течение почти двух веков неизменно исполнялись на балах всех стран и всех сословийназвание собирательное, оно объединяло однотипные танцы -кадриль, англез, экоссез, гроссфатер, лансье - построенные по каре или по линии, где четное число пар стояло друг против друга.«Люди устали от хореографических устройств, движущихся… с почти математической точностью, как устали от тригонометрической планировки их городов и садов, — писал один из историков танца П. Неттль. — …Старый маскарад очень тщательно готовился, и, когда предполагался придворный маскарад, гости оповещались во всех деталях, как они должны были одеться, какой танец танцевать и с каким партнером. Контрданс изменил все это. Все, кто обладали прямыми конечностями и компанейскими качествами, принимались в круг». Это все те танцы, в которых могло принять участие любое четное количество пар, образующих круг (round) или две противоположные линии танцующих.		Преимущественные размеры: 2/4, 6/8, темп оживленный. Музыка контрдансов, написанная обычно в мажорном ладу, варьировалась очень разнообразно.
Куранта	Италия, Франция, 16-18 века	старинный французский танец, следы которого восходят к середине 16-го века; принадлежит к басседансам. В течение XVI и начала XVII в., наравне с паваной, куранта была самым любимым салонным танцем. Это был «медленный важный танец, более других танцев внушающий чувство благородства». Отличался сложными, затейливыми фигурами.Куранта имеет своеобразный характер, заключающийся в «вечном течении вперед», что и означает само слово «куранта». В конце XVII в. ее вытеснили другие, менее торжественные и более подвижные танцы		Трёхдольный размер.
Менуэт		от фр. *menu* — маленький, незначительный — старинный народный грациозный танец, названный так вследствие своих мелких па. Произошёл от медленного народного хороводного танца провинции Пуату. «Менуэт - это танец королей и король танцев», - так назвали его историки танцевального искусства. размеренные маленькие шаги соединяются с плавными приседаниями и чопорными реверансами. Считалось: «кто хорошо танцует менуэт, тот все делает хорошо». Менуэт не танцевали по кругу зала, его рисунок варьировался в плавных закругленных линиях в виде букв S и Z, цифр 2 и 8.Шаг менуэта - па грав (pas grave) - очень плавный, каждое движение вытекает из предыдущего без перерыва. Руки танцующих - мягкие, пластичные, дорисовывали позы менуэта. Пышная одежда обязывала к медленным движениям. Первоначально [галантный](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA) (придворный) менуэт исполнялся одной парой. Движения менуэта были построены в основном на [поклонах](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD) и [реверансах](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81), что создавало не столько впечатления танца, сколько «приглашения к танцу» или [прелюдии](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D1%8F). На протяжении [XVIII века](http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA), с развитием галантного стиля и в целом эпохи [Барокко](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE), менуэт постепенно развивался, ускорялся его темп, усложнялись движения и [па](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5#.D0.9F_.E2.80.94_P), в итоге поздний бальный менуэт приобрёл яркие черты жеманности и изысканности. Он стал исполняться уже не одной, а несколькими В старинных менуэтах первый менуэт писался двухголосно, а второй — трёхголосно. За вторым менуэтом всегда идёт повторение первого. Нередко в конце менуэта делается небольшая [кода](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B0). Хотя танцующие исполняют менуэт плавно и довольно медленно, но музыка менуэта должна исполняться умеренно скоро. Музыка первых «[композиторских](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80)» менуэтов принадлежит [Жану Батисту Люлли](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B8_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82). При [Людовике XIV](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XIV) менуэт был излюбленным придворным танцем. Преподавателем менуэта в то время был [Франсуа-Робер Марсель](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%22%20%5Co%20%22%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80), член Французской Королевской академии танца, специально уволившийся из театра [Парижской оперы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0), чтобы преподавать этот стремительно вошедший в моду танец.	плавный, несколько жеманный характер, построенный в основном на поклонах и реверансах. Основной чертой исполнения менуэта является церемониальность, галантность и торжественность.	трёхдольный размер
Лендлер	Австрия,Германия, 17 век	народный парный круговой австрийско-немецкий танец (парный круговой). По некоторым данным, название идет от местечка в Верхней Австрии – Ландль. Слово «лендлер» так же переводят как «деревенский танец» (от нем. Land - сельская местность, деревня). Лендлер можно считать предшественником дойча («немецкого танца») и вальса, но лендлер исполнялся медленнее вальса и имел несколько иное построение. Для него типично чередование восьмитактовых и шеститактовых фраз. инструментальное сопровождение – две скрипки, две скрипки и бас, духовой ансамбль. Для него были типичны широкие и свободные движения: скользящий шаг и повороты, вращение партнерши, притопывания партнера, одновременное кружение обоих партнеров в разных направлениях. Интересно, что долгое время подобные танцы подвергались гонению со стороны церкви и представителей власти, близость танцующих и соединение рук в лендлере объявлялись безнравственными. В некоторых областях Германии вращательные танцы разрешались только на свадьбах, причем под наблюдением представителей власти, которые могли остановить танец и прекратить веселье. Мужчину, «самовольно» кружившего девушку, ожидал штраф, а то и тюремное заключение. Тем не менее, в народной среде лендлер не теряет своей популярности и постепенно проникает в бальные залы, становясь более изящным и оживленным по характеру.	характерны распевы по звукам аккордов, что связано, очевидно, с практикой пения при исполнении некоторых разновидностей. простая песенная мелодия, форма — простая 2-частная репризная (два 8-тактных периода с повторением каждого), аккомпанемент — бас (на первую долю) и два аккорда (на 2-ю и 3-ю доли).	типичен музыкальный размер 3/4 или 3/8, умеренный темп,
Мюзетт	Франция, 16-17 века	старинный французский народный танец, родственный гавоту. Исполнялся под аккомпанемент мюзета (род волынки) — отсюда и название.	пасторальный характер	2/4, 6/4, 6/8 темп быстрый