Концерт- лекция «Танцы народов мира»

06.02 2015

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 других чертах. Историко-бытовыми считаются те танцы прошлых веков, которые получили широкое распространение далеко за пределами своей эпохи и места возникновения. Историческими они названы как танцы прошлого времени, а также как танцы, вошедшие в историю.

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. Честь и хвала тем французским королям, которые собственным примером и властью, расчетом и богатством сумели лучшие эстетические и этические традиции «галантного века» передать нам.

Истории известны блестящие балы и маскарады во времена царствований Карла IX, Генрихов III и IV, Людовиков XIII и XIV. 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. В XV-XVI вв. модны *басседансы*, *бранль*, шествия с поклонами и салютами.

Бал - (от лат. ballare - танцевать и франц. bal), большой танцевальный вечер. В Европе традиция светских балов формируется XIV в., и вскоре балы становятся неотъемлемой частью придворных праздненств. В XV-XVII вв. манеры, правила поведения и весь танцевальный этикет подвергались строгой регламентации. На праздненствах присутствовали особые церемониймейстеры бала, указывающие, кому надлежит открыть бал, кто и с кем должен танцевать, наблюдавшие за поведением и движением танцующих. Отступления от правил были предосудительны.

Павана – Италия, Испания 16 век. Медленный, торжественный танец-шествие в двухдольном размере. Два варианта происхождения: 1) от латинского слова «паво» - павлин торжественный, горделивый. Танец, в котором изображались повадки и грация павлина. 2) танец, который танцевали в итальянском городе Падуя. Этим танцем открывали бал. Хозяева приветствовали шедших гостей.

1. Г. Форе «Паванна» исп. ансамбль «Сиринга»

 преп. калужская О.В., конц. Бурцева И.Г.

 каждому хозяину знатного дома полагалось время от времени освобождать место для танцев, игр и развлечений. Неумение танцевать становится позорным, и потому бояре выписывают себе учителей танцев и «светских обхождений», обязанности которых были очень обширными. *Танцмейстер* должен был обучить танцам (*менуэт, полонез, контрданс, павана, куранта, англез*) и одновременно преподать хороший тон.

МенуэтМенуэ́т (фр. menuet, от menu — маленький) — старинный народный французский грациозный танец, названный так вследствие своих мелких па. Произошёл от медленного народного хороводного танца провинции Пуату. Пишется в двухколенном складе, в трёхдольном размере (3/4). С середины XVII века — бальный. С XVII века широко распространился по всей Европе.Первоначально галантный (придворный) менуэт исполнялся одной парой, плавно, манерно и торжественно. Движения менуэта были построены в основном на поклонах и реверансах, что создавало не столько впечатления танца, сколько «Приглашения к танцу» или прелюдии. На протяжении XIX века, с развитием галантного стиля и в целом эпохи рококо, менуэт постепенно развивался, ускорялся его темп, усложнялись движения и па, в итоге поздний бальный менуэт приобрёл яркие черты жеманности и изысканности. Он стал исполняться уже не одной, а несколькими парами. На сцене, в оперно-балетных спектаклях Рамо, менуэт развился до виртуозной формы, приобрёл жанровую характерность, сюжетную конкретность и даже появилось несколько его разновидностей.

В старинных менуэтах первый менуэт писался двухголосно, а второй — трёхголосно. За вторым менуэтом всегда идёт повторение первого. Нередко в конце менуэта делается небольшая кода. Хотя танцующие исполняют менуэт плавно и довольно медленно, но музыка менуэта должна исполняться умеренно скоро. Музыка первых «композиторских» менуэтов принадлежит Жану Батисту Люлли. При Людовике XIV менуэт был излюбленным придворным танцем.

Из Франции вместе с модой на всё французское менуэт постепенно перешёл в другие страны; в России появился в царствование Петра Великого и исполнялся на балах вплоть до 30-х годов века XIX.

1. И. Маттесон «Менуэт» «Ария» исп. Прохорова Ксения

Преп. Брандт Т.Б.

Танец эпохи барокко (XVIII век) принимает на себя ту роль, которую впоследствии взял на себя спорт: поддерживать культуру тела наравне с культурой духа. От эпохи барокко нам в наследство остался *балет* - сложное, регламентированное красотой пластических линий искусство, которое требовало специального длительного обучения. В конце XVIII - начале XIX в. танцевальная культура становится важнейшей составляющей светской жизни, а балы - непременным атрибутом дворянского быта. Танец был обязательным предметом в различных учебных заведениях.

Огромная роль на балу отводилась распорядителю, это было почетно и ответственно: от него зависело, будет ли бал иметь успех. Распорядитель старался проявить максимум фантазии и виртуозности, чтобы разнообразить танцевальные *фигуры* и доставить радость гостям. Он должен был «оживлять общество личной веселостью и расположением духа». (1895 г.) В его обязанности входило и составление пар, и распределение бального пространства, и поддержание порядка в зале.

Менуэт не танцевали по кругу зала, его рисунок варьировался в плавных закругленных линиях в виде букв S и Z, цифр 2 и 8.

Все выдающиеся композиторы пользовались менуэтом как благодатной темой для своего творчества. Выдающиеся балетмейстеры создавали новые па менуэта. Существовали «менуэт короля», «менуэт королевы», «менуэт двора». В XVIII в., с убыстрением темпа появился скорый менуэт.

Менуэт писали почти все композиторы инструментальной музыки, в особенности художественную обработку менуэт получил у Гайдна, Моцарта, Бетховена. Из русских композиторов выдающиеся менуэты писали Глинка и Рубинштейн.

1. И.С. Бах «Менуэт» исп. Воробьев Витя

преп. Дуденина С.В. конц. Филипова М. С.

Установленному в обществе церемониалу соответствовали и костюмы. Мужчины носили камзолы, плащи (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.

Сицилиана («сицилийский» от итальянского siciliana) – в XV — начале XVII вв. старинный итальянский народный танец , имеющий свое происхождение из части южной Италии, а именно из Сицилии. Первоначально танец имел характер простой пастушьей идиллии, и имел ритм в размере 12/8 или 6/8, однако полного описания танца не сохранилось. Предположительно танец представлял собой спокойные и плавные движения в умеренном темпе исполнения на минорный лад. По характеру и темпу танец близок к жиге и форланд своим пунктирным ритмом.

Его исполняли как и простолюдины на различных народных гуляниях и плясках, так и при дворах. Сицилиана по своей популярности пожалуй сравнима с Тарантеллой, и является одним из лучшим произведением Терпсихоры в итальянской хореографическом искусстве. Исполнялась сицилиана в основном женщинами и была немного «диким танцем» из-за манеры движений.

1. Г. Форе «Сицилиана» исп. «Привизенцева Мария»

 преп. калужская О.В., конц. Бурцева И.Г.

Гавот известен с XVI века. Французский народный танец. Вначале был хороводным танцем, являющимся, по сути, видоизмененным бранлем. Исполняли его легко, грациозно, под народные песни и волынку. В XVI веке не получил широкого распространения и вскоре был забыт. Однако на рубеже XVII— XVIII веков возрождается и быстро становится популярным.
 Став придворным танцем Франции, гавот существенно изменил первоначальный характер. Теперь это галантный, жеманный и манерный танец — стиль рококо в хореографии. Усложняется и сам танцевальный язык: легкие скользящие движения сочетались с изысканными реверансами, изящными вычурными позами, движений рук отличались большой танцевальностью. Современники отмечали, что гавот походит на маленький балетный спектакль для двух исполнителей. Все это способствовало распространению его и в других европейских странах.

1. И. Гайдн «Танец» исп. Хавиджи Настя

преп. Фаныгина М.А.

Благодаря сочетанию превосходной музыки с оригинальным танцевальным содержанием гавот по праву считается историческим танцем. Живопись, поэзия, скульптура, стремясь передать дух галантного XVIII в., часто обращались к изображению именно этого танца.

В наше время исполняется на *балах* в составе комбинированного танца «*вальс-гавот*».

1. Майкапар «Гавот» исп. Мосоров Арсений

Преп. Фаныгина М.А.

Полька

Старинный чешский танец, а не польский, как кажется из названия. Муз. размер 2/4. Слово «полька» происходит от слова «pulka», что по-чешски означает «половина». И действительно, основное движение этого жизнерадостного танца состоит из двух полушагов, соединенных приставкой.

Бальная полька родилась из народного чешского танца и во многом сохранила его черты. Ни один праздник в Чехии не обходится без задорной и веселой польки. В первой половине XIX в. польку привез во Францию чешский хореограф Йозеф Нэруда.

40-е годы XIX в. были временем бурного увлечения полькой по всей Европе, в т. ч. и в России. Ее успех затмил даже вальс. «Все - от одежды до блюд - стало называться полькой». Жизнерадостность, игривость, легкость, не характерная для танцев того времени, содействовали триумфальному шествию польки по всему миру. Полька соединяет в себе объятия, свойственные вальсу, с невероятной энергией и жизненной силой. Беспечность и легкость - ее природа. Новый танец позволял танцевать спонтанно и только для удовольствия. Впоследствии появились некоторые разновидности этого танца, правда, изначальная полька пережила всех своих наследников.

Подобно всем *бальным танцам*, созданным на народной основе, полька хорошо приспособилась к новым условиям исполнения в танцевальном зале. Вся ее прелесть неизменна - в веселом *ритме*, в быстрых и легких подпрыгивающих движениях и поворотах танцующих пар. В польке используются различные *фигуры*, которыми танцующие могут варьировать по своему желанию.

Музыка этого танца была по достоинству оценена многими композиторами. Темы польки звучат в операх, симфонических и камерных произведениях. Иоганн Штраус-сын, несомненный «король вальсов» стал еще и «королем полек» (163 сочинения). Прекрасные польки есть у Чайковского, неповторима «Итальянская полька» Рахманинова.

1. И. Штраус «Полька Трик-трак» исп. «Сиринга»

преп. калужская О.В., конц. Бурцева И.Г.

Полька прочно вошла в танцевальное искусство многих народов. Она видоизменялась, приобретая национальную окраску, но всегда в ней оставалось сочетание подвижности и силы мужского танца с кокетливой грациозностью женского. Народный танец полька есть у сербов, словаков, венгров, поляков. Большинство танцев Прибалтики построены на основе польки. Это тоже сыграло большую роль в распространении бальной польки по всему миру. Существуют польки немецкая, финская, шведская и даже бразильская.

Полька и сейчас популярна, ее танцуют на конкурсах, балах, танцевальных вечерах.

8.Чешский нар. Танец «Полька» исп. Лобанов Валера

 Преп. Дуденина С.В., конц. Филипова М.С.

Ригодон - Как и подавляющее большинство старинных танцев, ригодон произошёл от [бранля](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8C), популярного на [юге](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3) Франции ([Прованс](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81), [Дофине](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B5), [Лангедок](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA)). В этом танце получила выражение свойственная южанам подвижность, быстрота и[темперамент](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82). Основные движения — влево, поочерёдная смена пар, лёгкие подпрыгивания на одной ноге с выносом свободной ноги вперёд, вращение под руку с девушкой. [Композиционный](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) рисунок танца в различных местностях имел свои особенности: в Провансе — круг (хоровод), в [Бургундии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F) — линии.

1. В.Ф. Бах «Ригодон» исп. Алехина Юлия

преп. Жаркова И.В.. конц. Филипова М.С.

Кадриль

Кадриль - (от франц. quadrille - четыре), народный массовый и бальный танец XIX в., подвижный, муз. размер 2/4, относится к *контрдансам*. Родиной этого танца считается Англия, из которой он в начале XVIII в. попал во Францию. Своим распространением и популярностью кадриль обязана Парижу. Французы изменили танец по своему вкусу, не забыв прибавить слово «французская». В 70-х гг. XIX в. становится модной английская кадриль *лансье*.

В традиционной кадрили участвовали 4 или 8 пар, которые образовывали четырехугольник - carre. Если пар было больше, располагались в несколько каре. (В средние века кадриль - это небольшой отряд всадников, участвующих в турнире, располагавшийся по четырем сторонам отведенного для поединка места). Вероятно, военное происхождение кадрили объясняет ее популярность среди офицеров в начале XIX в. Позднее выстраивались две линии, и каждая линия пар поочередно танцевала каждую фигуру кадрили.

В кадрили было 6 фигур, они включали *шассе*, подъемы на *полупальцы*, *галоп*, переходы. Фигуры кадрили требовали оживленного, грациозного и изящного исполнения. Распорядитель бала мог по своему усмотрению создавать различные танцевальные построения. Танцевальная техника исполнения кадрили была доведена до совершенства, а движения были идеально законченными.

Старинная французская кадриль была центром внимания и основой каждого *бала*. За один вечер ее могли исполнять несколько раз. Качество исполнения было серьезным испытанием для танцующих, за кадрилью следили все глаза зала! Кадриль имела и воспитательное значение: она приучала к хорошим манерам, умению музыкально, четко и непринужденно двигаться.

На протяжении двухсот лет танец претерпел немало изменений: упростились фигуры, появились обычные повседневные шаги. Кадриль превратилась в танец отдыха, необходимого среди быстрых *вальсов*, *галопов* и*полек*.

В народе кадриль десятилетиями видоизменялась, совершенствовалась и создавалась заново. Она приобрела своеобразные движения, рисунки, манеру исполнения, взяв от салонного танца лишь некоторые особенности построений и название. Русский народ сделал кадриль разнообразной по рисунку, введя в нее многие *фигуры* русских *хороводов* и *плясок*. Различается кадриль квадратная, линейная, круговая. Исполняется на танцевальных вечерах и *балах*.

1. Кадриль Р.н.п. «Чижик» исп. младшая группа фольклорного отделения «Ягодка» хореограф Духно А. Б.
2. Ж.Б. Люлли «Гавот» исп. ансамбль скрипачей

преп. Пашкова А.В., конц. Чурсина М.Г.

О вальсе сказано не мало

он в песнях и в стихах воспет

и сколько б танцев не бывало,

А лучше вальса, право, нет!

1. Г. Фортеа «Вальс» исп. Сагдетдинов Георгий

Преп. Имулина Е. А.

Вальс - родиной Вальса по праву считают Германию и Австрию. Предшественником вальса был танец лендлер. Вальс переводится. Как кружащийся. 1780-х годах, быстро стал излюбленным развлечением светской публики и распространился по Европе, а затем и по миру. Вальс стал источником для появления многих других бальных танцев. Позже развились и многие разновидности Вальса.

1. П.И. Чайковский «Вальс» исп. Артеменко Аня

преп. Рябухина О.П.

Полонез

«Полонез» («polonaise») по-французски означает «польский». Это польский торжественный танец-шествие, произошел от *народных* массовых танцев – прогулок. Муз. размер 3/4. Получил известность еще в XVI в. как церемониальный придворный танец. В те давние времена его скорее «представляли», чем танцевали. Придворные дамы при представлении королю образовывали процессию, которую сопровождала величественная музыка; такая процессия вошла в традицию и стала открывать все государственные церемонии, а само шествие переросло в танец. В России его называли «ходячий разговор», т. к. во время танца исполнители могли вести беседу. В отличие от большинства салонных танцев 1-й пол. XVIII в. полонез не сдал своих позиций в последующие эпохи и прочно занял место первого, «императорского» танца на всех балах.

Этим танцем хозяин дома открывал всякий бал. Кавалер первой пары (с самой почетной дамой) был ведущим и отличался исключительной отточенностью движений. Первая пара задавала движения, которое повторялось всей колонной. Начавшись во дворце, танец продолжался «тысячью прихотливых извивов» через все апартаменты, в саду или в отдаленных гостиных, где движения становились более раскованными. Полонез «вовсе не был бессмысленной прогулкой, все общество наслаждалось своим лицезрением, видя себя таким прекрасным, знатным, пышным, учтивым. Танец был постоянной выставкой блеска, славы, значения». (Ф.Лист)

Полонез создан (характерное исключение!) с целью привлечь внимание к мужчине, подчеркнуть его щегольский вид и гордую осанку. Даже само название танца в оригинале - Polski - мужского рода. В ту пору великолепные ткани, драгоценности и яркие цвета были распространены у мужчин не меньше, чем у женщин. Особого умения требовало снимать во время полонеза головной убор, перекладывать его из одной руки в другую, прикасаться к эфесу сабли и т. д.

Начало полонеза ознаменовывалось *ритурнелем*. Шаг танца мягкий, изящный и неизменяющийся (несмотря на причудливость и сложность всей композиции), с глубоким плавным приседанием на третьей четверти каждого такта. Соединенные руки кавалера и дамы высоко не поднимались. Корпус танцующих слегка развернут к партнеру, лица партнеров также обращены друг к другу, и это положение сохраняется на протяжении всего танца. Корпус должен оставаться строго подтянутым, осанка - горделивой, шаги чередуются с плавными приседаниями и поклонами. Все исполняется с чувством большого внутреннего достоинства и такта. В танце нет быстрых или замысловатых движений, но вместе с тем ни один танец не требует такой строгой собранности, как полонез. Здесь видны как на ладони самая малая неуклюжесть, самая легкая неуверенность в ногах, малейшее непопадание в такт. Пройти с благородством, изяществом и простотой, когда со всех сторон на вас смотрят!..

После того, как хозяин дома торжественно открыл вечер, всякий из гостей имел право занять его место с его дамой и стать таким образом во главе кортежа. Дамы, меняя кавалеров столько раз, сколько новых кавалеров приглашало первую из них, следовали в том же порядке, кавалеры же сменяли друг друга, и случалось, бывший в начале танца впереди мог оказаться последним. Кавалер, становившийся во главе колонны, старался превзойти своего предшественника небывалыми фигурами, которые он заставлял проделывать.

Роль полонеза состояла не только в представлении гостей друг другу, но и в создании определенной атмосферы: «польский» помогал настроиться на танцевальный вечер, который требовал большого хореографического мастерства.

Парадный танец аристократических балов увековечил себя и в музыке; блистательны полонезы Шопена, Глинки, Огинского! Полонез встречается в опере Чайковского «Евгений Онегин», «Иван Сусанин» Глинки. В отличие от других танцев, мелодии которых поются, полонез всегда был инструментальным жанром.

1. В. Андреев «Полонез» исп. Пахомов Алексей

 Преп. Дуденина С.В., конц. Филипова М.С.

1. Муз. Я Дубравина, сл. В. Суслова «Вальс» исп. Тебенькова Анна

 Преп. Канаматова О.В.. конц. Гафиятуллина Н.С.

Красота венского вальса заключена в изменчивом темпе и в постоянно чередующихся левых и правых поворотах. Стремительное кружение венского вальса основано на глубоком взаимопонимании пары. Движения в венском вальсе выполняются плавно и с изяществом, несмотря на скорость кружения.

1. Венский вальс « На прекрасном голубом Дунае» исп. Щерба Анна

 Преп. Воросколевская В.В.

Хабанера-кубинский народный танец X., как и контрданс, представляет собой коллективный парный танец с начальным расположениемтанцующих в две линии с определённым числом и последовательностью регламентированных фигур. В муз.плане X. - двухчастная композиция из двух 8-тактовых периодов, каждый из к-рых повторяется дважды.Размер двухдольный (2/4), темп умеренный или умеренно подвижный. Преобладает натуральный мажор сиспользованием гл. обр. гармоний I, V и IV ступеней; нередко противопоставление гармонич. минора (1-ячасть) и одноимённого, реже параллельного мажора (2-я часть). Отличительная деталь - постояннаяритмоформула аккомпанемента 2/4

1. П. Роч «Хабанера» исп. Астафьев Арсений

преп. Власов В. А