

Как появились танцы

К сожалению, нельзя взять глобус, указать на какую-нибудь часть суши и сказать, что именно здесь в таком-то далёком веке до нашей эры появились танцы.

Но в том, что до нашей эры — тут уж не сомневайтесь! В Древней Греции, возьмём хотя бы классический период — расцвет искусств, начавшийся в VI веке до нашей эры, — люди уже прекрасно танцевали. И это было запечатлено вазописцами на керамических сосудах. У танцоров Древней Греции многое переняли танцовщики последующих столетий: жесты, позы, одеяния. Персонажи древнегреческой истории и мифологии становились героями балетных спектаклей.

Но танцы появились гораздо раньше. И, возможно, стали первым язы-

ком человека, с помощью которого он мог выразить свои чувства — радость от удачной охоты, например. Танцуя, древний человек старался понять повадки животного, на которого собирался охотиться. Танцевальный ритуал перед охотой был как бы гарантией того, что его племя или семья не останутся без пищи.

Вообще, ради развлечения древние люди не танцевали. В танце они обращались к силам природы, потом к божествам и богам. Танцами сопровождалась ритуалы шаманов, целителей, воинов, свадебные и похоронные церемонии, ритуалы взросления и связанные с плодородием. Традиции ритуальных танцев и сейчас сохраняются у некоторых народов — например, у североамериканских индейцев.

Танец становится развлечением

Среди простого народа значение танца как важного, наполненного тайным смыслом действия сохранялось очень долго. Танцы исполнялись по большим праздникам, во время гуляний после сбора урожая и на свадьбах.

В Средние века в Европе танцы были частью религиозных представлений — божественных мистерий. Правда, танцев там было не так уж много, в основном пение и спектакли по библейским сюжетам. Церковь даже пыталась запретить народные танцы, так как не без оснований видела в них отголоски поклонения языческим богам.

Танец стал превращаться в развлечение в 60-е годы XV века,

когда при дворе французского короля Рене танцами начали занимать пирующих в перерывах между блюдами.

И тут можно сказать, что народный танец взял верх над танцем религиозным. Божественные мистерии были забыты и ушли в прошлое, а люди стали танцевать не только по праздникам. Народные танцы, несколько изменившись, воцарились во дворцах, особняках, балных залах и салонах на долгие столетия. Как выясняется, почти любой салонный танец XVI–XIX веков был основан на каком-либо народном — и даже «танец королей» менуэт, и полонез, и гавот, и мазурка, и прочие другие, вошедшие в моду в XX веке.

Вы поедете на бал?

Бал — это званый вечер с танцами для избранной публики по очень торжественному поводу. Впервые в истории бал был дан в городе Амьен в 1385 году по случаю свадьбы короля Франции Карла VI и Изабеллы Баварской.

Народные танцы знатная публика изменила почти до неузнаваемости: сделала их движения более степенными, а приглашение на танец — чрезвычайно церемонным. Ещё бы! Все придворные приходили на бал в узких камзолах, высоких париках, тяжёлых платьях с длинными пышными юбками. В такой одежде только и оставалось, что плавно переступить и чинно раскланиваться. Первые бальные танцы только такими и были и назывались бассдансами.

При Петре I балы появились и в России, они назывались ассамблеями. Как и многие европейские новшества, ассамблеи были введены императорским указом в 1718 году. Придворные по очереди должны были проводить ассамблеи в своих домах. Петровские балы открывались польским танцем, продолжались менуэтом и другими танцами, нередко на русский манер.

До конца XVIII века Париж оставался танцевальной столицей Евро-

пы, но после Великой французской революции она переместилась в австрийскую Вену.

Салют!

Умение делать реверанс для дам и раскланиваться для кавалеров, пожалуй, ценилось едва ли не выше умения танцевать. Учились реверансам несколько месяцев! В начале XVIII столетия с поклонов и реверансов и начинался бал — эта церемония длилась не менее получаса. В XIX веке на смену глубокому, плавному реверансу пришёл короткий, отрывистый книксен. Если в XVI веке кавалеры низко кланялись дамам и при этом делали салют головным убором, то в конце XIX века от мужского бального приветствия остался лёгкий наклон головы.

Записная книжка для танцев

В XIX веке дама отправлялась на бал с веером, перчатками, небольшим букетом в причёске или на лифе платья, с ридикюлем — сумочкой, крепившейся на запястье или к поясу, и с крошечной бальной книжкой. В этот блокнот дама записывала фамилии пригласивших её кавалеров. Это называлось

«обещать танец». С одним кавалером можно было танцевать не более двух-трёх танцев — больше считалось неприличным. Если бы дама нечаянно пообещала один танец двум кавалерам, то дело между ними могло дойти и до дуэли.

ДЕБЮТАНТКИ

Для совсем юной девушки первый бал — важное событие. А для её родителей или опекунов — спо-

соб сообщить свету и будущим женихам, что их дочь или подопечная уже выросла и является девицей на выданье — приезжайте сватать. Эта традиция впервые появилась в Англии в начале XVIII века. Одной из таких дебютанток была Жаклин Бувье — будущая первая леди США и супруга Джона Кеннеди. Современные дебютантки блещут, к примеру, на Венском балу, который проходит в Москве ежегодно с 2003 года.

Старинные бальные танцы

Бранль — французский народный танец, известный с XIII века. Движения бранля были заимствованы такими танцами, как павана, куранта и гавот. Все они исполнялись медленно, хотя простые люди могли танцевать и весёлый бранль. Начался бранль с хоровода, участники которого разбивались на пары. Танец состоял главным образом из простых шагов. В XVIII веке бранль был забыт.

Куранта и павана в XVI веке были самыми популярными салонными танцами. Павану могли танцевать одна или две пары одновременно. Первыми начинали король и королева. В паване кавалер держал руку дамы за самые кончики пальцев, держать дам за талию тогда ещё было не принято.

В XVII веке павану и куранту вытеснили более подвижные гавот, ригодон, бурре и жига. К весёлым танцам относили гальярду, в которой от итальянского народного танца сохранились прыжки и довольно стремительные движения. Название танца переводится с французского как «весёлая, бодрая». Второе название — «пять шагов», потому что в гальярде танцующие делали четыре шага и прыжок.

Названия некоторых бальных танцев указывают на то, откуда они родом. Полонез — из Польши, краковяк — тоже, назван в честь жителей Краковского воеводства. Мазурку танцевали жители Мазовии. Фредерик Шопен, известный польский композитор, сочинял музыку для мазурок. Примерно 60 своих

произведений он посвятил этому танцу, находясь вдали от родины.

Англез — из Англии. Экосез — шотландский. А вот полька — танец чешский, родился в Богемии, а не в Польше. Сарабáнду танцевали в Испании, а аллемáнду — в Германии. Она отличалась свободой рук: в других танцах их не поднимали выше плеч или держали вытянутыми вдоль тела. В аллеманде танцующие держались за руки и поднимали их над головой.

МЕНУЭТ

Король балов в XVII и XVIII веках. Он тоже был французским народным танцем, родился в провинции Пуату и распространился по всей Европе. Поначалу менуэт был медленным танцем для одной пары, но его темп постепенно ускорялся. Добавлялось количество пар. Танцующие стали меняться партнёрами. При дворе Людовика XIV менуэт был любимым танцем, а при Петре I его стали танцевать и в России. В бальных залах менуэт царствовал ещё и в первой трети XIX века. Его называли «танцем королей и королём танцев». Исполнялся менуэт плавно и торжественно.

ЖИГА

Родом из Шотландии. Быстрый народный танец получил своё назва-

ние от маленькой скрипки, под музыку которой его исполняли. У шотландской жиги появились варианты — французская и итальянская. В XVIII веке жигу отплясывали на балах, а потом она ушла в тень из-за увлечения новыми танцами. Но жига сохранилась как народный танец в Шотландии и Ирландии.

ГАВОТ

Танец, рождённый во французской провинции Овернь. Его исполняли быстро, оживлённо, взявшись за руки и встав в хоровод или цепочкой. На паркете бальных залов гавот появлялся дважды: в XVI и XVIII веке.

КОНТРДАНС

В контрдансе могли участвовать все желающие, а не одна-две или четыре пары. В основе контрданса — танцы жителей сельской Англии, отсюда и название — *country dance*. В моде этот танец был в XVII–XVIII веках и имел несколько разновидностей: кадрили, экосез, англез и другие.

КОТИЛЬОН

В середине XIX века котильон был не просто танцем, а модным развлечением, которое включало фигуры сразу нескольких танцев —

мазурки, кадрили, вальса и польки. Кавалер первой пары назывался кондуктором, или распорядителем, и он давал знак оркестру, какой именно танец нужно исполнять. Котильоном обычно завершался бал, и исполняли его целый час, а то и больше.

Полонез

Самый известный полонез — музыка, написанная композитором Михаилом Огинским в конце XVIII века. Музыка грустная, потому что композитор, сочиняя её, прощался с родиной. Танец полонез представлял собой торжественное шествие пар в начале бала. Он появился в Польше в XV столетии, исполнялся на свадьбах, но постепенно перешёл в разряд праздничных танцев. По Европе танец распространился в XVII веке. В России он появился раньше прочих европей-

ских танцев и был известен под названием «польский».

Вальс

В XVIII и даже в XIX веке вальс считали скандальным, непристойным танцем — а всё потому, что танцующие находились слишком близко друг к другу. Пробразом вальса называют несколько танцев, в том числе лендлер, который танцевали австрийские крестьяне. Знать хоть и считала лендлер непристойным, тайком приходила на сельские танцевальные вечера, чтобы предаться неприличному развлечению. Постепенно вальс перебрался и в европейские салоны, пересёк океан и оказался в Америке. У него появились варианты исполнения: более быстрый — венский вальс, более медленный — английский, или бостон. Фигурный — это вальс с дополнительными фигурами.

Балет

Балет, или классический танец, — искусство со строгими правилами. В нём есть свои каноны, которые долго формировались, и теперь все их придерживаются. Конечно, в балете происходят изменения, но его классическая основа остаётся прежней.

Старейшая в мире балетная школа — французская, но русская считается лучшей. Во Франции балет появился в XVI веке. В России первое балетное представление было показано в 1673 году по мотивам древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике.

«РУССКИЕ СЕЗОНЫ»

В начале XX века, когда балет уже был не слишком популярен, русские танцовщики смогли вдохнуть в него новую жизнь. В 1908 году в Париж приехал антрепренёр Сергей Дягилев и привёз известных танцовщиков и балетмейстеров — Вацлава Нижинского, Сергея Ли-

фяря, Михаила Фокина и других. Парижской публике был показан не классический, а экспериментальный балет, так как Дягилев и его танцовщики были сторонниками экспериментов в искусстве. Гастроли получили название «Русские сезоны», и под ним труппа Дягилева выступала по всему миру ещё двадцать лет.

Сейчас самые известные российские танцовщики работают в балетных труппах Большого театра в Москве и Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

Символ русского балета — белый лебедь. Знаменитый образ создала в начале XX века Анна Павлова, исполнив номер «Лебедь» на музыку Камилля Сен-Санса, поставленный Михаилом Фокиным. А как же «Лебединое озеро»?

Первая постановка балета на музыку Петра Чайковского состоялась в 1877 году на сцене Большого театра и восторженных отзывов не получила. В 1895 году Мариус Петипа поставил «Лебединое озеро» ещё раз, и спектакль прошёл с большим успехом. Партии Одиллии и Одетты в нём исполняли самые известные балерины Галина

Уланова и Майя Плисецкая, утвердившие образ лебедя в качестве символа русской балетной школы.

Люди БАЛЕТА

Пьер Бошан

Один из основоположников французской балетной школы (XVII век). Считается, что Пьер Бошан разработал пять позиций — положений ног в танце. До Бошана в балете танцевали только мужчины, в его балетах роли стали получать и женщины.

Мария Тальони

Итальянская балерина XIX века, дочь известного хореографа Филиппа Тальони. Благодаря ей сценические костюмы балерин стали легче — она отказалась выступать в пышном платье, и для неё была придумана юбка-пачка. Мария также ввела в арсенал балерин танец на пуантах — на кончиках пальцев ног.

Вацлав Нижинский

Танцовщик, которого за умение совершать высокие прыжки и на мгновение как бы застывать

в воздухе (в балете это называется элевацией) окрестили человеком-птицей.

Михаил Фокин

Поступил в Императорскую балетную школу Санкт-Петербурга вопреки воле своего отца, купца Михаила Фокина, и стал всемирно известным танцовщиком и хореографом. Михаил Фокин — один из тех, кто посягнул на каноны балета и сумел внести новшества в классический танец.

Майя Плисецкая

Одна из величайших балерин XX столетия. Первое её выступление состоялось в годы Великой Отечественной войны, в эвакуации в Свердловске. Майя Плисецкая стала примой Большого театра, создала собственный стиль танца и поставила рекорд творческого долголетия для балерины. Одно из последних её выступлений — в номере Мориса Бежара в возрасте 70 лет.

Народные танцы

Россия

Хоровод и пляска — две разновидности русских танцев. Хороводы водили медленно и степенно, а в пляске показывали всё своё мастерство и удаль. Соревнование между танцорами называлось переплясом: кто кого перещегооляет в танце, покажет самые интересные коленца, — поэтому танцоры в пляске импровизировали.

«Барыня», «Сени», «Калинка» и «Камаринская» — дошедшие до наших дней примеры старинных русских переплясов. Главные элементы переплясов — шаги, постукивание ладонями по корпусу и бёдрам, как будто танцор сби-

вает с себя пыль, присядка и верчение.

Кстати, до XVII века на Руси слова «танец» не было, только «пляска». Оно появилось вместе с польским танцем и словом *tanc*.

У родственных славянских народов даже танцы похожи. Так, танец «Бычок» плясали в России и Белоруссии, русский «Казачок» напоминал украинский гопак. Во время Святок плясали «Метелицу». На славянских свадьбах исполняли танец «Журавль», во время которого парень «похищал» девушку и танцевал с ней. Хороводы водили не только в России, Украине и Белоруссии, но и сербы, хорваты, болгары.

Испания

В латиноамериканскую программу соревнований по танцевально-му спорту входит пасодобль — испанский народный танец. Его название переводится как «двойной шаг». Сюжет пасодобля — испанская коррида. Партнёр изображает тореадора. А девушке танец предоставляет несколько ролей на выбор: второго тореро, быка или мулеты — красного полотна, которым его дразнят.

Италия

Тарантелла возникла в XV веке как... лекарство, которое помогает избавиться от последствий отравления ядом тарантула. Считалось, что укушенному нужно энергично двигаться в течение нескольких часов, чтобы яд вышел вместе с по-

том. Впрочем, тарантул и тарантелла связаны между собой, в первую очередь, старинной итальянской легендой.

Греция

Сиртаки считают народным танцем, но он таким не является. Его придумали в 60-е годы XX века, когда снимали фильм «Грек Зорба». Однако сиртаки был создан на основе действительно народного греческого танца хасапико — ритуального танца византийских воинов.

Франция

Многие танцы французских провинций стали бальными. Не избежала этой участи и фарандола. Жители Прованса исполняли этот несложный танец, держась за руки, как в русском хороводе, или шествуя цепочкой.

Англия

Английский народный танец моррис произошёл от мавританского танца мореска с саблями. Атрибутами морриса могли быть мечи, глиняные курительные трубки, даже длинные палки, которые клали на землю крест-накрест. Моррис исполняют мужчины начиная с XV века.

КАВКАЗ

Лезгинка — старинный мужской танец, который танцевали воины-лезгины, жившие в Дагестане и Азербайджане. Потом так стали называть мужской танец народов Кавказа. Для него характерны резкие движения руками и энергичные шаги на пальцах ног. Лезгинку исполняют соло, и тогда мужчина орудует мечами. Лезгинку исполняют и в паре, где мужчине отводят роль орла, а женщине — лебедя.

ГАВАЙИ

История возникновения танца хула окружена легендами. По одной из них, танец исполнялся для того, чтобы умиловить богиню Пеле, повелевавшую вулканами. По другой версии, Пеле его и придумала как танец победы над своей сестрой

Намакаокахай, повелительницей океана. В XIX веке хула была под запретом и потом не могла не измениться в связи с влиянием европейцев на культуру островитян.

АФРИКА

Лимбо — танец, в котором исполнителям нужно проходить под палкой, которая опускается всё ниже и ниже, возник в Тринидад-и-Тобаго. Он был ритуальным танцем, исполнялся на похоронах и означал, что жизнь всё равно берёт верх над смертью.

АВСТРАЛИЯ

Танец аборигенов корробори сейчас исполняют для туристов. А изначально он предназначался для общения с богами, исполнялся на похоронах и во время ритуалов. Танцоры корробори изображают сцены из Времени сновидений — так аборигены называли эпоху сотворения мира. Корробори исполняется мужчинами, тела которых украшены рисунками, под звуки барабана, гонга и традиционных песен аборигенов.

В Австралию переезжали люди многих национальностей со всех континентов, и их танцы не могли не перемешаться. Так получился «буш», который исполняется под самую разную музыку: ирландскую, шотландскую, испанскую.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Танцы коренных жителей этого континента тоже имели ритуальное значение. У каждого племени был тотем — животное или птица, к которому танцоры обращались в надежде обрести его лучшие качества: медвежью силу, орлиную зоркость, олений быстрый бег. Одежды танцующих состояли из шкур или перьев тотемных животных, а сами танцы исполнялись вокруг костра. Танцы индейцев также были посвящены войне и миру, плодородию и целительству, переходу души умершего в другой мир. Главные фигуры индейских танцев — притопывания ногами и кружение против часовой стрелки.

Сквэр-данс — танец, придуманный американскими переселенцами. В него вошли движения и французской кадрили, и английского морриса, а для аккомпанемента подходит и музыка кантри, и шотландская жига.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Джороро и бамбучо — это названия танцев народов Южной Америки. Но всему миру более известны самба, румба и ча-ча-ча.

Самба — национальный танец бразильцев, который они исполняют во время карнавалов в Рио-де-Жанейро. Карнавальная самба — женский сольный вариант танца, но есть и парная самба.

Румба родилась в XIX веке на Кубе, её называют «танцем любви». Из румбы вырос такой танец, как ча-ча-ча — его танцуют с середины XX века. Одна из самых известных мелодий, под которые танцуют ча-ча-ча, — песня «Гуантанамера» — неофициальный гимн Кубы, написанный поэтом Хосе Марти на музыку Хосе Диаса. Остров свободы также подарил миру хабанеру, которую считают родственницей танго. Хабанера возникла в конце XVIII века из контрданса, завезённого на Кубу европейцами.

Зажигательный джайв появился в южных штатах США, но его считают латиноамериканским танцем. В его основе — ритуальные пляски, которые привезли на свою новую родину переселенцы из Африки. Предшественник джайва назывался кекуок (англ. *cake walk* — «прогулка с пирогом»), потому что чернокожие танцоры часто устраивали для себя конкурсы и боролись за главный приз — пирог.

XX век

В XX столетии появилось множество новых танцев, а некоторые уже известные, как танго, например, обрели всемирную популярность. Появились танцы, у которых были свои авторы — как Марта Грэм, одна из основателей танца модерн.

В первой половине XX века на паркетах стали танцевать фокстрот, квикстеп и чарльстон, а во второй им на смену пришли твист и рок-н-ролл.

Танцы как спорт

В начале XX века в Европе впервые были проведены соревнования по бальным танцам: в 1907 году

в Ницце состоялся первый турнир по танго, а спустя два года в Париже был проведён первый чемпионат мира по бальным танцам. У истоков танцевального спорта стоял французский хореограф Камиль де Реналь.

Чтобы определить правила этого спорта, в 1920-е годы в Англии был создан Совет по бальным танцам. В частности, Совет решил, какие танцы следует включить в так называемую европейскую программу. В неё вошли два вальса — венский и медленный, два фокстрота — медленный и быстрый (квикстеп), и танго.

Латиноамериканская программа соревнований появилась после