

Старинные танцы и старинные танцевальные

Танец известен в истории человечества с незапамятных времен. Он тесно связан с жизнью народа, с его бытом, его характером. В древности танцевальные движения были непременной частью магических ритуалов. Линии движения танцующих, их жесты и позы имели таинственное, священное значение.

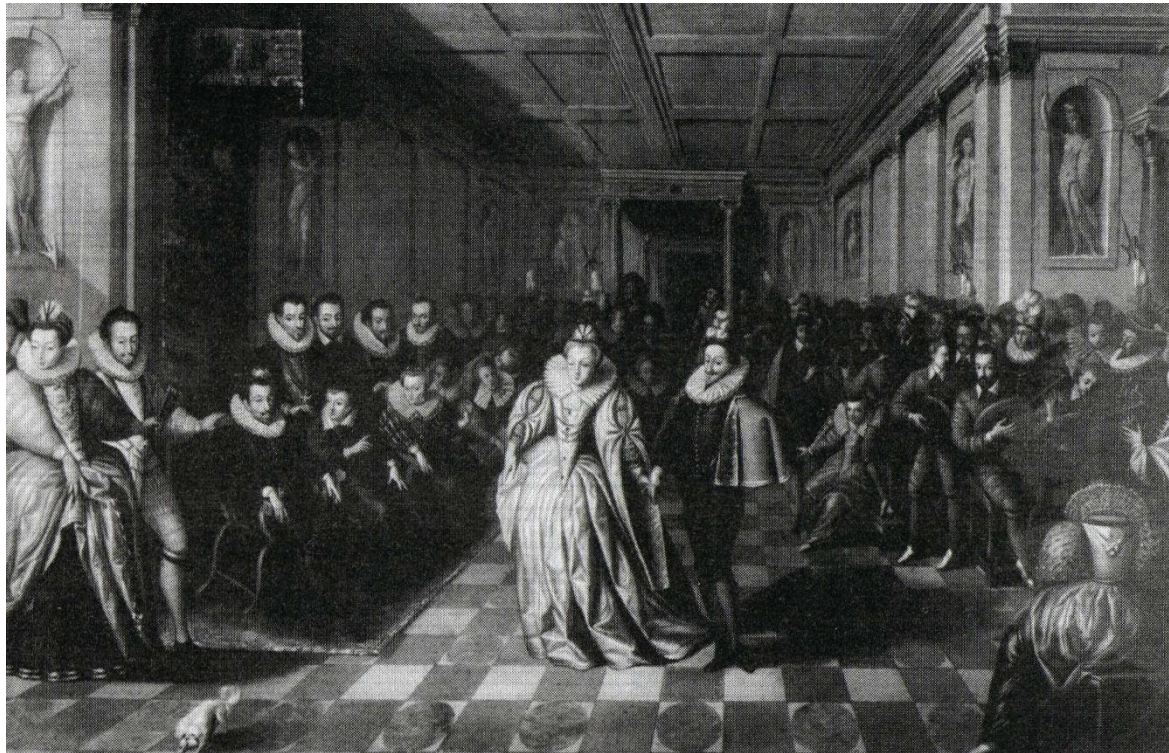

Первые танцы описывали форму круга – древнейшую совершенную форму, символизирующую и солнечное божество, и круговороты природы, и смену поколений.

Хороводные танцы, известные со времен античности продолжали жить и в Средние века.

В противоположность народным круговым хороводам в среде родовитых феодалов, рыцарей и придворной знати предпочитали «благородные» танцы, участники которых образовывали колонну из пар. Если в круге все были равны, то колонна демонстрировала принцип «кто важнее»: чем выше была степень знатности, тем ближе пара находилась к началу колонны. Движения танца были торжественными, неторопливыми, чопорными. Эти танцы не случайно называли променадными, или прогулочными: пары не столько танцевали, сколько демонстрировали себя.

В эпоху Возрождения распространены были сюиты из танцев.

Слово «сюита» в переводе с французского обозначает «последовательность», «ряд», «вереница». Сюитный цикл возник как танцевальный. Он был основан на контрастном чередовании разных танцев объединенных общей тональностью.

Первые сюиты относятся еще к эпохе средневековья. Они состояли из двух танцев – паваны и гальярды.

Павана – очень медленный, торжественный танец – шествие в двухдольном размере. Название танца связывают с латинским словом «паво», что означает «павлин». Плавные движения, гордые повороты, поклоны действительно напоминали движения павлина и делали танец парадным, величавым

Павану танцевали при плаще и шпаге. Кавалеры, взявшись за рукоять шпаги, приподнимали ее концом плаща наподобие павлиньего хвоста. По описанию историков, богатством своих костюмов и важностью движений танцоры напоминали павлинов, которые медленно выступая, гордо распускают веером свой хвост.

За паваной следовала гальярда—веселый итальянский танец с энергичными прыжками. Некоторые его движения имели смешные названия: «журавлиный шаг», «лягание коровы».

Музыка гальярды пишется в трехдольном размере, в подвижном темпе. Фактура, как правило, аккордовая.

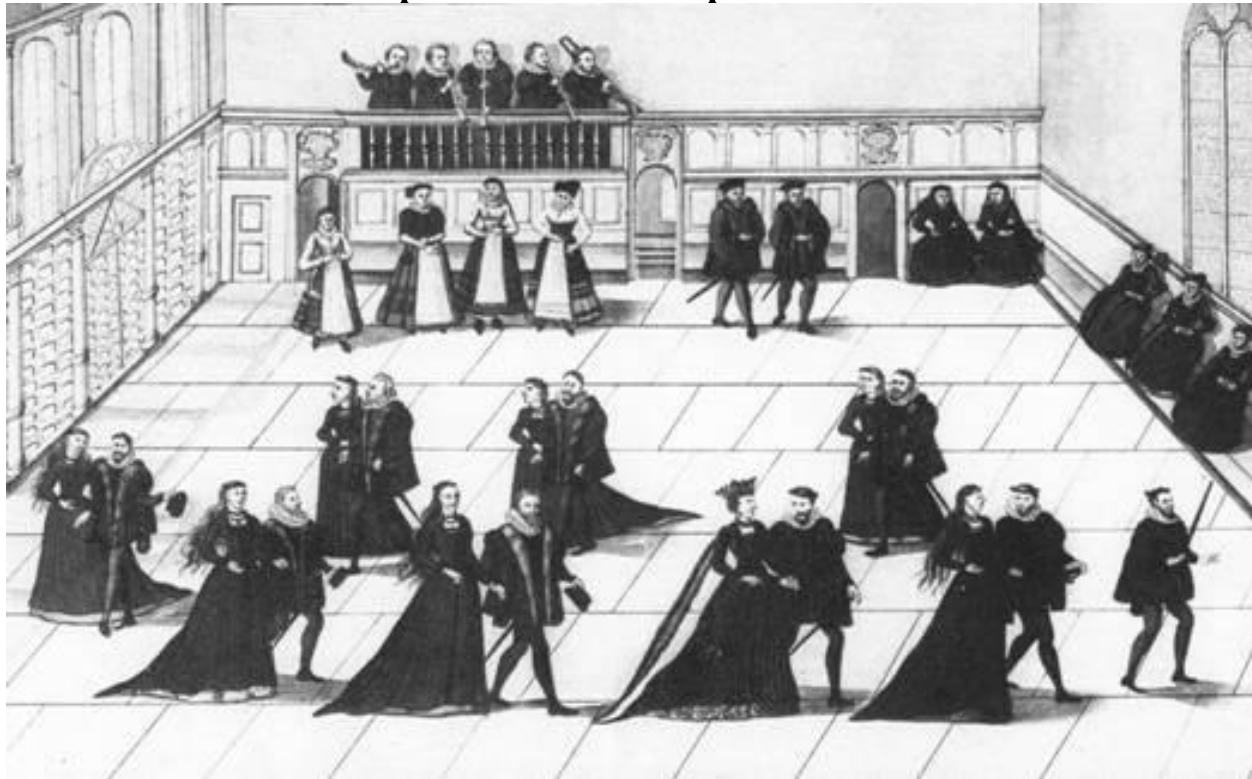

Павана и гальярда писались в одной тональности, но были контрастны по темпу и размеру: подвижная трехдольная гальярда следовала после медленной четырехдольной паваны. Музыка исполнялась сначала на лютне, а впоследствии на клавесине.

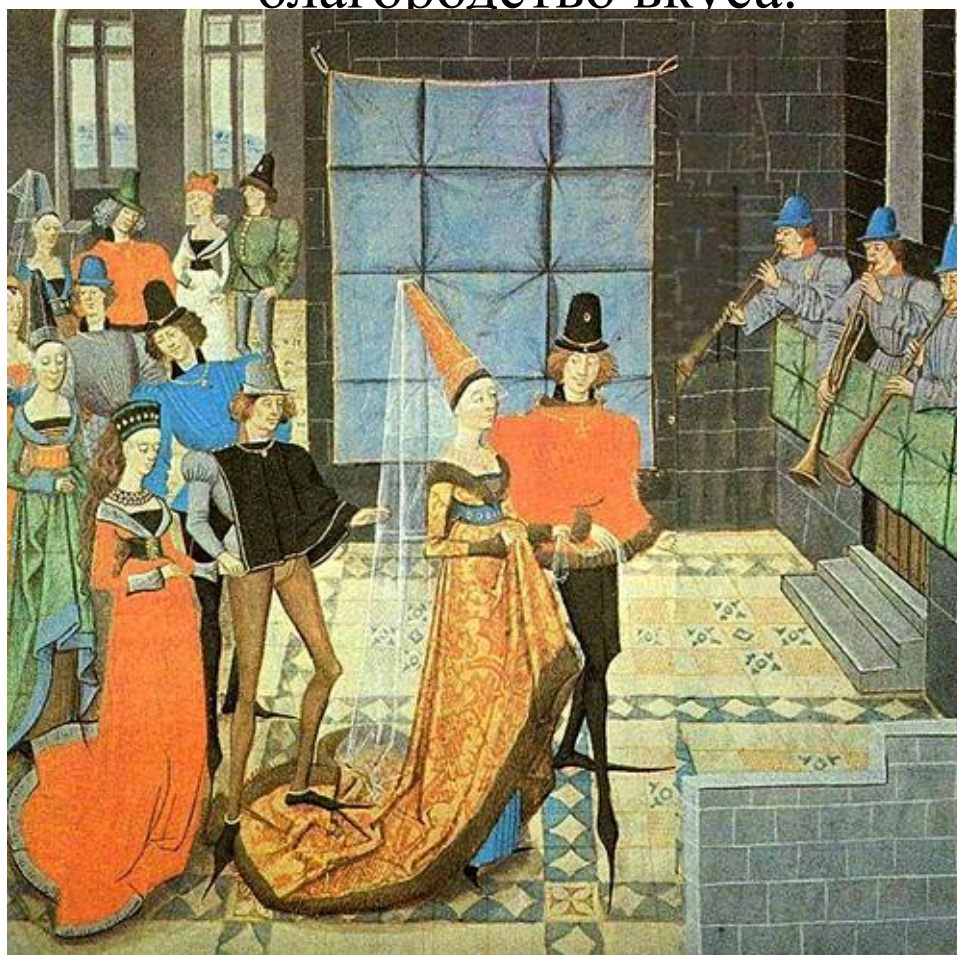
Принцип соединения контрастных по характеру, темпу и движению танцев в одном циклическом произведении стал основным в классической танцевальной сюите.

Классическая танцевальная сюита состоит из четырех обязательных танцев. Они чередуются в строго определенном порядке и звучат в одной тональности: аллеманда – умеренно медленный; куранта – подвижный; сарабанда – очень медленный; жига – очень быстрый.

Аллеманда - танец, распространенный в 17-18 веках, вероятно, немецкого происхождения, на что указывает его название (от французского *allemande* - немецкий). Это был величавый, несколько грузный танец – шествие: колонна из пар проходила дворцовый зал насквозь, в конце зала разворачивалась, не разъединяя рук, и медленно шествовала в обратном направлении.

Куранту называли «танцем манеры» или «докторским танцем»: человек, постигший тайны ее безупречной пластики, считался ученым. Движения танцующих состояли из поклонов и реверансов, затейливый рисунок которых демонстрировал особую учтивость, утонченность манер и благородство вкуса.

Сарабанда: в 16 веке в Испании сарабанду танцевали крестьяне на празднике урожая. Позже она стала сольным женским или парным танцем страстного «демонического» характера. Грациозные движения танцующих сопровождались темпераментным пением, звуками гитары и звонким щелканьем кастаньет. В 1583 году сарабанда была запрещена церковью.

Спустя некоторое время сарабанда появляется вновь, но уже как медленный торжественный танец – шествие для погребальных церемоний. В таком виде она допускалась даже в храм. Тяжелая поступь траурной процессии напоминала о бренности всего земного.

В начале 18 века величественная сарабанда становится популярным придворным танцем. На балу ее танцуют парами, сдержанно и

спокойно

Некогда британцы очень любили стремительную зажигательную пляску «джиг». Ее веселый непринужденный характер пришелся по нраву английским морякам.

В 17–18 веках танец – уже под названием жига – приобрел популярность и в Европе.

Бальную жигу танцевали парами, причем партнеры не могли соединить руки, появилось больше па в воздухе, тогда как простонародная жига была тяжелее и больше «привязана» к земле.

Интересно, что народный джиг сохранился со времен древних кельтов вплоть до наших дней. В Ирландии он стал чем – то вроде национального степа: танцор за четверть минуты должен виртуозно отбить не менее 75 ударов!

Танец ригодон возник на юго–востоке Франции. Название ригодон производное от итальянского *rigodone* и французского *rigoler* – слов, которые означали «танцевать».

Ригодон исполняется весело, живо и темпераментно под пение и отбивание такта деревянными башмаками. Парни кружатся под руку с девушками, а в движениях много поворотов и легких прыжков.

При дворе ригодон появился в конце 17 века, обретя подобающую придворным вкусам размеренность и торжественность.

В эпоху Возрождения бытовало множество разнообразных танцев, исполнявшихся под пение. Один из них - итальянская сицилиана. Плавное спокойное движение в умеренном темпе, легкое грациозное покачивание ритмической фигуры в размере 6/8 или 12/8, минорный лад, певучесть главного голоса или нескольких голосов, отсутствие staccato—все эти средства музыкального языка создают пасторальную атмосферу. В 16-17 веках существовало множество вокальных и инструментальных сицилиан. Сицилиана часто вводится как центральная медленная часть в инструментальные сюиты, сонаты и концерты

А. Корелли, В. Ф. Баха, Г. Ф. Генделя. В «простом» виде сицилиана напоминает сольную арию. Более сложная форма сицилианы имеет полифоническую фактуру.

Менуэт – старинный французский крестьянский танец. В 17 веке король Людовик 14 открыл моду на танец, продержавшийся в музыке несколько столетий! Вскоре менуэт оставил позади все другие придворные танцы 17 века. Существовал «менуэт короля», «менуэт королевы», «менуэт двора». Танцевальные движения были так замысловаты (поклоны, реверансы, мелкие шаги, закругленные изящные движения), что проходили не дни, а годы, прежде чем аристократы решались танцевать менуэт на придворном балу. Постепенно в менуэте исчезли простонародные черты, и он стал «школой изящных манер». Умение танцевать считалось неотъемлемой частью хорошего воспитания дворянских детей.

В начале 18 века мода на менуэт пришла и в Россию. Об этом свидетельствует историк русского искусства Якоб Штелин: «Французский балетмейстер Ланде не побоялся публично заявить :

- Кто хотел бы видеть, как верно, по правилам, изящно и непринужденно нужно танцевать менуэт, тот должен был бы посмотреть этот танец при русском императорском дворе... »

Менуэты, звучавшие в Петербурге на Петровских ассамблеях, исполнялись как танцевальные, а затем и как инструментальные пьесы, в характере менуэтов русские композиторы создавали и вокальные сочинения. Во второй половине 18 века менуэт – не только танцевальная и инструментальная пьеса. Он становится одной из частей сюит, сонат, симфоний, звучит в операх.

Народное происхождение имеет и другой популярный в 17 -18 веках танец. Это гавот – танец жителей области Овернь во Франции. В 17 веке он становится грациозным придворным танцем. Для музыки гавота характерен умеренный темп размер 4/4 или 2/4 с затактом.

Гавоты пишутся чаще всего в сложной трехчастной форме контрастной серединой. Средней частью некоторых гавотов является танец мюзет. Мюзет – название народной волынки, под которую этот танец танцевали.

В 18 веке гавот становится частью сюит Баха, Гайдна и других композиторов.

