

**ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКИЕ
СТАРИННЫЕ
ПРИДВОРНЫЕ
БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ**

БАЛ - (от лат. ballare - танцевать и франц. bal), большой танцевальный вечер. Бальный танец служит для развлечения и исполняется парой или большим количеством участников на танцевальных вечерах (балах).

Процесс развития бальных танцев прошел долгий путь. Разделение общества на классы (крестьяне, феодалы, зажиточные люди, королевский двор) неизбежно приводило к формированию разных танцев у разных сословий.

В эпоху средневековья господство церкви означало запрет светских забав, зрелищ и танцев, так как церковь считала это непристойным явлением.

Претерпевающая гонения церковь танец продолжал жить как в народе, так и в аристократических кругах

Танец бытовал повсюду: и в формах национального фольклора и проникал в самую церковь. И поэтому, учитывая любовь народа к зрелищам, средневековая церковь с XI века начала использовать и вводить на службах картинные процессии, церемониальные танцы, исполняемые церковным хором.

Начиная с 13 века возникли религиозные шествия куда обязательно входил танец. В 15 веке действия потеряли религиозный смысл, появились первые жонглеры, которые начинали танцевать даже в церкви.

Простой народ в деревнях исполнял танцы живо, от души. Участниками народных танцев были бродячие труппы менестрелей, жонглеров, трубадуров, труверов, скоморохов.

Эти бродячие актеры были универсальными профессионалами своего времени.

**Они
распространяли
танцы,
странствуя от
поместья к
поместью,
от деревни к
деревне.**

Они разыгрывали диалоги, пели, играли на различных инструментах, танцевали, выделывали фокусы и акробатические трюки перед своими знатными покровителями или простолюдинами.

Благодаря труверам и жонглерам танцы стали проникать на светские рауты вбирая в себя чопорность и аристократичность этикета знати того времени.

В каждой стране придумывали свои стили и манеры исполнения танцев, отвечавшие его историческим традициям и обрядам.

Со временем ощущалось разделение между танцами простого народа и танцами аристократии.

При дворах королей, феодалов устраивались военные состязания, рыцарские турниры, победителей которых прославляли в песнях и стихах.

Каждый такой турнир заканчивался балом.

Придворные танцы представляли собой переработанные и видоизмененные согласно этикету народные пляски.

Попадая в дворцовые залы, они становились подчеркнуто замедленными, сдержанными, велича-

выми, были строго простроенными, манерными, технически несложными, носили торжественный характер.

Одежда сковывала движения танцующих и позволяла делать только изысканные медлительные реверансы, поклоны, повороты. Смысл танца заключался в том, что собравшиеся на бал гости, приходя в своих лучших нарядах, перед хозяином демонстрировали себя и богатство своих костюмов.

Самые ранние бальные танцы появились в 12 веке. Именно тогда танцы объединились в пары: за медленным, торжественным танцем (в размере 2/4) шел быстрый, веселый танец (размер 3/4). Некоторые танцы сопровождалась пением.

Впереди танцующих шел запевала, припев исполняли все участники. Ритм танца мог меняться, был то плавным и медленным, то ускорялся .

Подвижный итальянский танец **САЛЬТАРЕЛЛО**
с чередованием размера 6/8 и 3/4
включал быстрые двойные шаги,
которые прерывались поклонами,
приходящимися на кадансы.

В XIV в. в итальянских городах бурлила светская жизнь и танцы стали неотъемлемой частью придворных балов, где были распорядители, указывающие кому надлежит открыть праздник, кто и с кем должен танцевать, наблюдали за поведением и движениями танцующих. Отступления от правил были предосудительны.

предосудительны. Бальный этикет включал последовательность танцев (медленного и быстрого).

Популярным танцем 15-16 в. была **ПАВАНА** – плавный, медленный, торжественный бальный танец в размере 4/4; 4/2, в котором грациозные, скользящие шаги чередовались с маленькими прыжками. Название павана (pavo) означает павлин. Под музыку паваны происходили различные церемониальные шествия: въезды властей в город, проводы знатной невесты в церковь. Торжественный характер паваны позволял придворному обществу блистать изяществом и грацией своих манер и движений.

ГАЛЬЯРДА - веселый и живой танец в размере $\frac{3}{4}$.
Исполнители меняя и усложняя движения,
как бы соревновались друг с другом в ловкости и
проворстве.

Разновидностью гальярды был парный танец **ВОЛЬТА**

в быстром темпе, трехдольном размере.

Вольта любимый танец королевы

Елизаветы

Английской.

Кавалер проворно и резко поворачивал

высоко в воздухе танцующую с ним

даму.

Придворный танец **БРАНЛЬ** в оживленном темпе, в размере 2/4, 4/4 с прыжками, раскачиванием, реверансами сопровождался пением (куплеты с припевом) и игрой на народных инструментах (дудке, свирели, тамбурине, волынке).

В XVI вв. росла популярность балов во Франции (куда попадали послы и знать из других стран) и уже в начале 17 столетия, бальные танцы широко распространились по всей Европе.

Популярными танцами стали жига, сарабанда, бурре, аллеманда, чакона, менуэт. Танцы не просто следовали друг за другом. В творчестве композиторов превращались в танцевальную сюиту.

Французский король Людовик XIV ввел в моду карнавалы-маскарады, которые давали возможность не только весело провести время, но и танцем поиграть в «перевёрнутый мир».

**Гости бала
менялись ролями.
Король становился
шутком,
а вот фигляр (шут)
превращался на
время танца в
короля.**

**Иногда устраивались тематические балы и маскарады:
заранее задавалась тема, приглашенные готовили себе
КОСТЮМЫ И СОЧИНЯЛИ ТАНЦЫ.**

В 17 веке в Париже была открыта Академия танца, задачей которой было формирование манер, стиля при исполнении бального танца, а также разработка правил, парадности бальных танцев, соблюдение порядка исполнения танцев разными сословиями.

Бальные танцы были обязательным условием воспитания аристократии, их изучали в специальных школах, нанимали учителя танцев, преподавателя изящных манер. Они обучали манерам, этикету и тончайшим деталям поведения.

Учитель изящных манер

Учитель танца

Светские развлечения становились изысканными и усложненными. Элементы театра и танца проникали в жизнь феодалов - празднества в замках напоминали театральное представление.

Перед гостями артисты разыгрывали танцевальные и пантомимические сценки, пели арии и играли на музыкальных инструментах.

Танцы усложнялись, становились быстрыми и подвижными, исполнялись прыжки и даже легкие поддержки. Укороченные платья дам позволяли делать легкие и отчетливые движения ногами.

**Более
оживленным
и активным
становилось
общение
танцующих.**

В 17 веке придворным танцем грациозного и жеманного характера был **ГАВОТ** - французский танец в размере 4/4 или 2/2, начинался из затакта, в умеренном темпе. Музыка гавота – светлая, изящная, порой с пасторальным, иногда с торжественным оттенком. Во время танца вперед выходила ведущая пара, которая исполняла сольную вариацию. Когда это соло заканчивалось, кавалер дарил своей партнерше букет цветов.

Немецкий танец **АЛЛЕМАНДА** в размере 2/4, в умеренном темпе, с плавной мелодикой, сопровождался приветствиями и короткими репликами. Исполнители становились парами друг за другом. Кавалер держал даму за руки.

Колонна двигалась по залу.

Красота танца заключалась в грациозности жестов руки и плавных пассажах.

КУРАНТА в переводе с французского текущий, бегущий 📢.
Придворный плавный танец (итальянского происхождения), который называли "танцем манеры", отличающийся сложными фигурами, горделивым шествием, затейливой музыкой. Размер его - $3/4$ или $3/8$.

Обыкновенно куранту танцевала пара танцоров вокруг зала. Круговое движение предопределило гибкость и закругленность мелодии. Иногда в танце присутствовал и элемент пантомимы, игры.

ЖИГА старинный народный танец кельтского происхождения. Когда-то был матросским танцем, быстрым и стремительным.

В XVII веке жига стала популярным бальным танцем - быстрым, веселым, непринужденным. Музыка гомофонного склада словно льется безостановочно, ровными триолями, как веселый ручеек, в размере $3/8$, $6/8$, $9/8$ или $12/8$.

Родина **САРАБАНДЫ** - Испания. Сказался в танце горделивый испанский характер. Изначально исполнялся на похоронах, поэтому имел трагическое звучание.

За пределы Испании сарабанда вышла в XVII в. стала бальным парным танцем со спокойным ритмом, благородного и величественного характера.

Музыкальный размер $3/4$, $3/2$. В придворных кругах сарабанду обычно танцевали медленно и важно.

ПОЛОНЕЗ придворный танец Франции (польского происхождения). В старину он назывался «великим», или «пешим» танцем. Им открывались балы. Под горделивое, величественное звучание музыки в ритме торжественного марша, в размере 3/4, мягким, скользящим шагом, длинной вереницей выступали танцующие, изящно приседая в конце каждого такта музыки. Пары держали себя горделиво, подтянуто. В 18 веке его танцевала вся Европа. 🗣️

КОНТРАНС - старинный английский танец, в размере $2/4$ и $6/8$, в оживленном темпе, в мажорном ладу. Он возник на основе хороводов и шествий в честь праздника весны, а проникнув в салоны и бальные залы, приобрел некоторую чинность и сдержанность.

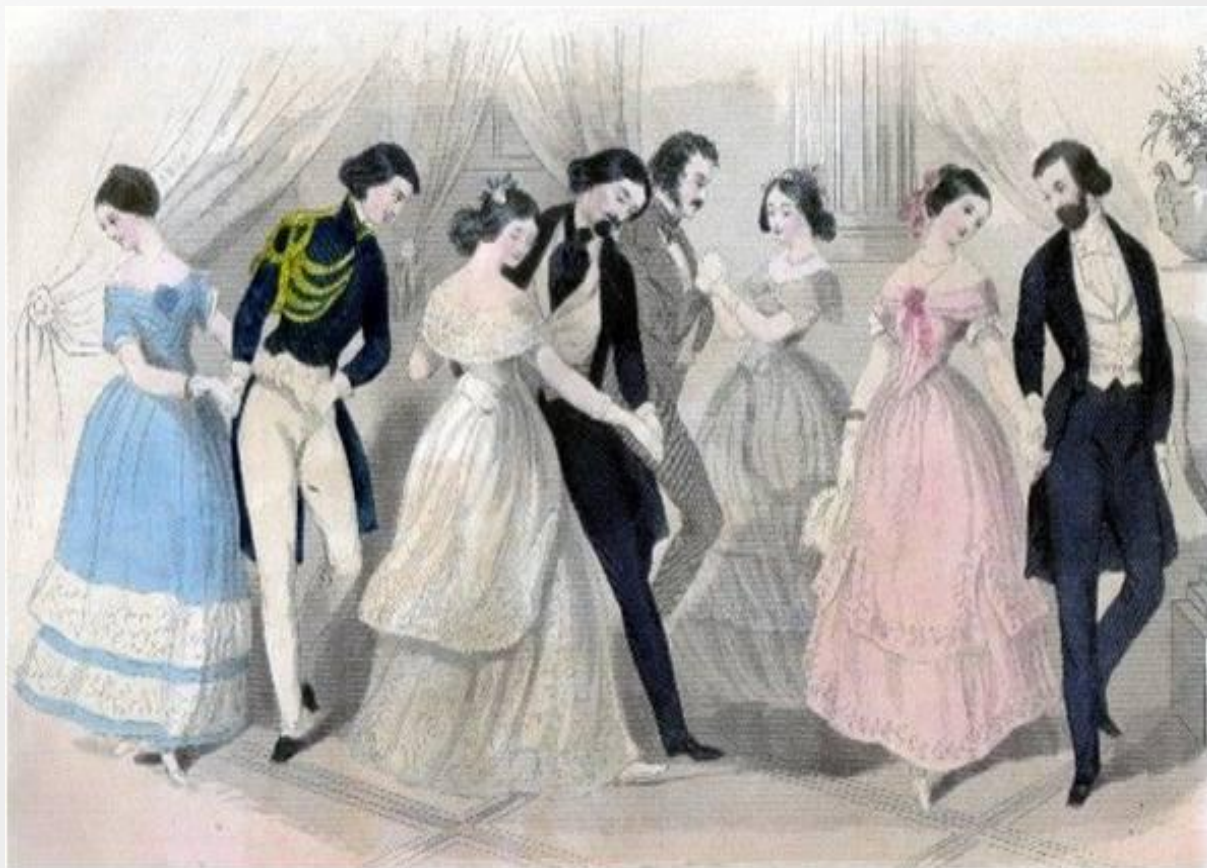

При дворе английской королевы Елизаветы гости танцевали его вместе со слугами. В течение почти двух веков неизменно исполнялся на балах всех стран и всех сословий.

МЕНУЭТ - танец французского происхождения в трехдольном размере. Мода на этот танец возникла в 17 в. Придворный менуэт был очень сложным, замысловатым танцем и считался «школой хороших манер». У менуэта изящный мелодический рисунок, отражающий пластику танца: поклоны, реверансы, плавные приседания.

МАЗУРКА – польский народный танец. Блистал на балах в XIX веке . Стремительный и зажигательный танец, с веселой, задорной мелодией в размере $\frac{3}{4}$, резкими акцентами и острым ритмом. Это парный танец, в котором нет заранее придуманных фигур, их импровизируют партнеры.

В блестящей бальной мазурке соединились 3 танца – мазур, оберек и куявяк , а движения танцующих как бы символизировали военную удачу.

ПОЛЬКА чешский танец. Это непринужденный живой танец в двудольном размере, который танцуют парами по кругу мелким семенящим шагом и озорными подскоками. Простота мелодии и формы, ритмическая четкость движений и жизнерадостность сделали польку одним из любимых бальных танцев Европе в 19 веке.

ВАЛЬС родился в Европе. Это был главный танец на балах XVIII и XIX века. Сначала новый танец завоевал Вену, а потом его танцевал весь мир. Поэтичные, изящные, с обаятельными свободно льющимися мелодиями, в размере $\frac{3}{4}$ вальсы пленяли слух. 📢

КОТИЛЬОН - французский бальный танец XIX века. Он являлся прощальным танцем бала. Музыкальной основой котильона были популярные в то время танцы (вальс, мазурка, полька). Котильон напоминал массовую танцевальную игру. 📢

Разнообразие предметов и фантазия распорядителя бала создавали множество новых фигур котильона, развлечений и игр с вещами, аксессуарами соединенных с танцами.

**Живопись и музыка помогают познать
нам историю придворных балов.
Некоторые танцы в измененном виде
дошли и до нашего времени.
Они продолжают жить в творчестве
композиторов-классиков.**

Литература и ресурсы:

В презентации использованы рисунки и материалы

- <http://www.balletmusic.ru>
- <http://historicaldance.spb.ru>
- <http://yablor.ru/>
- Ауэрбах Л. «Рассказы о вальсе» Изд. «Советский композитор» 1980 г.
- «Энциклопедический словарь юного музыканта» Изд. «Педагогика» Москва, 1985 г.
- Шорникова М. «Музыкальная литература. Музыка, ее формы и жанры» Изд. «Феникс» Ростов-на-Дону, 2003 г.