

Теория и история хореографического искусства

Теория культуры

Определение понятия культура

В современной культурологии существует множество понятий термина «культура». Для начала давайте разберем этимологию слова. Культура – от латинского cultura – означает возделывание и применялось в сфере земледелия. Немного позднее этот термин был перенесен на человека – возделывание души, воспитание, образование, почитание.

Приведем несколько определений культуры:

Культура – совокупность генетически ненаследуемой информации в области поведения человека. Ю. М. Лотман.¹

Культура – приобретение разумным существом возможности ставить любые цели – это культура. И. Кант.²

Культура – исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Большая советская энциклопедия.

Мы же с вами будем использовать широкое определение.

Культура – это совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человечеством и характеризующих определённый уровень развития общества. Т.о. под культурой мы понимаем все то, что создано человеком.

¹ Юрий Михайлович Лотман – советский и российский литературовед, культуролог и семиотик.

² Иммануил Кант – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.

Функции культуры

Под понятием «функции культуры» подразумевается характер и направление воздействия на индивида в частности и общество в целом.

Адаптивная функция. Культура обеспечивает адаптацию человека к окружающей среде. По утверждению одного из основателей культурантропологии А. Гелена³, человек является «незавершенным», «биологически недостаточным» животным, т.е. биологическая организация человека не приспособлена к выживанию в природных условиях без вспомогательных элементов. Человек вынужден создавать вокруг себя искусственную среду, чтобы выжить и обезопасить себя. Развивая культуру, мы все в большей степени обеспечиваем себе безопасность и комфорт.

Креативная функция. В этой функции проявляется одна из основных потребностей человека – освоение и преобразование окружающего мира. Креативная функция реализуется за счет создания орудий труда, различных инструментов преобразования природы и т.д. Именно через эту функцию наиболее отчетливо выражается творческий потенциал человека, его стремление к изменению жизненного уклада вокруг себя, его совершенствованию.

Коммуникативная функция. Культура формирует условия и средства человеческого общения, она есть условие и результат общения людей. Так, на ранних этапах своего развития человечество обменивалось информацией посредством жестов и звуков. Затем появилась членораздельная речь, предоставившая человеку широкие возможности передачи информации. После появились специальные средства связи, которые позволяют людям еще больше расширить возможности своего общения.

³ Арнольд Гелен – немецкий философ и социолог, один из основателей философской антропологии, представитель технократического консерватизма.

Сигнификативная функция. Эта функция неразрывно связана с коммуникативной. Она означает придание значений и ценностей различным явлениям и вещам, окружающим человека. Расширяя сферу культурного освоения мира, человек расширяет и область обозначаемых предметов, определяет их ценность. Сигнификативная функция находит свое воплощение в мифах, философских системах, искусстве и науке.

Интегративная функция. Культура является объединяющим звеном между социальными группами, народами, государствами. У членов каждой социальной общности формируется чувство принадлежности к своей культурной группе. Однако, создавая общность с одной стороны, интегративная функция также вызывает затруднения в общении людей на почве различий устройства социальных групп. Поэтому так часты конфликты, например, по религиозным или политическим причинам.

Функция трансляции социального опыта. Одна из основных функций культуры. Здесь мы обратимся к Ю.М. Лотману, который говорит о том, что «культура есть память». Он определяет ее как «негенетическую» память коллектива. «Поэтому она всегда связана с историей, всегда подразумевает непрерывность нравственной, интеллектуальной, духовной жизни человека, общества и человечества». Ю. М. Лотман делает вывод: «Следовательно, культура исторична по своей природе. Само ее настоящее всегда существует в отношении к прошлому (реальному или сконструированному в порядке некоей мифологии) и к прогнозам будущего»⁴.

Нормативная функция. Заключается в создании норм, стандартов, правил и рецептов поведения, являющихся основой для формирования права, морали и идеологии.

Функция социализации личности. Культура является способом включения индивида в общественную жизнь. Так человек усваивает социальный опыт, знания, ценности и нормы поведения.

⁴ Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. - СПб., 1994. - С. 4-9.

Релаксационная функция. Благодаря этой функции человек (общество) может расслабиться, отдохнуть посредством стилизованных форм: увеселения, праздники, фестивали. Сходное воздействие производит посещение театров, музеев, созерцание природы и т. д.

Периодизация культуры

Общепринята периодизация культуры:

- Первобытная культура
- Древний мир
- Средние века (V – XIV вв.);
- Возрождение или Ренессанс (XIV – XVI вв.);
- Новое время (к. XVI – XIX вв.);
- Новейшее время (к. XIX – наст. время).

Продолжительность первобытной культуры и культуры древнего мира различна в зависимости от региона и культурных достижений. Кроме того, эти два периода имеют внутреннюю периодизацию.

Обращаем ваше внимание, что период Возрождение существует только в периодизации культуры. В исторической периодизации Возрождение является частью Средних веков.

Теория искусства

Определение понятия искусство

Словарь Ожегова определяет понятие искусство как:

1. Творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах.
2. Умение, мастерство, знание дела.
3. Само дело, требующее такого умения, мастерства.

Искусство – это особый вид формотворческой деятельности человека, создающей образные и символические структуры, которые обладают эстетическими, познавательными и коммуникационными функциями.

Виды искусства

Существует три вида искусства: пространственные, временные и пространственно – временные.

Пространственные (пластические) – существуют в пространстве, не изменяются в течении времени. К этому виду относятся: живопись, архитектура, фотография, декоративно-прикладное искусство и дизайн.

Временные (динамические) – композиция разворачивается во времени. К этому виду относятся музыка и литература.

Пространственно – временные (синтетические, зрелищные) – существуют и в пространстве, и во времени. К ним относятся: хореография, театр, цирк, кино, телевидение и искусство эстрады.

История хореографического искусства

Понятия танец и хореография

Чтобы разобраться с понятиями танец и хореография, обратимся к словарю Ожегова.

Танец:

1. Искусство пластических и ритмических движений тела.
2. Ряд таких движений, исполняемых в собственном темпе и ритме в такт музыке, а также музыкальное произведение в ритме и стиле таких движений.

Хореография – искусство танца, а также постановка балетных танцев, балетного спектакля. Первоначальное значение – искусство записи танца балетмейстером.

Из определений мы видим, что танец более широкое понятие и включает в себя более узкое – хореография.

Выразительными средствами хореографии являются:

- пластика тела;
- танцевальное движение – действие;
- танцевальная позы;
- танцевальный жест;
- динамика пластики (темп, ритм);
- пространственное направление, расположение, перемещение и ракурс фигуры танцовщика.

Теории происхождения танца

В настоящее время ведутся исследования в области генезиса танца, однако единой точки зрения пока нет. Существует три теории происхождения танца: космологическая, социальная и биологическая.

Космологическая теория предполагает прямую взаимосвязь танца и Вселенной (космоса, миропорядка). Основу Вселенной составляет ритмообразующее начало. В свою очередь, танец возникает из ритма.

Социальная теория основывается на феномене, который обусловлен социокультурной жизнью человека. Танец выступает здесь как модель коммуникативной связи. В дописьменный период развития человечества, танец служил средством общения.

Биологическая теория предполагает, что танец произошел в результате ритуализации поведенческих стереотипов. Человек наблюдал за «танцем» животных и эти наблюдения переводил в ритуал, имитируя явления окружающего мира.

Говоря о происхождении танца, нельзя не упомянуть о том, что в период первобытности он (танец) не был отдельным видом искусства. В сознании первобытного человека еще не существовало танца, музыки, живописи и театра как отдельных единиц. Все эти виды в совокупности составляли ритуал. Ритуал был главным действием: его проведение должно было поправить здоровье, создать условия для удачной охоты, сделать землю плодородной и т.д. Ритуалы носили сакральный характер.

Такая нерасчлененность сознания называется синкретизмом. Синкретизм — сочетание разнородных воззрений, взглядов, при котором игнорируется необходимость их внутреннего единства и не противоречия друг другу.

Танец в культуре первобытного общества

Танцы в первобытном обществе исполнялись группами и были частью ритуала. Чаще всего они исполнялись в хороводах и имели конкретное значение: отогнать беду от племени, вызвать дождь, сделать удачной охоту, вылечить больного и т.д. Сопровождались такие танцы топотом, хлопками, а также игрой на барабанах и бубнах. Танец всегда имел своей целью соединение человека с могущественными космическими энергиями, расположение к себе влиятельных духов природы. Танец как часть религиозного культа мог обеспечивать вхождение в особое психическое состояние, отличное от обыденного, в котором возможны различного рода мистические контакты с миром духовных энергий.

Так были широко распространены тотемические пляски, которые были обращены к тотему⁵. Такие пляски были призваны уподоблению своему могущественному тотему и могли продолжаться несколько дней.

⁵ Тотем — в некоторых примитивных верованиях: животное (иногда растение или какой-нибудь предмет), являющееся предметом культа и считающееся обычно родоначальником племени.

Танец в Древнем Египте

Поскольку Древний Египет по своему географическому расположению был изолирован долгое время, культура танца развивалась здесь самостоятельно и без вмешательства других народов и культур. За долгие годы развития культуры во времена фараонов возникло большое количество видов хореографии: танцы для развлечения, гаремные, ритуальные, религиозные, военные танцы и даже астрономические танцы. О таком разнообразии свидетельствуют различные изображения танцующих людей, дошедшие до наших дней.

Древнеегипетские танцы исполнялись сольно, в паре и в группах. Так, фараон или священник, назначенный фараоном, исполнял сольный танец солнца на празднике урожая.

Групповым танцем был астрономический танец жрецов. Описание этого танца мы можем найти у Лукиана.⁶ Посреди зала ставили алтарь, изображающий солнце. Вокруг него в ярких одеждах располагались жрецы и символизировали собой знаки зодиака. Двигались они с востока на запад, напоминая движение неба. А затем двигались с запада на восток, подражая движению планет. После этого жрецы останавливались в знак неподвижности земли.

Танцы были неотъемлемой частью религиозной жизни древнеегипетского общества, поэтому существовала большая потребность в танцовщицах-жрицах. Для подготовки жриц существовали школы, где преподавали музыку, пение и танцы. При храме Амона⁷ была учреждена такая хореографическая школа, откуда выпускались танцовщицы – жрицы, пользовавшиеся большим почетом у народа.

Известно, что у египтян было два рода танцев: первый – мимический, в котором жесты и позы служили для выражения мыслей и второй – состоящий из колебательных движений корпуса и упражнений в ловкости и гибкости. Это был уже танец, как мы его сейчас понимаем, с разными па и позициями.

⁶ Лукиан – древнегреческий писатель.

⁷ Амон – древнеегипетский бог Солнца.

Древняя Греция

Греция - колыбель искусств, потому, безусловно, и танцу отводилось особое место в культуре древнегреческого общества. В Древней Греции танец считался прекрасным даром богов и был наружным выразителем любви, радости и веселья.

Лукиан в своем трактате «О танце» пишет, что образцы первоизданного танца дают нам вселенная и космос. Когда Хаос сменяется упорядоченным движением, то есть Ритмом, на небе появляется «хоровод звезд», гармоничное сплетение подвижных и неподвижных светил. Так рождается танец.

Античный танец основывался на строгом соблюдении ритма, на сочетании ритмического шага и подходящих движений рук. Пляски были обязательным учебным предметом в гимназиях. Считалось, что муза танца Терпсихора, спутница бога гармонии Аполлона, учит душу правильно сочетаться с телом. Позы и движения должны быть красивы и гармоничны, пляска должна отражать настроение мысли и чувства. Существовало более 200 танцев, которые можно условно разделить на пять групп: священные, гражданские, обрядовые, домашние и сценические. Основная задача танцевального искусства, по выражению Лукиана, – «сообщение того, что задумано, и разъяснение скрытного».

Древнегреческая живопись сохранила изображения множества поз и движений, по которым складывалось впечатление, что танцевальное искусство, в частности, композиция танца подчинялась определённой системе. По этим рисункам в более позднее время многие известные хореографы реконструировали греческие танцы. Из дошедших до нас текстов следует, что пляскам и танцам в Древней Греции была посвящена специальная наука – Оркестика (Оркестика). В словаре⁸ находим определение: оркестрика – в Древней Греции танцевальное искусство в соединении с игрой и пением.

Античные танцы базировались на мифологических темах. Нужно отметить, что мифы в Древней Греции играли главенствующую роль в искусстве и жизни в целом.

⁸ Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910 г.

Одна из главных форм оркестрики проявилась в священных танцах, исполнявшихся в честь многочисленной семьи мифологических божеств. Боги для древних греков были танцорами, исполняли различные пляски на праздниках. На различных античных памятниках нередко встречаются фигуры танцующих богов. Потому и священные лица древнегреческого общества использовали танец в своих ритуалах. Исполняли как скромные, сдержанные танца, так и танцы, доводившие до исступления и экстаза. Существовали танцы в честь Афины, Аполлона, Афродиты и др.

Так, одним из ярких примеров свободных, развязных танцев служит культ бога Диониса.⁹ В его честь устраивали праздник Великие дионисии. Проходили они два раза в год и назывались большие и малые дионисии.

Малые дионисии, называвшиеся также сельскими, справлялись, когда принято было по традиции откупоривать бочки с молодым вином. В программу праздника входили торжественные процессии, выступления актёров, народные игры.

Большие Дионисии, называвшийся также городским, проводившийся весной с трагедиями, комедиями, сатирой; фаллическим шествием, ряжением, маскарадом, дифирамбами, состязанием поэтов и наградами победившим актерам и поэтам. Завершалось богатым пиршеством за счет государства.

Танцы во время Дионисий не были строго организованы, здесь каждый танцевал как мог. Толпа исполняла вакхические танцы: фалликон, бахиоке и прочие пляски постыдного свойства.

Среди греческих танцев можно отметить:

Апокинос – танец в честь Афродиты.¹⁰ Один из самых страстных и чувственных танцев. Исполнялся он на частных пирах.

Бриллиха – танец в честь Аполлона¹¹ и Артемиды.¹²

Гераклеи – танцы в память двенадцати подвигов Геракла.

⁹ Дионис – бог виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза.

¹⁰ Афродита – древнегреческая богиня красоты и любви.

¹¹ Аполлон – покровитель искусств в древнегреческой мифологии.

¹² Артемида – древнегреческая богиня охоты и плодородия.

Пиррический танец или пирриха – военный танец.

Существовало еще множество танцев в Древней Греции, например, комос, леон, скопос и др.

Древняя Индия

В Древней Индии глубоко почитали танец. Танцюя, бог Шива¹³ создал Вселенную из вечного хаоса. Индийцы считали танец выражением души. Танец для индусов был неотъемлемой частью религиозных обрядов и ритуалов. Изначально эти хореографические композиции были довольно примитивны, но вскоре обрели практически совершенство.

Стоит отметить, что индийские пляски представляют собой не просто красивый набор различных движений, а полноценный рассказ той или иной истории: используются строго определенные шаги, взмахи, движения рук, кисти и даже взгляд, которые отображают определенные чувства, действия или даже целые события.

В культуре Индии существует классический и народный танец.

Индийский классический танец – это обобщающий термин для различных видов танца, теория и практика которых восходят к санскритскому тексту Натьяшастра.¹⁴ Эти танцы являются религиозными и исполняются либо в святилище индуистского храма, либо рядом с ним.

Существует несколько классических форм танца: Бхаратанатям, Катхак, Катхакали, Кучипуди, Одисси, Саттрия, Манипури, Мохинияттам.

Народный танец – это в значительной степени устная традиция, которая передается от одного поколения к другому. Народные танцы сохраняют свое значение в сельской местности как выражение повседневной работы и ритуалов деревенских общин.

В Древней Индии танцу обучали юных девушек. Эти девушки становились девадаси – «посвященной» божеству. Девадаси ухаживали за храмом, выполняли ритуалы, были храмовыми танцовщицами. В Европе их называли баядерками. Однако, был и другой класс баядерок, не причисленных к храму. Их называли «наутш», что означает «танцовщица».

¹³ Шива – индуистское божество, верховный бог в шиваизме. Олицетворяет собой космическое сознание, статическое мужское начало вселенной.

¹⁴ Натьяшастра – древнеиндийский текст на санскрите, один из крупнейших и древнейших трактатов по театральному искусству и теории драмы и музыки.

Древний Китай

Как и во многих культурах, танец в Древнем Китае основывался на религиозных убеждениях. В Китае существовало более 50 этнических групп и каждая из них имела собственный танец.

Танцы в Китае на протяжении многих поколений не были централизованы и не документировались. Так продолжалось вплоть до прихода к власти династии Хань. Императорская семья создала так называемый "музыкальный двор", целью которого было собрать все танцы в одном месте, где они могли бы быть документально запечатлены для будущих поколений. Вскоре был составлен список народных танцев различных деревень и этнических групп.

Существует четыре типа традиционного китайского танца:

- Парадные – молитвы богам.
- Драматические – передача преданий и исторических событий.
- Боевые – демонстрация боевых приемов.
- Сельскохозяйственные – празднование природных явлений и окончания работы.

Китайские танцы во многом отличаются от европейских традиционных танцев. Некоторые специалисты так описали уникальные характеристики китайского танца: "Китайцы делают акцент идеальной координации каждой части тела, широком использовании реквизита, стилизованных шагах и жестах, уникальном акценте на движении под музыку". А европейские танцы, такие как балет, наоборот – подчеркивают длинные связки шагов и чувство музыкальности.

Большое значение в китайских танцах занимает рисунок, танцовщики составляли композицию различных иероглифов, несущих определённый смысл.

Древнееврейские танцы

Исторические сведения об еврейских танцах скудны. Сведения берутся из Ветхого и Нового заветов. Однако, сведения о танце в этих источниках так отрывисты, что точного представления о танце израильтян составить нельзя.

В описании храмов в Александрии и Иерусалиме усматривается, что они были построены в форме театра с «хором», где якобы проходили ритуальные торжества. По этим описаниям некоторые ученые утверждают, что танец у древних евреев носил религиозный характер. Другие исследователи, изучив Талмуд¹⁵, сделали иной вывод. Они считали, что древние еврейские танцы служили исключительно для выражения радости и восторга.

Достоверно известно только о танце Саломеи.¹⁶ На пиру в честь царя Ирода¹⁷ Саломея исполнила сладострастный танец, который настолько пленил Ирода, что он дал ей клятву исполнить любое ее пожелание. Саломея пожелала, чтобы голова Иоанна Крестителя¹⁸ была подана на блюде. Это событие подробно изложено в Новом Завете.

¹⁵ Талмуд – свод правил, основанных на толковании Библии и регламентирующих религиозные, правовые отношения и быт евреев.

¹⁶ Саломея – иудейская царевна.

¹⁷ Царь Ирод – царь Иудеи. Его описывали как «сумасшедшего, убившего свою семью и множество раввинов».

¹⁸ Иоанн Креститель – ближайший предшественник Иисуса Христа, предсказавший пришествие Мессии.

Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи средневековья.

После падения Римской империи, в западных странах пляски носили стихийный характер. Это были языческие обрядовые танцы, танцы для развлечения. Одним из популярных танцев того времени можно назвать воинственный «танец мечей». Его подробно описал Тацит¹⁹, утверждающий, что танцевали его обнаженные юноши, отличавшиеся удивительной смелостью и ловкостью при прыганье через оружие. «Танец мечей» исполнялся исключительно ради развлечения.

С утверждением христианства постепенно изменились нравы и обычаи. Сначала вместе с песнопением в христианское богослужение вошли и танцы. Долгое время продолжалась связь христианских понятий с языческими представлениями. Духовенство оправдывало танцы словами Библии «хвалите Господа в пении и плясках». Однако, со временем танец и вовсе вышел из обряда христианского богослужения, поскольку нравы средневекового общества стали падать. Танцы стали считаться «дьявольским занятием». Однако, танец благополучно развивался в народе, отдалившись от храмовых стен.

В каждом городе сочиняли свои танцы, непохожие на танцы других селений. Единило народный танец то, что он всегда был очень шумным. Это усматривается из целого ряда танцевальных песен и поэзии того времени, где упоминается, что народ плясал, прыгал, делал разные хитросплетенные движения.

Также танцы были широко распространены и при дворе. Придворные танцы в большинстве своем представляли собой переработанные и видоизмененные согласно правилам этикета народные пляски. Попадая в дворцовые залы, они приобретали подчеркнутую сдержанность, величавость, замедленность. Такие променадные танцы – шествия носили торжественный характер и технически были несложными. Во многом это объяснялось сложным покроем тяжелых нарядов знати – в них можно было делать изысканные медлительные реверансы, но не прыгать.

¹⁹ Тацит – древнеримский историк.

Танец в эпоху Возрождения

Период Возрождения ознаменовался подъемом культурного уровня. Танец этого времени начал занимать достойное место в жизни общества, которое обратилось к античной культуре и античному танцу. Постепенно сложился набор хореографических композиций, который предусматривал соблюдение ряда правил и норм.

Расскажем о нескольких видах танца эпохи Возрождения.

Бранль – французский круговой танец. Исполняли бранль каждый кто как умел: двигались в такт музыки, раскачивали корпусом. Его танцевали в паре в медленном темпе. В каждой французской провинции существовал свой вид бранля. Со временем бранль потерял свое название и получил множество других. Так, в Провансе бранль стал гавотом, в Оверне – бирре (бурре), а в Бретани – пассапье.

Еще одним известным танцем того времени был бас-данс. Этот придворный танец был широко распространен во Франции и Италии. Дословно «бас-данс» означает «низкий танец». Назван так из-за техники своего исполнения. Он основывался на скользящих движениях без прыжков. Состоял бас-данс из трех частей:

- Бас-данс
- Повторение бас-данса
- Тордион – танец вприпрыжку.

Последняя часть позволяла танцорам опустить сдержанность танца.

Конец эпохи Возрождения вывел танцевальное искусство на новую ступень своего развития. В XVI веке появилась хореографическая литература, сформировались придворные танцы, возник балет.

История возникновения балета

Первое упоминание о балете относится к XV веку. Доменико да Пьяченца, итальянский придворный учитель танцев, предложил объединить несколько танцев и написать к ним торжественный финал. Само же понятие балета возникло несколько позже. Официальным днем рождения балета считается 15 октября 1581 года. В этот день при французском дворе итальянским балетмейстером Бальтазарини был поставлен первый балет – «Цирцея» или «Комедийный балет королевы».

Расцвет балета пришелся на правление Людовика XIV «Короля – солнца». Свое прозвище Людовика XIV получил благодаря роли, которую он исполнял в балете. Он же стал основателем первой в мире балетной школы – Королевской Академии танца. Произошло это открытие в 1661 году.

С 1681 года участие в балетах становится доступным для женщин. До этого момента в балетах танцевали только мужчины.

Свой законченный вид, как отдельный вид искусства, балет получает лишь во второй половине XVIII века благодаря сценическому новаторству французского балетмейстера Жан – Жоржа Новерра.

Реформы Новерра

Жан – Жорж Новерр – французский балетный танцор, хореограф и теоретик балета, создатель балетных реформ. Новерр считается основоположником современного балета. Его главным теоретическим трудом стали «Записки о танце», где он осмыслил весь предыдущий балетный опыт.

Новерр ввел термин «действенный балет». Он утверждал, что танцевальное действие должно быть осмысленным и эмоционально – выразительным. Темы для своих балетов Новерр брал из античной литературы, истории, мифологии.

Еще одной реформой Новерра стало введение в балетное действие пантомимы. Так, он снял маски с танцоров, чем сделал танец более выразительным и понятным для зрителя. До этого танцовщики выходили на сцену в масках.

Новерром была установлена окончательная формула для определения смысла, значения и составляющих частей балета. Эта формула выразилась тем, что построение нового рода зрелища – балета должна состоять из трёх главных связанных между собой материалов: драмы (сюжета), мимика (пантомима), и выразительность танцев.

Новерровские преобразования также коснулись декораций, костюмов и музыки, в результате чего балет стал самостоятельным театральным жанром.

Балет в России

Зародившись в Италии, свое наибольшее развитие балет получил именно в России.

Балет пришел в Россию в XVII веке, когда в 1672 году состоялось первое балетное представление при дворе царя Алексея Михайловича.²⁰ А в 1738 году в Санкт-Петербурге была открыта первая балетная школа. Через несколько лет балетная школа была открыта и в Москве. И с тех пор началось соперничество двух балетных школ России.

В создании «русской школы» балета особую роль сыграл Шарль Дидло.²¹ Его новаторская деятельность привнесла значительные изменения в облик балета. Дидло потеснил мифологические балеты ради балетов – пантомим на исторические, литературные, волшебные – героические и сказочные темы. Кроме того, он ввел как основной жанр танца – танец «de grand serieux» (серьезный).

Одним из самых значимых изменений стало появление «положения на пальцах». Это положение Дидло ввел в балете «Зефир и Флора» в 1808г. Появление позиции на пальцах имело огромное значение для развития женского классического танца в русском балете и позволило танцовщице занять главенствующее положение в балете.

Возможно, что Дидло подсмотрел новую пальцевую технику у итальянки Анджелини, которая танцевала в его лондонских постановках. Допущение Бахрушина,²² что «положение на пальцах» ввел Шарль Дидло, ошибочно. Доказательств «русской» версии происхождения пуантов на сегодняшний день не существует.

Особое место в истории русского балета занимают музыкальные произведения П.И. Чайковского. Петр Ильич сделал балетную музыку самостоятельным произведением. До него музыка для балета считалась «низшим родом музыки» и служила лишь иллюстрацией действия. П.И. Чайковский создал три

²⁰ Алексей Михайлович – второй русский царь из династии Романовых.

²¹ Шарль Луи Дидло – артист балета и балетмейстер, с 1801 года проживавший и работавший в России.

²² Юрий Алексеевич Бахрушин – советский балетовед, театральный критик, историк балета, педагог.

балета: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», ставшие мировым достоянием.

«Лебединое озеро» – самый популярный балет в мире. Не только его музыка, но и хореография, уже давно считается общепризнанным шедевром мирового балета, одним из ярчайших достижений русской культуры.

«Лебединое озеро» сочинялось молодым Чайковским в один из его активнейших творческих периодов. Чайковский не ставил перед собой задачу «революции» в балете. Со свойственной ему скромностью он скрупулезно изучал балетные партитуры, стремясь, не порывая с установившимися формами и традициями балетных спектаклей, изнутри насытить их музыкальную основу высокой содержательностью.

Второй половина XIX века ознаменовалась творчеством М.И. Петипа.²³ С его именем связано торжество русского балета. Именно Мариус Петипа поставил версию «Лебединого озера», которая в последствии стала классической.

Мариус Петипа создал классический балет, который соединяет в себе французскую грацию, итальянскую виртуозность и русскую духовность.

В 1869 году на московской сцене Большого театра Петипа создал один из лучших своих балетов – «Дон Кихот». Сюжет балета не полностью повторял роман Сервантеса: в центре сюжета оказалась любовь цирюльника Базиля и дочери трактирщика Китри. Сам же Дон Кихот стал второстепенным персонажем.

Спустя два года Мариус Петипа привез балет «Дон Кихот» в Санкт–Петербург, однако, в видоизмененной редакции. В Московской версии балет носил комедийный характер, а в Петербургской он приобрел черты драмы.

Мариус Петипа является также автором таких балетов как: «Баядерка», «Спящая красавица», «Раймонда» и др.

²³ Мариус Иванович Петипа – французский и русский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог.

Историко-бытовой танец

Историко – бытовые танцы – это разнообразные виды танца, которые исполнялись в основном при дворе начиная с середины Средних веков вплоть до начала XX века.

Мы с вами поговорим о некоторых танцах конца XIX начала XX веков.

Основные танцы этого периода:

- Полонез (Polonaise)
- Менуэт (Menuet)
- Па-де-Патинер (Pas des Patineurs)
- Па-де-Грас (Pas de Grace)
- Па Зефир (Pas de Zephyre)
- Полька (Polka)
- Вальс в три па (Valse à Trois Temps)
- Вальс Миньон (Valse Mignon)
- Французская кадрили (Le Quadrille Française)
- Мазурка (Mazurka)

Менуэт – старинный народный французский танец, названный так из-за техники своего исполнения. Pas menus с французского – маленькие шаги. Его называли «танцем королей и королем танцев». Особенность танца заключается в мелких скользящих шагах и плавных движений, переходящих одно из другого. Это достигалось с помощью плие, а также вытянутого подъема стопы. Натянутый подъем стопы после перейдет в классический танец. Кроме того, менуэт подарил балету позиции рук.

Полька – быстрый и энергичный центральноевропейский танец родом из Чехии. В переводе с чешского «полька» означает половинный шаг. Исполняется танец в быстром темпе (2/4), что требует быстроты шагов.

Мазурка – польский народный танец. Темп мазурки бывает различным – от умеренного до очень быстрого. Характерной чертой танца являются пристукивания каблуками. Кроме того, под название «мазурка», скрываются три национальных

польских танца: мазур, оберек и куявяк.

Танец на рубеже XIX – XX веков

Стремительное развитие жизни общества конца XIX начала XX веков привело к переменам и в искусстве, в частности – в танце. Балет начал сдавать свои позиции, а на его место пришел современный танец. Произошел отказ от классических норм танца.

Такие танцовщицы, как Айседора Дункан,²⁴ Лои Фуллер,²⁵ Рут Сен-Дени²⁶ были пионерами танца модерн. Они одни из первых стали отходить от норм балета. Одним из источников их вдохновения стала природа. Они не ставили своей задачей подражание природе, но воссоединение с ней.

Танцовщики этого времени отказались от классического балетного костюма в пользу одежды, которая не сковывала движений тела. Все должно было способствовать исследованию движения, понимания его природы.

Отходя от классических норм и норм вообще, со временем танец модерн оброс собственными различными техниками, которые впоследствии дали жизнь новым направлениям танца.

²⁴ Айседора Дункан – американская танцовщица-новатор, основоположница свободного танца.

²⁵ Лои Фуллер – американская актриса и танцовщица, одна из основателей танца «модерн».

²⁶ Рут Сен-Дени – американская танцовщица, педагог и хореограф, новатор в области современного танца, основатель хореографической школы Денишоун.