

Российская академия театрального искусства

В. М. Пасютинская

**Путешествие
в мир
*танца***

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2011

УДК 792.8.03
ББК 85.332.42
П19

Рецензенты:

Л. И. Семеняка, народная артистка СССР,
Лауреат Государственной премии СССР,

Ю. Г. Деревягин, профессор,
заведующий кафедрой народно-сценического танца МГУКИ,

А. В. Кулагина, кандидат философских наук,
доцент кафедры русского народного творчества МГУ им. М. В. Ломоносова

Рекомендовано Ученым советом факультета культуры и искусства
Ульяновского государственного университета (УлГУ)

Пасютинская В. М.

П19 Путешествие в мир танца / В. М. Пасютинская. — СПб. : Алетей, 2011. — 368 с. ; [48] с. ил.
ISBN 978-5-91419-318-5

Книга «Путешествие в мир танца» посвящена танцевальному искусству, истории и практике танца во всех его разновидностях: рассматриваются народный, народно-сценический; классический, дуэтно-классический; исторический, современный бальный; джаз-танец, танец модерн и др. Автор охватывает широкий круг вопросов, подробно разбирая разные направления и стили в хореографическом искусстве, танцы различных эпох, деятельность балетмейстеров, педагогов-хореографов, артистов балета, ансамблей народного танца, любителей хореографического искусства, композиторов, художников. Значительное внимание уделено русскому хореографическому искусству. Книга содержит сведения о наиболее ярких картинах жизни танца в истории мировой хореографии.

Издание предназначено для учащихся лицеев, колледжей, студентов и всех тех, кто любит танец, для интересующихся историей отечественного, зарубежного и современного танца.

УДК 792.8.03
ББК 85.332.42

ISBN 978-5-91419-318-5

9 785914 193185

© В. М. Пасютинская, 2011
© Издательство «Алетей» (СПб.), 2011
© «Алетей. Историческая книга», 2011

От автора

Путешествие в мир танца — это путешествие в сказочно-волшебный, вечно молодой мир искусства.

Само слово «танец» обозначает искусство пластических и ритмических движений определённого темпа и определённой формы, исполняемых в такт музыке. Танцы бывают классические, народные, исторические, современные, бальные и т. д. Но все они зародились в недрах того или иного народа; их истоки — в музыкально-пластических импровизациях, музыкально-танцевальных образах.

Танец может исполняться под музыку и без нее. В первом случае музыка диктует танцу собственные закономерности. Во втором — танец исполняется в сопровождении ударных инструментов, кастаньет, хлопков, выстукиваний каблуками, устричными раковинами.

Истоками танца являются народные пляски, выражающие в движениях эмоциональное состояние человека, регламентирующие пластические композиции ритуальных обрядов, торжеств, игр, состязаний и т. п. Постепенно происходил отбор движений, оттачивалась их пластическая форма, происходила кристаллизация искусства танца. Поэтому танец составляет очень важный раздел *фольклора*, так как в танцевальном фольклоре заложены важные черты национального характера того или иного народа, его духовного мироощущения.

Разделяется танец на *общественно-бытовой, сценический и ритуальный*. *Бытовой танец* может быть *народным, бальным, историческим*. *Сценический* — это все формы и бытового, и ритуального, храмового, воинственного, народного, бального, исторического. Сценический танец имеет много разновидностей: классический, «модерн», джаз-танец, диско-танец, народный, историко-бытовой, дуэто-классический, эстрадный.

Бытовые танцы нашего столетия связаны с современными формами популярной музыки. Большинство современных танцев исполняется или на одном месте, или с небольшим продвижением. В результате произошло разрушение пары, лидером становится тот, кто лучше танцует. Партнёр

утратил ведущую роль, партнёрша стала полностью самостоятельна и может сама стать лидером в паре. Танцы в стиле «диско», «кантри», «бит», «хип-хоп», «рэп», «техно», «тяжелый рок», «брейк-данс», «стрит-данс» составляют палитру современных танцев. Им присущи: импровизация, произвольное исполнение движений, возможность выбора своего рисунка танца, задать свой ритм.

Чтобы проследить всё многообразие сложившихся традиций, перенесёмся к ранним формам танца и с них начнём путешествие в мир удивительного и полного таинственных превращений искусства.

Глава I

Народные танцы

Древнейшим видом хореографического искусства является народный танец. Особенности его исполнения складывались и развивались под влиянием многих исторических эпох. Народный танец входил в народные игры, обряды, развлечения. Сначала это были пантомимные сценки, позднее они становились частью народных представлений. Самый древний вид народного танца — *хоровод*. В хороводах отображалась жизнь, деятельность, быт, мир чувств и верований народа. Например, народы, занимающиеся охотой, передавали в танце повадки зверей, птиц; земледельцы изображали трудовой процесс жатвы, сева, сбора урожая; воины учили молодежь через танец владеть оружием, быть смелыми и ловкими, проявлять в схватке с врагом героизм и отвагу.

Народные танцы сохранялись веками, передавались из поколения в поколение, из одной местности в другую. Обогащаясь и развиваясь, народный танец достигал порой высокого художественного уровня, виртуозности и совершенства. На его основе возникло профессиональное искусство. Но во все времена танец опирался на народное творчество, сохранял и развивал его традиции, самобытность, выразительность и эмоциональность. Характерные черты народных танцев складывались по-своему у каждого народа, в различных странах и областях, ведь «Северный рус не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финны, — писал Н. В. Гоголь, — у одного танец говорящий, у другого бесчувственный; у одного бешеный, разгульный, у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый, у другого легкий, воздушный»¹.

Великие художники, балетмейстеры, композиторы обращались к народному творчеству как источнику вдохновения и созидания. Профессиональное искусство утвердило на сцене *характёрный* танец, т. е. танец,

¹ Гоголь Н. В. Собрание сочинений. М., Гослитиздат, 1959. Т. 6. С. 117.

передающий национальный стиль, и *народно-сценический танец*, т. е. танец народный, но подчиненный правилам сценического воплощения, законам сценического искусства.

Первые танцы древности

Первые танцы древности были далеки от того, что в наши дни называют словом «танец». Они имели совсем иное значение. Разнообразными движениями и жестами человек передавал свои впечатления от окружающего мира, вкладывая в них свое настроение, душевное состояние. Постоянно прослеживалась связь возгласов, пения, пантомимной игры с танцем. Сам танец во все времена был тесно связан с жизнью и бытом людей. Поэтому каждый танец отвечает характеру, духу того народа, в недрах которого он зародился. С изменением условий жизни менялись характер и тематика искусства, изменялся и танец. Своими корнями он глубоко уходил в народное творчество.

*Танцующая Менада.
Берлинский музей*

Пляски были распространены у народов Древнего мира. Танцующие стремились к тому, чтобы каждое движение, жест, мимика выражали какую-нибудь мысль, действие, поступок. Выразительные танцы имели огромное значение и в быту, и в общественной жизни. Очень часто празднества начинались и сопровождалась плясками.

В произведениях древних поэтов, писателей, художников встречаются названия танцев и их участников, описываются правила исполнения.

Танцовщицы