Глава 1 «Характеристика танцев конца XIX – начала XX века»

Танец – вид искусства, которое через движения под музыку, дает возможность танцору (или танцовщику) выражать свои чувства и переживания без слов, возможно, рассказать какую-то историю, поговорить со зрителями. Важно заметить, что танцор и танцовщик – разные понятия. Танцор – человек, который любит танцевать и танцует, но делает это не профессионально, в отличие от танцовщика – профессионала в своем деле, человека, имеющего хореографическое образование.

Танцы, на всем протяжении их существования, были различными. Они носили ритуальный характер, были сценическими (развлекательными), бытовыми, парными, и, конечно же, балет, но моя тема реферата ограничена временными рамками, поэтому хочется более подробно рассказать о танцах второй половины XIX и первой половины XX веков. Для этого я буду опираться на две книги. Худеков Сергей Николаевич «Всеобщая история танца», чтобы охарактеризовать танцы того периода и отметить их характер, особенности, костюмы. Блок Любовь Дмитриевна «Классический танец: история и современность», чтобы больше узнать о балете. Охарактеризовать этот вид танца опираясь на обе книги и на мнения двух авторов.

По мнению Худекова, XIX век - абсолютно новая эра в бальной хореографии – он стал периодом распространения массовых бальных танцев, которые отличались быстротой и, так называемым, «живым» ритмом. Такой известный и ранее очень популярный танец, как минует, теряет свою популярность. Он остается только инструментом воспитания хороших манер, развития красивой осанки, изящности и плавности движений. Танцевальная культура XIX века наполняется такими видами постановок, как полька, кадриль, экосез, мазурка и, конечно же, вальс. Эти разновидности хореографических постановок приходят из Австрии, Германии, Англии и других европейских сран. Несмотря на разное происхождение, они влюбляют в себя весь мир и пользуются огромной популярностью среди самых разных слоев общества.

Автор отмечает, что вальс – от старо-немецкого слова «walzen» - кружиться, вертеться, скользить в танце. Вальс – бальный танец музыкального размера 3/4 с особым упором на первый такт и основной фигурой «шаг-шаг-закрытая позиция». К концу XIX столетия окончательно сформировались две разновидности вальса. Первая – Вальс-Бостон, медленный вальс с длинными скользящими шагами. Хотя данный стиль исчез довольно быстро. Он стимулировал развитие Английского или Международного стиля, который существует и сегодня. Вторая разновидность – вальс с задержкой шага, который включает в себя один шаг в три такта музыкального размера. Шаги с задержкой до сих пор широко используются в вальсе.

Худеков отмечает также, что в это время вальс превращается в самый главный и востребованный танец. Именно в этот период самый большой всплеск развития этого вида танца. Придворные танцы становятся свободнее, непринужденнее, и выделяются отсутствием сложных фигур. Музыка тоже становится легче. Автор считает, что таким образом, благодаря красивому мелодичному аккомпанементу и простоте танцевальных движений, вальс становится самым популярным танцем в обществе и XX века тоже. Невозможно представить ни одно придворное торжество, которое проходило бы без этого танца. Вальс обладает многообразием комбинаций и вариантов исполнения, тем самым очень привлекая многих людей. Этот бальный танец повлиял не только на танцевальную культуру, но и на музыку. Каждый композитор того времени считал своим долгом написать аккомпанемент для вальса.

Худеков считает, что в XIX веке развивается не только вальс, но и многие другие виды танцев, например, мазурка, которая обрела свою популярность за счет возможности самостоятельно создавать свои композиции танца участниками действия. Не менее любимым видом танца в XIX веке, по мнению автора, становится полька, берущая свое начало еще с богемской народной пляски. Этот танец набирает популярность и становится неотъемлемой частью всевозможных праздников и балов.

Из других, не менее популярных хореографических постановок, Худеков выделяет, полонез – танец, который зародился еще в XVII веке, и который почти не изменил своего первоначального вида. Его предназначением было открывать или закрывать различные торжественные мероприятия на многих европейских балах, а позже и на русских балах. Торжественное шествие – вот что такое полонез.

Автор отмечает, что один из самых задорных танцев – кадриль, говоря, что немногие знают происхождение этого танца. Кадриль пришел из Франции. Но Худеков также пишет о существовании еще одной версии его происхождения, которая гласит, что танец первоначально возник в конце XVII века в Англии и имел название «контрданс». Это танец зародился в крестьянской среде. О происхождении названия есть и другое мнение. Суть его в том, что исполняющие располагаются друг против друга, а слово «contre» с французского языка переводится как «против». Особенно популярным он стал в исполнении нескольких пар во Франции, и название было ему дано «кадриль». Кадриль – живой, быстрый танец. Раньше пары располагались напротив друг друга, по четырехугольнику, и поочередно выполняли свои партии. Причем состоял танец из пяти фигур, которые всегда завершались общим движением всех пар. Несмотря на сложность фигур, движения идеально отрабатывались и доводились до совершенства салонными танцорами. Покорив посетителей высших салонов и зрителей танцевальных залов, кадриль стремительно стала распространяться среди простого народа и превратилась в одну из любимых плясок.

Худеков обращает внимание, что для обучения бальным танцам, как и в XVIII веке нанимались частные учителя, что помогало индивидуально более детально отрабатывать виртуозные танцевальные па, движения и элементы.

Говоря о танцах XIX века, Худеков отмечает, что нельзя не обратить внимание на костюмы. Мода всегда была целым искусством и XIX век не исключение. В то время как раз был популярен стиль ампир. Женщины отказались от корсета в платье ради свободы движений. Бальный женских костюм шился как правило из шелковых тканей: длинное платье с завышенной линией талии, глубокое декольте, рукав «фонарик», длинные шлейфы и атласные бальные туфельки – просто, но очень благородно и красиво. Обязательными атрибутами женщины на балу стали перчатки, обязательно подходившие под наряд дамы, и веер.

Автор отмечает, что существовал даже язык веера, и каждая уважающая себя светская дама обязана была его знать, но также знание языка веера были распространены среди мужского пола, так как именно мужчинам девушки отвечали данным образом. Гребни или диадемы в волосах, изысканные локоны, аккуратно собранные в прическу, походившую на античную, о чем еще могла мечтать дама XIX века.

Худеков описывает также мужской наряд. Основным нововведением в области мужского костюма стало строгое деление одежды по функциональному назначению. Основные направления: визитный, бальный, домашний и повседневный или рабочий костюмы. Бальной одеждой стал фрак — черный или реже цветной, который в зависимости от погоды дополнялся длинным плащом темных цветов на белой подкладке. К фраку надевали белый жилет и белую рубашку на пуговицах, со стоячими воротничками.

По мнению Худекова, к началу XX века из стран Северной и Южной Америки по миру распространяются следующие танцы: уан-степ, блюз, фокстрот, квик-степ, чарл-стон, которые сильно повлияли на развитие бальных танцев: они становятся не только парными, но и массовыми. В это время танец перестает быть только светским и распространяется по всему миру как свободное действие, не закованное в рамки бальных залов.

Автор отмечает, что одним из самых популярных танцев в начале XX века становится блюз - парный танец, зародившийся в Америке в конце XIX века, и получивший распространение и признание всего мира примерно через 20-30 лет после появления. Блюз – самый медленный из всех джазовых танцев, который исполняют под одноименные музыкальные композиции. Хоть считается, что блюз и зародился в Америки, изначально танцевали его исключительно афроамериканцы.

Худеков пишет, что конец XIX и XX век – новое время, которое повлекло за собой абсолютно новые направления во всех видах искусства: в музыке, в литературе, в архитектуре и, конечно же, в театре и балете, где искали прогрессивные формы выражения. И, наконец, в самом начале XX века в США и Германии появляется новое направление зарубежной хореографии - модерн. Модерн больше, чем танец, это целое направление в искусстве. И танец, задачей которого было отойти от существующих канонов балета и создать свою совершенно новую форму, назван в честь этого направления. Танец, который в первую очередь показывает чувства и эмоции, которые стремились выразить в свободном полете, не закованном в рамки классической хореографии.

В своей книге Сергей Николаевич Худеков затрагивает множество танцев периода, который я рассматриваю. Автор также уделяет внимание такому эстрадному направлению, как классический танец, хоть и пишет о нем не очень много. Мне хочется также отметить, что балет – это театральное действие, спектакль, но иногда это слово употребляют в значении классический танец.

Худеков пишет, что XIX век стал важнейшей частью в жизни русского балета. Именно на этот период пришелся расцвет данного танцевального направления в России. Хотя во многих других странах он уходит на второй план.

По мнения автора, балет становится много актовым спектаклем, на который стремился попасть каждый зритель. Самой известной классической постановкой конца XIX века становится «Лебединое озеро». Премьера этого спектакля состоялась 20 февраля [1877](https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) года на сцене Большего театра - главного театра страны. [Венцель Рейзингер](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2) – известный чешский балетмейстер - поставил Лебединое озеро для Большего театра и артистов императорской труппы.

Худеков считает, что в развитии балета огромную роль сыграл Мариус Иванович Петипа - французский и российский [солист балета](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0), позже [балетмейстер](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80). Он поставил более 60 спектаклей, например, такие спектакли, как «Дочь фараона», [«Баядерка»](http://www.culture.ru/movies/1529/bayaderka), «Щелкунчик», «Раймонда» «Золушка» и «Сон в летнюю ночь».

Худеков также отмечает, что известнейшим композитором того времени стал Петр Ильич Чайковский. Он писал романсы и фортепьянные циклы, симфонии и хоровые сочинения, музыку для опер и балетов. Балетов, написанных Чайковским, было всего лишь три: «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», но они стали образцами для всего классического танца.

Худеков пишет, что в XIX веке появляется важнейший атрибут каждой балерины – пуанты. Именно они делаю девушку на сцене более легкой и изящной.

По мнению автора, к XX веку балет сбавляет свои обороты и теряет популярность. Более свободные формы танца вырываются вперед. Например, модерн – танец, напрямую вышедший из классического.

Составить характеристику балета конца XIX – начала XX веков только по книге «Всеобщая история танца» Сергея Николаевича Худекова сложно, поэтому предлагаю к рассмотрению еще одну книгу «Классический танец: история и современность», автором которой является Блок Любовь Дмитриевна. В данной книге описывается только одно танцевальное направление – балет, поэтому информация о нем изложена более подробно.

Блок пишет, что вторая половина XIX века стала также временем огромных перемен в балете. В это время как в другие виды искусства пришел реализм, балет в Европе перестал быть востребованным и оказался в состоянии кризиса. Он потерял содержательность и цельность, был вытеснен феерией - жанром театральных спектаклей или цирковых представлений, в которых применялись постановочные эффекты - в Италии, мюзик-холлом - развлекательным жанром, платными выступлениями с танцами, пением, комедиями и драмами, которые проходили в различных пабах и барах - в Англии. Только в России балет сохранил свой характер творчества. Здесь и сложилась эстетика академического балета - монументального спектакля со сложными танцевальными композициями и виртуозными ансамблевыми и сольными партиями.

Блок отмечает, что наиболее выдающимися русскими композиторами того времени, которые писали музыку для балетов, были Петр Ильич Чайковский и Александр Константинович Глазунов. Их балеты «Спящая красавица» (1890), «Щелкунчик» (1892), «Лебединое озеро» (1895), «Раймонда» (1898), «Времена года» (1900) стали известными на весь мир и ставятся в театрах даже в наши дни.

Блок также отмечает, что в конце XIX веке в балете начинают уделять большое внимание слаженности действий солистов и кордебалета (артистов балета, исполняющих массовые номера в постановке). В XIX веке также появляются пуанты – специальная женская танцевальная обувь, позволяющая танцовщицам виртуозно танцевать на кончиках пальцев, делая позу более возвышенной, а балет сложнее для исполнения, но еще красивее. Без пуантов мы сейчас не можем представить ни одну балерину классического балета, но изначально их применяли исключительно для ролей фей или богинь, чтобы подчеркнуть их неземное происхождение.

 Конец XIX века был ознаменован, как эпоха подведения итогов важнейшего периода в истории русского балета, по мнению Блок. Балет на протяжении всего своего существования сохранял и развивал все лучшее, что создавалось мировым балетмейстерами и балетным искусством многие века. Но не смотря на расцвет балета в это время, пришла пора меняться. И к XX веку балет устарел, как много актовый спектакль.

Характерными чертами танцев конца 19 – началла 20 века стали:

1. Огромный прорыв как в бальной, так и в классической хореографии, на этом сходятся оба автора, как С.Н. Худеков, так и Л.Д Блок

2. В бальные танцы, как и во все искусство, приходит свобода, в костюмах, движениях, фигурах, характере танцев, отмечает Худеков.

3. Танцы распространяются повсеместно, не различая национальностей и сословий, по мнению Худекова.

4. Балет же наоборот теряет свою популярность в Европе, пишет Блок.

5. Для России этот период напротив же становится главным в развитии балета, сходятся во мнении оба автора.