Всё в мире – кружащийся танец:

к Международному дню танца

Танец нельзя назвать искусством, которое оставляет вещественные исторические памятники. Поэтому историкам трудно определить, когда именно люди начали танцевать. Для человека первобытного танец был способом мышления, способом жизни. Желание танцевать выражало потребность передавать окружающим свои чувства, эмоции с помощью тела. В древние времена люди все самые важные события выражали в ритуальных танцах, которые зачастую копировали повадки различных животных. Сюжеты таких хореографических композиций носили в основном бытовой характер – с их помощью люди обращались к богам, выражали свои чувства и поднимали боевой дух перед каким-либо сражением и охотой. Подобные ритуальные танцы способствовали общей организации и максимальной сплоченности, что в те времена было очень важно.

«Все болезни человечества, все трагические несчастья заполняющие исторические книги, все политические ошибки, все неудачи великих лидеров возникли только лишь из неумения танцевать».
Жан Батист Мольер

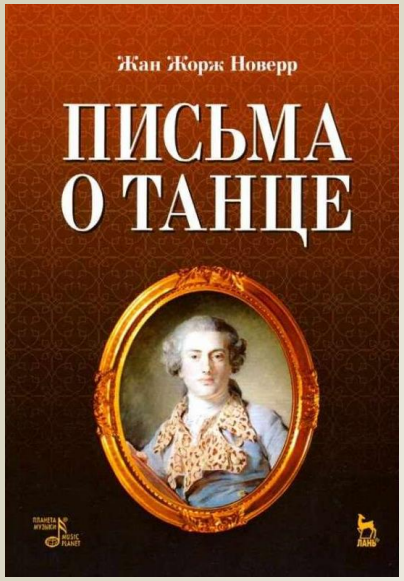
Очень часто танцы использовались в качестве довольно мощного орудия для массового внушения и сильной манипуляции людьми. Из самых ярких примеров подобных плясок можно выделить ритуальные па шаманов и африканские танцы. Подобные хореографические композиции использовались для введения людей в состояния транса, для достижения просветления и массовой релаксации. С развитием человечества развивался и танец, ведь он был неотъемлемой частью жизни. С созреванием понятий социума и культуры набор движений обретал «форму», концепцию, наполнялся смыслом и гармонией.

Каждая культура имела свое понятие танца, его предназначение и содержание. К примеру, хореографические композиции японского и китайского народов отличались изяществом и особым ритмом. Каждое движение имело свое смысловое значение, а танец в общем можно сравнить с искусством начертания иероглифов. В Европе танцы имели композиционный характер и воплощали в себе гармоничное целостное сочетание движений солиста и ансамбля. В отличие от индонезийской хореографии, в основе которой лежат фиксированные строгие па, индийское танцевальное искусство насыщено плавными движениями, которые выражают настроение и различные чувства. Стоит отметить, что индийские танцы считаются самыми древними. По преданию божество Шива, исполняя прекрасный танец, превратил всеобщий хаос во Вселенную.

История современного танца началась с появления рок-н-ролла в 50-х годах. Этот вид танца создал настоящий переворот в обществе. С его появлением изменились стиль одежды, манера поведения и даже моральные принципы молодежи. Рок-н-ролл дал хороший толчок для зарождения и развития огромного количества новых видов танцев, которые и сейчас пользуются большой популярностью.

Есть хорошая африканская пословица «Если Вы умеете говорить – Вы умеете петь, если Вы умеете ходить – Вы умеете танцевать». Все мы умеем танцевать, в каждом из нас живет танцор, и он хочет танцевать.

«Если не танцевать, так и жить-то незачем». Эрих Мария Ремарк.



Новерр Ж. Ж. Письма о танце : пер. с фр. / Ж. Ж. Новерр ; пер. А. А. Гвоздев. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2007. – 382 с. : ил.

См. также в ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/book/115954

Цорн А. Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии / А. Я. Цорн. – Москва : Планета музыки, 2011. – 540 с. : ил., нот. – (Мир культуры, истории и философии)

См. также в ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/book/1973

Первое издание 1890 года доступно в Электронной библиотеке СПбГИК: http://elibrary.spbguki.ru/rsl01003627955

Международный день танца отмечается 29 апреля именно потому, что в этот день родился человек, который совершил революцию в мировом балете. Он считал, что балет – «сама природа, облагороженная всей прелестью искусства». Его имя Жан Жорж Новерр. В своей книге «Письма о танце», которая считается настольной для любого балетмейстера, он изложил основные принципы танца как самостоятельного жанра.

Впервые вышедшая на русском языке в 1890 г. книга содержит подробное описание танцевальных упражнений, шагов и танцев второй половины XIX в. и является ценнейшим источником информации о социальном танце этого периода. Книга снабжена подробными комментариями и может представлять интерес не только для специалистов в истории танца, но и для танцоров и хореографов, желающих познакомиться с этой частью истории танцевального искусства.

Ваганова А. Я. Основы классического танца : учебник : / А. Я. Ваганова. – Изд. 8-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 192 с.

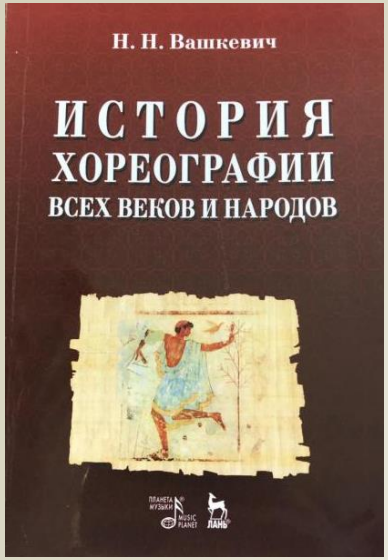
См. также в ЭБС «Лань»:

https://e.lanbook.com/book/1937

В книге выдающегося педагога русской балетной школы подробно излагаются основы классического балетного танца, так называемая «Система Вагановой». Оставаясь глубоко национальной по духу и по манере танцевальных движений, она вобрала в себя как опыт французской и итальянской балетных школ, существенно переработанный на русской почве, так и личный сценический и педагогический опыт автора. Текст сопровождается большим количеством рисунков, а также нотами. Издание предназначено для учеников балетных школ, педагогов танца и всех интересующихся техникой и историей русского балетного искусства.

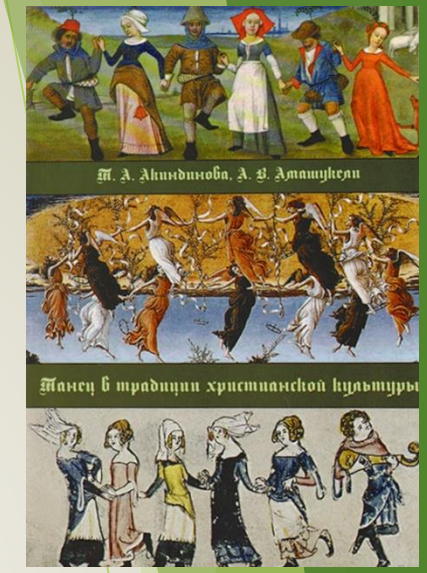
Блок Л. Д. Классический танец : История и современность / Л. Д. Блок. – Москва : Искусство, 1987. – 556 с. : ил.

В книге собраны работы о балете, написанные в 1930-х годах. Первый раздел составляет труд «Возникновение и развитие техники классического танца (опыт систематизации)». Автор рассматривает здесь классический танец как определенную систему, сложившуюся в результате громадного профессионального труда многих поколений людей, стремившихся добиться наибольшей выразительности движений человеческого тела. Во второй раздел входят фрагменты книги «Заметки о балетах Дидло» и статьи о советском балете 1930-х годов.



Вашкевич Н. Н. История хореографии всех веков и народов / Н. Н. Вашкевич. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2009]. – 191 с. : ил.

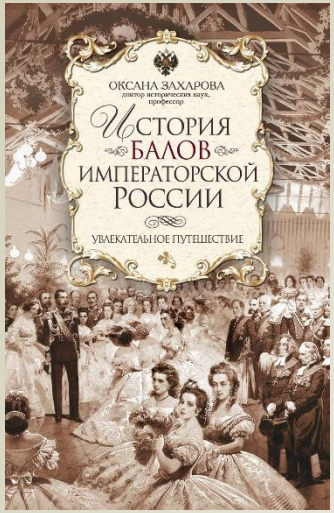
См. также в ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/book/115704



Акиндинова Т. А. Танец в традиции христианской культуры / Т. А. Акиндинова, А. В. Амашукели. – Санкт-Петербург : [Изд-во Санкт-Петербург. филос. о-ва], 2014. – 233 с. : ил.

Автор книги – балетный критик, в 1898 году окончил Драматические курсы при Московском императорском театральном училище, служил актером в Московском Художественном театре, основанным Станиславским и Немировичем-Данченко. Также проявлял себя как чтец-декламатор, педагог, режиссер-постановщик. Свое видение балетного искусства Н. Вашкевич излагал в статьях и рецензиях «Театральной газеты». Труд «История хореографии всех веков и народов» был впервые издан в Москве в 1908 году.

В книге показано, что европейское искусство танца так же, как и архитектура, музыка, живопись, возникли на почве христианства, в недрах его обряда, что танцевальные стили исторически менялись, прежде всего, в зависимости от изменений христианского сознания, что современные формы танца, обладая автономией искусства от религии, несут на себе, тем не менее, отсвет всей истории христианской культуры.



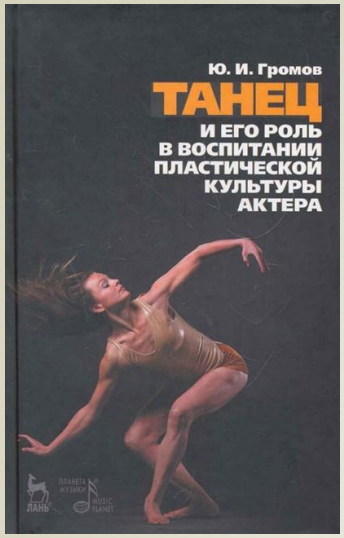
Захарова О. Ю. История балов императорской России: Увлекательное путешествие / О. Ю. Захарова. – Москва : Центрполиграф, 2016. – 510 с. ; 24 л. : ил.

Брегвадзе Б. Я. Классический танец : (прыжковые комбинации) : метод. разработка для педагогов танцевальных коллективов / Б. Я. Брегвадзе ; ЛГИК. – Ленинград : ЛГИК, 1991). – 56 с.

См. также в Электронной библиотеке СПбГИК http://elibrary.spbguki.ru/669761

Книга открывает читателю особый, невиданный и мало изученный мир бального церемониала. Автор на основании исторических источников рассказывает о возникновении и развитии русского бала, истории танца и костюма, символике жеста, оформлении бальных залов. Это исследование во многом носит и прикладной характер. Впервые опубликованные фигуры котильона позволяют воспроизвести этот танец на современных балах. По-своему уникальна опубликованная в книге хрестоматия, в которой читателю впервые предоставляется возможность вместе с героями Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Бунина, Куприна и др. побывать на балах XVIII–XX столетий, почувствовать поэтический мир бальной культуры.

Борис Яковлевич Брегвадзе (1926–2012) – известный артист балета, педагог, основатель (в 1964 году) и многолетний заведующий кафедры хореографии нашего института. Данная методическая разработка посвящена одному из важнейших разделов классического танца. Предлагаемые прыжковые комбинации (аллегро) – своеобразная кульминация урока, в них вырабатывается сила ног, техника исполнения, развивается координация и танцевальность.



Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера / Ю. И. Громов. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2011]. – 251 с. : ил.

См. также в ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/book/1945

Зарипов Р. С. Драматургия и композиция танца : учеб.-справ. пособие / Р. С. Зарипов, Е. Р. Валяева. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Планета музыки : Лань, 2015. – 766 с. : ил.

См. также в ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/book/56562

В книге рассматриваются вопросы сценической педагогики, показана ведущая роль танца в гармоничном развитии драматического актера, актуальность взаимодействия танца с другими дисциплинами театрального профиля. Автор предлагает оригинальную методику формирования творческой индивидуальности студента – будущего актера драмы, музкомедии, оперетты, кинематографа. Настоящее издание дополнено воспоминаниями автора о сотрудничестве с видными театральными деятелями.

Книга написана от лица одного из авторов, в прошлом артиста балета, который предлагает свой взгляд на проблемы хореографии. Авторы впервые в теории хореографии описали читателям композиционные элементы и приемы, применяемые при сочинении сюжетов постановщиками балетных спектаклей и сюжетных танцев, а в композиции эпизода предлагают обратить внимание на способы воздействия на зрителей окраской событий, поведением действующих лиц и режиссурой эпизода. При этом дается обоснование всем терминам, применяемым хореографами при сочинении танца.

Дополнительная литература в фонде и в Электронной библиотеке СПбГИК:

1. Дункан А. Танец будущего / А. Дункан ; пер. с нем. под ред. Я. Мацкевича. – Москва : Заря, [1908] . – URL: http://elibrary.spbguki.ru/rsl01003748311 (дата обращения 28.06.2019).
2. Захарова О. Ю. Русский бал XVIII – начала XX века : танцы, костюмы, символика / О. Ю. Захарова. – Москва : Центрполиграф, 2010. - 448 с. : ил., нот.
3. Козловский В. Б. Эх, потанцуем! : бальный танец в Ленинграде – Петербурге. 1950-2000 годы. Итоги, состояние, прогнозы, пути улучшения / В. Б. Козловский. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Танец, 2003. – 95 с. : ил.
4. Мессерер А. М. Танец. Мысль. Время / А. М. Мессерер. – Москва : Искусство, 1990. – 265 с. : ил.
5. Методика обучения классическому танцу : учеб. пособие / СПбГИК, Фак. искусств. Каф. хореографии ; ред. З. Д. Лянгольф. - Санкт-Петербург : СПбГИК, 2015. – 139 с.
6. Методика обучения народно-сценическому танцу : учеб. пособие / СПбГИК, Фак. искусств. Каф. хореографии ; ред. З. Д. Лянгольф. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2015. – 112 с.
7. Морина Л. П. Мифологическое пространство танцевальной образности / Л. П. Морина ; Санкт-Петербург. филос. о-во. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербург. филос. о-ва, 2004. – 150 с.
8. Шубарин В. А. Джазовый танец на эстраде : учеб. пособие / В. А. Шубарин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2012]. – 235 с. : ил. ; 16 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
9. Молоствов Н. Г. Айседора Дункан : (беседа с А. Л. Волынским) / Н. Г. Молоствов. – Санкт-Петербург : типо-лит. "Печ. искусство", 1908. – URL: http://elibrary.spbguki.ru/rsl01003750762 (дата обращения 28.06.2019).
10. Сенькина И. В. Хореографический ансамбль: от классики до модерна : прогр. для дополн. образования / И .В. Сенькина, Т. Л. Лебедева ; СПбГУКИ, Фак. эстрад. искусства и худож. коммуникации ; науч. ред. Е. Л. Рыбакова. – Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2008. – URL: http://elibrary.spbguki.ru/052325 (дата обращения 28.06.2019).

Дополнительная литература в подписных Электронно-библиотечных системах:

1. Балет. Танец. Хореография . – Москва : Планета музыки, 2011. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1933 (дата обращения 09.04.2019).
2. Вац А. Б. Танцевальное искусство Китая: история и современность : монография / А. Б. Вац. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1940 (дата обращения 09.04.2019).
3. Захарова О. Ю. Балы России второй половины XIX — начала XX века / О. Ю. Захарова. – Москва : Планета музыки, 2012. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3903 (дата обращения 09.04.2019).
4. Есаулов И. Г. Народно-сценический танец : учебное пособие / И. Г. Есаулов, К. А. Есаулова. – 5-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. - URL: https://e.lanbook.com/book/115706 (дата обращения 09.04.2019).
5. Зыков А. И. Современный танец : учебное пособие / А. И. Зыков. – 4-е, стер. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. – URL: https://e.lanbook.com/book/111451(дата обращения 09.04.2019).
6. Красовская В. М. История русского балета : научное издание / В. М. Красовская. – Изд. 3, стереотипное. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1951 (дата обращения 09.04.2019).
7. Пасютинская В. М. Путешествие в мир танца / В. М. Пасютинская. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82926 (дата обращения 09.04.2019).
8. Филановская Т. А. История хореографического образования в России : учебное пособие / Т. А. Филановская. – 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. – URL: https://e.lanbook.com/book/91851 (дата обращения 09.04.2019).
9. Шкурко Т. А. Танцевально-экспрессивные методы в психологической практике: танцевальная психотерапия и танцевально-экспрессивный тренинг : учебник / Т. А. Шкурко. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2017. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312 (дата обращения 09.04.2019).
10. Шубарин В. А. Джазовый танец на эстраде / В. А. Шубарин. – Москва : Планета музыки, 2012. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3723 (дата обращения 09.04.2019).