ЦБС Центрального округа
Методико-библиографический отдел

Дайджест

12+

Давайте потанцуем!

29 апреля – Международный день танца

Новосибирск, 2019

Оглавление

Предисловие..... 2
Великие имена классического танца..... 4
Яркие краски народных танцев 9

Предисловие

Зачем люди танцуют? Кто-то хочет стать стройным и гибким, кто-то хочет показать свои способности в танце, но есть люди, которые посвятили танцу всю свою жизнь.

Танец – это самая древняя форма человеческого самовыражения. С помощью своего тела и языка движений человек не только предъявляет себя окружающим, но и сам обретает внутреннюю связь с миром духовным и эмоциональным.

Международный день танца является праздником, посвященным всем танцевальным стилям, и отмечается этот день 29 апреля. Этот праздник призван объединить все направления танца. Танец должен преодолевать все политические, этнические и культурные границы, объединять людей, позволяя говорить им на одном языке – языке танца.

Итак. 29 апреля забросьте все ваши повседневные дела и окунитесь с головой в танец. Неважно, какой он будет, быстрый хип-хоп или медленный вальс, горячая румба или страстное танго. Просто танцуйте! Двигайте телом в такт музыки, следуйте вашим желаниям. И подъем настроения вам гарантирован!

Давайте сравним два вида танцев – изысканную балетную классику и народный танец.

Игорь Александрович Моисеев – советский и российский артист балета, танцовщик, балетмейстер, хореограф, педагог, создатель и руководитель всемирно известного и созданного им «Ансамбля народного танца СССР», сравнивая эти два вида танцев, писал так[1]:

«Если классический танец восклицает: «Как красива мечта!» - то народный танец говорит нам: «Да здравствует жизнь!».

«Классический танец обладает ключом проникновения в лирический мир исполнителя. Когда балерина поднимается на пальцы, она уходит в мир лирики, мечты, выражая то, что хранится в ее сердце. Поэтому я назвал бы классический танец танцем надземным, а народный танец танцем земным».

[1] https://arzamas.academy/materials/1424

«Народный танец румянит щеки, зажигает кровь мышечной радостью. В нем таится такой заряд веселья и бодрости, который в состоянии опрокинуть все печали, заботы и страхи, нависшие над человеком наших дней. У народного танца нет служебного хореографа, он рождается из окружающей среды. И в этом его отличие от классического балета, рожденного рациональным умом».

Больше узнать о классическом и народном танце вы сможете, воспользовавшись книгами и периодическими изданиями, имеющимися в фонде Центральной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина ЦБС Центрального округа.

Дайджест «Давайте потанцуем!» поможет вам в подборе литературы. Дайджест состоит из двух глав. Первая глава «Великие имена классического танца» посвящена русскому балету и самым известным исполнителям. Во второй главе, которая называется «Яркие краски народных танцев», собрана информация о литературе, посвященной фольклорному направлению этого вида искусства.

Дайджест предназначен для широкого круга читателей. Для всех, кто интересуется историей танцевального искусства, любит танцевать или просто смотреть выступления исполнителей и коллективов на театральных подмостках и концертных площадках.

Великие имена классического танца

Классический танец – система выразительных средств хореографического искусства, основанная на тщательной разработке различных групп движений и позиций ног, рук, корпуса и головы, появилась в 17 веке. Движения стремятся к геометрической ясности. В 1-й половине 18 века с классическим танцем познакомились на русском придворном театре. Иностранные балетмейстеры воспитывали русских артистов на основе итальянской и французской школ. Самобытность русского исполнительства, соединившего достоинства различных европейских школ и вдохнувшего в него загадочную русскую душу, привела к созданию знаменитого на весь мир русского балета.

Русский балет считается самым авторитетным в мире, эталоном. Балет называют неотъемлемой частью искусства нашей страны.

Мариус Иванович Петипа (1818–1910) – французский и российский солист балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог.

Мариус Петипа стал законодателем в мире балета, определив развитие этого вида искусства на многие десятилетия вперед.

Мариус Петипа – педагог и балетмейстер, создатель классического репертуара, автор балетов «Раймонда», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Лебединое озеро». Петипа приехал из Франции в 1847 году: тогда Дирекция Императорских театров предложила ему годовой контракт, который в итоге стал бессрочным. Карьеру в России он начал как танцор, а с годами стал полновластным хозяином русского балета. За годы работы в Императорских театрах Петипа поставил около 60 спектаклей – многие из них и сегодня не выходят из репертуаров театров по всему миру.

Белова, Нина.

Мариус Петипа. Русский француз / Н. Белова // Караван историй. - 2018. - №4. - С. 174-191.

Анна Павловна (Матвеевна) Павлова (1881–1931) – русская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра в 1906–1913 годах, одна из величайших балерин XX века.

Выдающаяся балерина Анна Павлова родилась в семье, далекой от искусства. Желание танцевать появилось у нее в 8-летнем возрасте после того, как девочка увидела балетную постановку «Спящая красавица». В 10 лет Анну Павлову приняли в

Императорское театральное училище, а после его окончания – в труппу Мариинского театра.

Что любопытно, начинающую балерину не поставили в кордебалет, а сразу же стали давать ей ответственные роли в постановках. Анна Павлова танцевала под руководством нескольких балетмейстеров, но самый удачный и плодотворный тандем, оказавший основополагающее влияние на ее манеру исполнения, получился с Михаилом Фокиным.

Анна Павлова поддерживала смелые идеи балетмейстера и с готовностью соглашалась на эксперименты. Миниатюра «Умирающий лебедь», которая впоследствии стала визитной карточкой русского балета, была практически экспромтом. В этой постановке Фокин дал балерине больше свободы, позволил самостоятельно прочувствовать настроение «Лебедя», импровизировать. В одной из первых рецензий критик восхищался увиденным: «Если можно балерине на сцене подражать движениям благороднейшей из птиц, то это достигнуто: перед вами лебедь».

Бестужева-Лада , Светлана.

Анна Павлова. «Облако, парящее над землей» / С. Бестужева-Лада // Смена. - 2019. - №3. - С. 110-125.

Тамара Платоновна Карсавина (1885–1978) – русская балерина.

Она была самой красивой из балерин Мариинского театра. Поэты наперебой посвящали ей стихи, художники писали ее портреты. Она была и самой образованной, и самой обаятельной.

Солировала в Мариинском театре, входила в состав Русского балета Дягилева и часто танцевала в паре с Вацлавом Нижинским. После революции жила и работала в Великобритании.

За свою долгую жизнь она пережила много волнений и тревог, трудностей и испытаний, но навсегда запомнилась благодарным зрителям как талантливая исполнительница сложных и замысловатых трюков. Тамара Карсавина создала на сцене более десятка ярких, незабываемых образов, талантливо передавая танцем эмоции, чувства и ощущения своих персонажей.

Балерина Тамара Карсавина стала одной из самых известных русских танцовщиц за рубежом и почетным вице-президентом британской Королевской Академии танца.

Ярцева, Ольга.

Коломбина Серебряного века / О. Ярцева // Тайны и преступления. - 2014. - N 1(Февраль). - С. 50-56.

Матильда Феликсовна Кшесинская (1872–1971) – российская артистка балета и педагог польского происхождения, прима-балерина Мариинского театра, заслуженная артистка Императорских театров.

Матильда Кшесинская – не просто выдающаяся балерина, техника которой значительно превосходила способности отечественных современниц. Она – одна из самых влиятельных особ конца XIX – начала XX века.

Матильда Кшесинская танцевала в балетах Мариуса Петипа и Льва Иванова (являвшегося одним из её учителей в училище). Первые выступления Кшесинской – фея Драже в «Щелкунчике», Пахита в одноимённом балете, Одетта-Одиллия в «Лебедином озере», Никия в «Баядерке».

Ради неё поставлены только несколько балетов.

Личная жизнь Матильды Кшесинской является ещё более полной интриг, чем профессиональная деятельность балерины. Её судьба тесно переплетается с представителями династии Романовых.

В 1929 году Матильда Кшесинская открыла собственную балетную студию в Париже. Педагог Кшесинская отличалась спокойным нравом – она никогда не повышала голос на своих подопечных.

Выдающаяся балерина прожила долгую жизнь – она скончалась в возрасте 99 лет за несколько месяцев до своего столетия, 5 декабря 1971 года.

Крищенко, Антонина.

Призрачное счастье: Матильда Кшесинская / А. Крищенко // Караван историй. - 2016. - №12. - С. 174-191.

Ольга Александровна Спесивцева (1895–1991) – русская прима-балерина.

Имя Ольги Спесивцевой – одно из знаковых в истории русского балета начала XX века. Утонченная и грациозная, она сияла на сцене Мариинского театра, приковывая взгляды зрителей. Прима мастерски исполняла главные партии в балетах «Лебединое озеро» и «Жизель», «Корсар» и «Баядерка».

Ольга Спесивцева, выступавшая под творческим псевдонимом Ольга Спесива, вошла в историю мирового балета благодаря мастерскому исполнению роли Жизель. За рубежом артистку-эмигрантку, бежавшую из СССР, так и называли - «Красная Жизель».

В 1910-х годах казалось, что ее ждет великое будущее, но судьба жестока: на долю Ольги выпала борьба с туберкулезом, мучительная

эмиграция за рубеж, преследования со стороны мужа… А последние годы жизни легендарная танцовщица провела в психиатрической клинике.

Головина, Елена.

Проклятие Жизели / Е. Головина // Караван историй. - 2015. - N 10(Октябрь). - С. 164-179.

Галина Сергеевна Уланова (1910–1998) – советская артистка балета, балетмейстер и педагог.

Судьба Галины Улановой была предопределена с самого начала. Мать девочки работала балетным педагогом, поэтому Галине, даже если бы очень и хотелось, то не удалось миновать балетный станок. Годы изнурительных тренировок привели к тому, что Галина Уланова стала самой титулованной артисткой Советского Союза.

После окончания хореографического техникума в 1928 году Уланову приняли в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета. С самых первых постановок молодая балерина привлекла внимание зрителей и критиков. Уже через год Улановой доверили исполнять ведущую партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере». Одной из триумфальных ролей балерины считается Жизель. Исполняя сцену сумасшествия героини, Галина Уланова делала это настолько проникновенно и самозабвенно, что в зале не могли сдержать слез даже мужчины.

Галина Уланова достигла небывалых высот в мастерстве исполнения. Ей подражали, педагоги ведущих балетных школ мира требовали от учеников делать па «как Уланова». Прославленная балерина – единственная в мире, кому поставили памятники при жизни.

Галина Уланова танцевала на сцене вплоть до 50 лет. Она всегда была строга и требовательна к себе. Даже в преклонном возрасте балерина каждое утро начинала с занятий и весила 49 кг.

85.32
Л 89
Львов-Анохин, Борис Александрович.

Галина Уланова / Б. А. Львов-Анохин ; ред. Е. Г. Иванова. - 2-е изд., доп. - Москва : Искусство, 1984. - 350 с. : ил., цв.ил. - (Жизнь в искусстве). - (в пер.).

Прокофьева, Елена.

«Не бывает любви без мученья» / Е. Прокофьева // Биография. -2017. - №12. - С. 50-68.

Майя Михайловна Плисецкая (192–2015) – советская российская артистка балета, балетмейстер, актриса, педагог.

Майя Плисецкая – еще одна выдающаяся балерина, имя которой золотыми буквами вписано в историю русского балета. Когда будущей артистке было 12 лет, ее удочерила тетя Суламифь Мессерер. Отца Плисецкой расстреляли, а мать с маленьким братом выслали в Казахстан в лагерь для жен изменников Родины.

Тетя Плисецкой была балериной Большого театра, поэтому Майя тоже стала посещать занятия по хореографии. Девочка достигла больших успехов на этом поприще и после окончания училища была принята в труппу Большого театра.

Врожденный артистизм, выразительная пластика, феноменальные прыжки Плисецкой сделали ее примой-балериной. Майя Плисецкая исполнила ведущие партии во всей классических постановках. Особенно ей удавались трагические образы. Также балерина не боялась экспериментов в современной хореографии.

После того, как в 1990 году балерину уволили из Большого театра, она не отчаялась и продолжила давать сольные выступления. Энергия, бьющая через край, и невероятная любовь к своей профессии позволили Плисецкой дебютировать в постановке «Аве Майя» в день своего 70-летия.

Бестужева-Лада , Светлана.

«Бессмертный лебедь» / С. Бестужева-Лада // Смена. - 2018. - №8. - С. 23-35.

Ливанова, Марина.

Майя Плисецкая: железная леди на пуантах / М. Ливанова // Личности. - 2014. - N 5(Май). - С. 99-121.

Яркие краски народных танцев

Народный танец – результат коллективного творчества. Переходя от исполнителя к исполнителю, из поколения в поколение, из одной местности в другую, он обогащается, достигая в ряде случаев высокого художественного уровня, виртуозной техники. У каждого народа сложились свои танцевальные традиции, пластический язык, особая координация движений, приёмы соотношения координации с музыкой.

Многие танцы исполняются под аккомпанемент народных инструментов.

Русский танец

Русский народный танец, в зависимости от местности, исполняется по-своему. На Севере – степенно, величаво. В Центральной части – то спокойно и лирично, то живо и весело. На Юге – задорно, с удалью. Вместе с тем существуют и общие черты русского народного танца, обусловленные в немалой степени национальным характером народа. Мужской танец отличают необыкновенная жизнерадостность, юмор, размах, уважительное отношение к партнерам. Для женского танца характерны плавность, задушевность, женственность, благородство, несмотря на то, что иногда он исполняется живо и задорно.

Кольцова, Мира.

Березовый сок / М. Кольцова // Караван историй. - 2018. - №4. - С. 144-159.

Украинский танец

Украинский народный танец развивался на протяжении всей истории Украины и впитал в себя результаты многовекового становления украинской самобытности. Причем, в каждой области Украины свои особенности народного танца по темпу, шагам, прыжкам и проходкам.

Всемирно известным, без сомнения, является украинский танец гопак, он, своего рода, визитная карточка украинского танцевального искусства, и об этом танце обычно пишут: «В гопаке сосредоточена вся украинская душа».

85.3
В 19
Василенко, Ким Ефимович.
Украинский народный танец / К. Е. Василенко ; ред. Н. В. Каминская. - Москва : Искусство, 1981. - 160 с. : ил. - (Самодеятельный театр. Репертуар и методика ; вып. № 23).

Арабский танец

Сегодня арабский танец сохранил свою сокровенную сущность. Навыки его исполнения все ещё передаются по наследству от матери к дочери. Он все так же исполняется женщинами для собственного удовольствия. Более того, танцовщицы по-прежнему выступают как под открытым небом за мелочь, которую им бросает толпа, так и в домах состоятельных людей за большое вознаграждение. Танец также продолжает оставаться основой любых торжеств, особенно свадеб.

Несмотря на существующее фольклорное разнообразие, сценическое исполнение арабского танца в основном связано с египетской музыкой, аксессуарами и костюмами. Во многом это обусловлено бурным расцветом в середине XX века этого жанра именно в Египте. В результате такой «проегипетской», «проарабской» ориентации, персы, турки и народы Африки называют этот танец «арабским», и танцуют его во всех странах именно под арабскую музыку.

85.32
В 31
Верещагина, Татьяна Николаевна.
Секреты арабского танца / Т. Н. Верещагина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 160 с. - (Территория женщины). - ISBN 5-222-07147-2 (в пер.).

85.32
К 92
Купер, Лаура.
Танец живота. Шаг за шагом : пер. с англ. / Л. Купер. - Санкт-Петербург : Диля, 2005. - 144 с. : цв.ил. - ISBN 5-88503-368-4.

Латиноамериканские танцы

Страсть, энергия, чувственность – движения латиноамериканских танцев наполнены искренними эмоциями, которые выражают при помощи своих тел партнеры. Мужчина и женщина во время танца проявляют свою натуру, свои отношения, делясь с миром сокровенными, уникальными переживаниями. Невозможно найти одинаковое исполнение танцев у разных партнеров, как нереально обнаружить одинаковые отношения между людьми – в танце это все очень тонко передается.

Латиноамериканские танцы – удивительная смесь традиций индейской, африканской и испанской культур, которые воплощаются в страстных, волнующих движениях партнеров.

Долгопят, Бронислав.

Такие свободные колибри : [Танцовщицы самбы] / Б. Долгопят // Русский репортер. - 2018. - №12-13. - С. 26-33.

Миронова, Катерина.

В едином ритме / К. Миронова // Вокруг света. - 2018. - №7. - С. 34-41.

Фламенко

Фламенко – национальный испанский танец. Официальная дата рождения фламенко – 1785 год. Именно тогда Хуан Игнасио Гонсалес дель Кастильо, испанский драматург, впервые употребил слово «фламенко». Но это формальности. На самом деле история этого направления насчитывает более 10 веков, на протяжении которых культура Испании менялась и развивалась не без участия других национальностей.

Папченко, Анна.

Искусство высокого напряжения : [Фламенко] / А. Папченко // Вокруг света. - 2016. - №7(июль). – С.56-62.

Составитель: гл. библиограф Зелинская И. Б.

МКУК ЦБС Центрального округа
Методико-библиографический отдел
ул. Красный проспект, 83
Телефон: (8-383) 226-55-50, 225-47-78