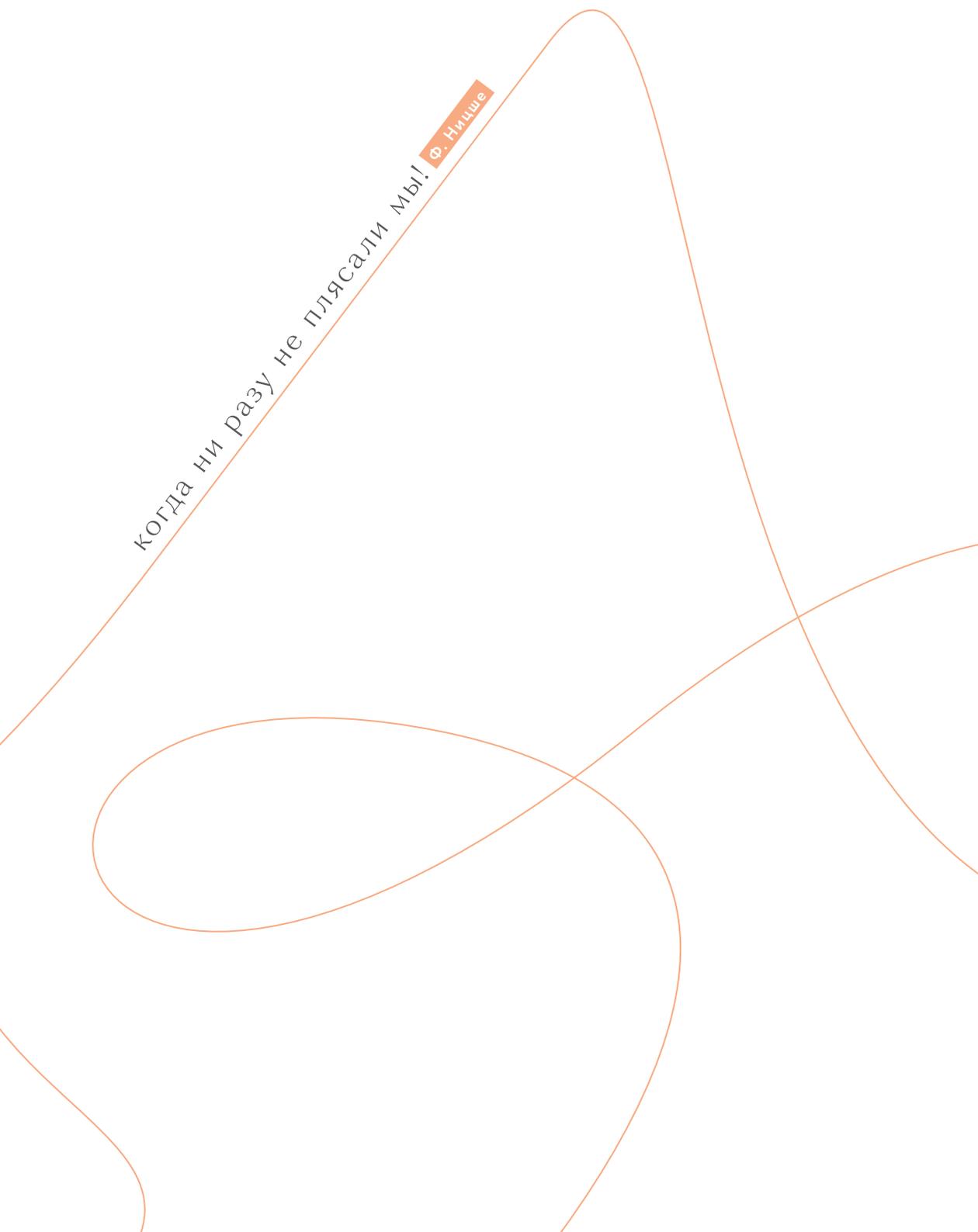

И пусть будет потерян для нас тот день,

Когда ни разу не плясали мы!

Ф. Ницше

Балеты Джерома Роббинса. Фото Евгении Пиршиной. 2015 г.

Что такое танец эссе

Хотя представление о том, что такое танец, есть у всех, дать четкое определение танца непросто. Если вы спросите об этом у так называемых экспертов, то вам расскажут о знаменитых танцовщиках, известных танцевальных спектаклях или, на худой конец, о стилях танца — модерне, контемпорари, контактной импровизации. То есть будут говорить сразу о деталях и частностях, не отвечая на вопрос о танце вообще.

В разных университетах мира уже несколько десятилетий существует дисциплина «исследование танца» (по-английски «dance studies») и учебные программы, где можно получить соответствующую специальность или даже ученую степень по «performing arts» или «performance arts» — исполнительским видам искусства, включая танец. Во Франции и Великобритании есть крупные исследовательские центры танца. В Китае и других странах существуют университетские программы по «social performance studies» — «исполнительским, или перформативным искусствам в обществе» — где в числе прочего обсуждается, как может танец помочь в социальной сфере.

В России практику, историю и теорию танца традиционно преподают в хореографических академиях и на факультетах в университетах

культуры и некоторых гуманитарных вузах. Когда-то при Академии художественных наук существовала даже Хореологическая лаборатория, где работали над созданием особой, связанной с танцем дисциплины — *хореологии*. Иными словами, танцем серьезно и профессионально занимаются и в теории, и на практике много людей.

Так что же такое танец? Наверное, самое общее определение танца — движение человека, перемещение его в пространстве под музыку или определенный ритм. И сразу возникают вопросы: какое движение? Куда перемещаться? А если двигается не все тело, а только один палец? Попробуйте пошевелить сейчас пальцем. Будет это танцем? А всей рукой? А если немного сдвинуть плечо, включить корпус и повернуть голову? Вы уже, наверное, почувствовали, как

Хореология —

наука о законах движения

в танцевальном искусстве;

среди ее создателей — Р. Лабан,

А. Сидоров и А. Ларионов.

сложно провести границу и сказать, где кончается «просто движение» и начинается «танец». Второе слово в нашем определении танца — человек. Но действительно ли танцевать может только человек? А если, например, на дорожке парка кружатся осенние листья, можно ли это назвать танцем? И, наконец, обязательно ли танец должен сопровождаться музыкой? Известно, что многие современные художники танца предпочитали один только ритм (например, любимый музыкальный инструмент *Мэри Вигман* — гонг). Стараясь сделать танец самостоятельным, независимым искусством, они пытались освободиться от музыки как от чего-то, навязанного танцу извне, или заявляли о том, что будут танцевать «музыку собственного тела». А танцовщик *Александр Сахаров*, который в начале XX века жил в Мюнхене и участвовал в художественном объединении «Синий всадник», «танцевал» абстрактные картины Василия Кандинского.

Читайте о постановках
В. Кандинского
и А. Сахарова на с. 29–30.

Итак, мы возвращаемся к тому, что формальное, претендующее на строгость определение танца дать вряд ли возможно. Однако можно

Мэри Вигман

имя

англ. Mary Wigman, первоначально Мари Вигманн, нем. Marie Wiegmann

страна

Германия

годы жизни

13 ноября 1886, Ганновер, Германская империя — 19 сентября 1973, Западный Берлин

деятельность

Танцовщица и хореограф. Создательница экспрессивного танца.

Основательница школы танца и труппы ее имени, которая существует до сих пор. Её называли «величайшей артисткой Германии». Училась у пионеров свободного танца — Эмиля Жак-Далькроза и Рудольфа Лабана.

Александр Сахаров

имя

Александр Семенович Сахаров, нем. Alexander Sakharoff (наст. фам. Цукерман)

страна

Россия, Германия, Франция, Италия

годы жизни

26 мая 1886, Мариуполь, Российская империя — 25 сентября 1963, Сиена, Италия

деятельность

Художник, танцовщик и хореограф, создатель театра танца.

попробовать ответить на вопрос, что такое танец, не прямолинейно, а через близкие понятия.

Ответ на вопрос, почему люди танцуют, связан также с меняющимся отношением к телу. На рубеже XIX и XX веков началось движение за его раскрепощение. До этого в приличном обществе о теле не принято было говорить. Если требовалось, например, упомянуть тело и его части, то вместо слова «ноги» употребляли эвфемизм «нижние конечности». А само тело прятали под одеждой многослойной, тесной и ограничивающей движения: женщины носили жесткий корсет, в котором трудно было дышать, и нижние юбки, мужчины — галстуки и высокие стоячие воротнички, в которых и голову-то трудно повернуть. А когда в театре шел, скажем, спектакль из жизни древних греков или египтян, то танцовщики, вместо того чтобы раздеться и уподобиться ходившим полунагими грекам и египтянам, надевали трико, на ткани которого были нарисованы пальцы ног. Вид босых ног, голой кожи считался неприличным, и нагота в публичных местах могла только изображаться.

Кстати, реформа одежды началась с танца, вернее, с одной американской танцовщицы (всегда есть первая ласточка, за которой потом следуют многие) — *Айседоры Дункан*. Ее иногда называют «основоположницей» или просто «бабушкой» современного танца. Но она скорее была похожа на революционерку от хореографии.

Впрочем, к ее танцевальной революции мы еще вернемся, а пока скажу, что Айседора оказала большое влияние на моду и форму одежды — не только в театре, но и в жизни. Она отказалась от корсета и на сцене, и вне ее и, сняв обувь и чулки, стала танцевать босиком. Дункан мечтала о том, что люди в будущем станут свободными, с абсолютно свободным телом, — и вернуться уже на новом этапе в Золотой век античности, когда счастливое человечество проводило время в общении с природой и пляске на зеленых лугах.

Айседора ошибалась: вернуться в Золотой век невозможно. Но она со своими единомышленниками поддержала очень важное движение, выступавшее за культуру тела. В этом движении уже участвовали создатели разных комплексов упражнений, атлеты, вегетарианцы, «натуристы», нудисты, прогрессивные врачи и физиологи, открывшие законы саморегуляции и писавшие о «мудрости тела», и многие другие. В начале XX века танец влился в это движение. Последовательницы Айседоры получили имя «босоножки». Нам сейчас кажется естественным не только ходить босиком или

имя

Айседора Дункан

Исидора Дункан, Изадора Данкан, англ. Isadora Duncan,
урожденная Дора Энджела Дункан, англ. Dora Angela Duncan

страна

США

годы жизни

27 мая 1877, Сан-Франциско, США — 14 сентября 1927, Ницца, Франция

деятельность

Американская танцовщица-новатор, основоположница свободного танца.
Разработала танцевальную систему и пластику, которую связывала с древнегреческим танцем.

Московская школа
Дункан, начало
1920-х гг.

Подростие танцовщицы
Московской школы
Дункан

Наталья Педькова
и Стефанида Руднева.
Сер. 1920-х гг.

Наталья Тиан. 1910-е гг.

- Танцы машин.
Н. Фореггер и театр
«Мастфор». 1923 г.
- Студия Веры Майя. Эюд.
Москва, 1926 г.
- Людмила Алексеева.
1910-е гг.

в босоножках и сандалиях, но и вообще заботиться о своем теле, его гигиене, думать о том, как его совершенствовать или хотя бы сохранить здоровым и в хорошей форме. Но не стоит забывать, что всем этим, включая улучшившееся здоровье и увеличившуюся (будем надеяться) продолжительность жизни, мы отчасти обязаны «новому» танцу. И так, вот уже больше века танец и здоровый образ жизни идут вместе, рука об руку. Определенно, танец — часть двигательной культуры человечества. Можно провести аналогию с визуальной культурой, с которой мы все хорошо знакомы: это те зрительные образы, которые мы производим и среди которых живем, наша рукотворная зрительная среда.

О двигательной культуре говорил *Алексей Гастев*, один из основоположников движения «за рационализацию труда», получившего популярность у нас в 1920-е годы. Двигательной культурой он называл «сумму двигательных привычек народа», набор доступных человеку «двигательных умений и навыков». Сам Гастев был высококвалифицированным рабочим на металлзаводе и имел в виду прежде всего трудовые движения. После революции в город хлынули миллионы солдат — вчерашних крестьян, — и он собирался учить их культуре движений. И не только «трудовым» движениям на заводе, но и здоровым привычкам в быту и навыкам городской жизни — правильно есть, спать, умываться, даже заниматься любовью. Тогда в советской России много говорили о создании «нового человека» — так вот, через прививание новой культуры движений вполне реально

Алексей Гастев

имя

Алексей Капитонович Гастев

страна

Россия

годы жизни

8 октября 1882, Суздаль, Российская империя — 15 апреля 1939, Коммунарка, СССР

деятельность

Русский революционер, профсоюзный деятель, поэт и писатель, теоретик научной организации труда и руководитель Центрального института труда. Член ВКП(б) с 1931 года. Один из идеологов Пролеткульта.

было его создать. Тогда же появились такие научные дисциплины, как *биомеханика* (ее рождению помог тот же Гастев), *физиология движения*, *кинезиология*. Они — каждая со своей стороны — исследовали движение как физический процесс: биомеханика — строение и функционирование двигательного аппарата, физиология — механизм мышечного утомления, координацию и регуляцию движений со стороны нервной системы, кинезиология же являла собой практическую дисциплину, приложение биомеханики и физиологии к целям терапии и совершенствованию движений. Также движение и танец изучают этнографы и антропологи: в последней трети XX века появилась особая дисциплина в науке — антропология движения и танца.

Возвращаясь к нашему вопросу об определении танца: когда антропологи столкнулись с многообразием форм и видов танца, с бесконечным диапазоном движений, которые в разных культурах относят к танцевальным, они по-другому сформулировали

этот вопрос. Они стали спрашивать: что люди делают, когда танцуют? Например, они могут совершать таким образом ритуал. Или знакомиться. Могут, если они профессиональные

Кинезиология —

научная и практическая дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявлениях.

Биомеханика —

раздел естественных наук, изучающий на основе моделей и методов механики механические свойства живых тканей, отдельных органов и систем или организма в целом, а также происходящие в них механические явления.

Физиология движения —

рассматривает двигательные акты как целостную реакцию организма на различные внешние и внутренние сигналы в неразрывной связи с регулирующей функцией центральной и вегетативной нервных систем, периферических нервов.

Читайте
о биомеханических
этюдах Вс. Мейерхольда
на с. 31.

танцовщики, зарабатывать на жизнь или участвовать в спектакле. Могут что-то праздновать, а могут — горевать (например, в архаических обрядах, где танцы были частью траурной церемонии, прощанием с усопшим).

Понятию двигательной культуры близко понятие «техники тела». Французский этнограф и социолог Марсель Мосс в 1930 году предложил так называть способы, которыми люди в разных обществах используют свое тело (примерно то же самое, что Гастев называл «двигательными привычками»). При этом Мосс, несмотря на свой этнографический интерес, приводил в пример не только какие-нибудь экзотические движения, но и «техники» современного ему тела. Он рассказывает о том, как на его глазах общепринятый прежде стиль плавания — брасс — сменился кролем. Мосс признается, что сам так и не смог перейти на кроль, у него осталась привычка глотать и выплевывать воду, как колесный пароход, — так делали все, когда он в детстве учился плавать брассом. Для того, чтобы все же разобраться, что такое танец, нам понадобится также понять, что такое режим функционирования тела. Речь идет об устойчивых привычках, стабильных повторяющихся движениях — таких, из которых и формируется двигательная культура. Так вот, в работе тела, как и в работе машины, могут быть разные «режимы», которые человек в принципе может переключать, как скорости в коробке передач. Например, тело может быть напряженным, натянутым, мускульным, рабочим, готовым сделать усилие. А может — расслабленным, отдыхающим, в состоянии спокойствия,

Вацлав Нижинский

имя

Вацлав Фомич Нижинский

страна

Россия, Франция, Великобритания

годы жизни

12 марта 1889, Киев, Российская империя — 8 апреля 1950, Лондон, Великобритания

деятельность

Выдающийся танцовщик и новатор в области балета.

Николай Фореггер

имя

Николай Михайлович Фореггер фон Грейфентурн

страна

Россия, Украина

годы жизни

6 апреля 1892, Киев, Российская империя — 8 июня 1939, Москва, СССР

деятельность

Театральный режиссер и авангардный хореограф.

Федор Лопухов

имя

Федор Васильевич Лопухов

страна

Россия

годы жизни

20 октября 1886, Санкт-Петербург, Российская империя — 28 января 1973, Ленинград, СССР

деятельность

Хореограф, один из создателей бессюжетного балета.

без чрезмерного напряжения. Хореографы давно заметили, что эти режимы можно использовать для создания у зрителя разного настроения, разного впечатления от танца. Например, ненапряженное тело фавна в балете «Послеполуденный отдых фавна» *Вацлава Нижинского* — тело мягкое, расслабленное, но готовое к усилию, как у зверя. А тела танцовщиков в «Танцах машин» *Николая Фореггера* или в балете *Федора Лопухова* «Болт» на музыку Дмитрия Шостаковича — напряженные, динамичные, «скоростные». К сожалению, хореография Федора Лопухова оказалась утеряна, но эскизы оформления остались. Хореограф Алексей Ратманский постарался восстановить дух балета «Болт», сделав в Большом театре его вольное переложение.

Читайте о постановке «Послеполуденный отдых фавна» на с. 33.

Смотрите реконструкцию «Танцев машин» на с. 35.

Читайте о постановке «Болт» на с. 35.