История бальных танцев

Термин “бальный танец” происходит от слова шар, который, в свою очередь, происходит от латинского глагола «ballare» что означает “танцевать”. В прошлом, бальный танец был словно “социальный танец” для привилегированных, превратившись в результате в “народные танцы” для различных слоёв населения и классов. Постепенно, конечно же, все эти границы стерлись. Термин «бальные» относится к парным непрофессиональным светским танцам, возникшим в средневековой Европе.

Бальные танцы в процессе эволюции очень сильно видоизменялись. Каждая последующая эпоха европейской истории — возрождение, просвещение, классицизм, романтизм — вносила новые нюансы и детали. Каждая эпоха порождала своеобразный танцевальный комплекс.

На протяжении всего европейского культурного развития в бальный танец вносились элементы самых разнообразных этнических групп и источников, а также элементы из профессионального мира танцев.

Основной «костяк» Бальных танцев XX века сложился на основе европейского танца, в который на рубеже XIX-XX веков вдохнула новую жизнь африканская и латиноамериканская музыкальная и танцевальная культура. Громадное большинство современных бальных танцев имеют африканские корни, уже хорошо замаскированные технической обработкой европейской танцевальной школы.

В 1920-е годы в Англии при Императорским обществе учителей танцев возник специальный Совет по бальным танцам. Английские специалисты стандартизировали все известные к тому времени танцы — вальс, быстрый и медленный фокстроты, танго. Так возникли конкурсные танцы, и с тех пор бальный танец подразделился на два направления — спортивный и «social dance». В 1930-1950-е годы число стандартных бальных танцев увеличилось за счет того, что к ним добавилось пять

латиноамериканских танцев в таком порядке: румба, самба, джайв, пасодобль, ча-ча-ча.

Сейчас по спортивным танцам проводятся соревнования. Сформировалось три программы: европейская, латиноамериканская и так называемая десятка, куда входят все десять танцев. Любительские чемпионаты мира проводятся под эгидой IDSF, а профессиональные — под покровительством английских танцевальных организаций. Наиболее престижными в мире продолжают оставаться английские конкурсы, в частности, UK Open.

В Соединенных Штатах Америки сохраняется своеобразный национальный вариант как некоторых бальных танцев, так и проведения соревнований по ним — «American Rhythm» (словарь терминов бальных танцев «American Smooth»).

В русский язык само слово «бал» пришло из французского и происходит от латинского «ballare», о чем было сказано в начале. Из огромного разнообразия как элитных (историко-бытовых), так и народных танцев, в группу бальных попали танцы, характеризующиеся определенными признаками.

Все бальные танцы являются парными. Пару составляют кавалер и дама, танцующие с соблюдением точек контакта. В Европейской программе этот контакт более плотный. Он сохраняется в течение всего танца. В Латиноамериканской программе контакт более свободный, чаще всего осуществляется за счет соединенных рук и иногда может как вообще теряться, так и усиливаться за счет натяжения при исполнении фигур.

Поскольку исполнение бальных танцев требует определенных навыков и тренированности, их популярность в обществе снизилась с течением времени. Появление твиста в 1960-х годах ознаменовало конец парных танцев.

Такие танцы, как вальс, танго, фокстрот и т.д. фактически перестали служить для массового развлечения. В истории бального танца начался новый виток.

- Европейские танцы (Стандарт)

В 1924 г. Имперское Общество Учителей Танцев (ISTD) взяло инициативу выработки определенных стандартов танца. Ответственным за это был назначен Комитет бальных танцев ISTD. Его членами являлись: мисс Джозефин Брэдлей, мисс Ив Таймгейт-Смит, мисс Мьюриэл Симмонс, Лисли Хамфрейс, господин Виктор Сильвестер. Все они были великими танцорами того времени. Все танцы, известные в те дни были стандартизированы, за исключением Венского вальса, поскольку тогда этот танец пользовался не очень большой популярностью в Англии. Английский вальс был единственным настоящим вальсом в то время… Венский вальс был добавлен в этот список позже.

- Медленный (английский) вальс

Предшественником этого вальса был Вальс-Бостон, привнесённый из США в 1874 г. Однако, только с 1922 г. этот танец становится таким же модным, как Танго. Пары танцевали друг возле друга совсем не так, как мы танцуем теперь (вскоре после I Мировой Войны этот вальс стал более насыщенным). В 1921 г. было решено, что основное движение должно содержать следующие элементы: шаг, еще один шаг и приставка. Когда в 1922 г. Сильвестер выиграл соревнования по английскому вальсу, его программа включала в себя только правый поворот, левый поворот и изменение направления (гораздо меньше того, что изучается новичком настоящего времени). В 1926-1927 г. вальс был значительно улучшен. Изменилось основное движение, теперь оно состояло из шага, шага в сторону и закрытия. В результате этого появилась возможность создания множества различных постановок, которые были стандартизированы Имперским Обществом Учителей Танцев (ISTD). Многие из этих композиций танцуются до сих пор.

- Танго

Танец пришёл из Южной Америки (главным образом из Аргентины), где был впервые исполнен в «Barria Las Ranas» — гетто Буэнос-Айреса. Далее он получил известность под именем

«Baile con corte» (танец с отдыхом). Денди Буэнос-Айреса изменили этот танец в два этапа. Сначала они заменили так называемый «Polka rhythm» (Полька ритм) на «Habanere rhythm» (Хабанера ритм), потом переименовали получившийся коктейль в Танго. С 1900 г. несколько любителей пробовали представить этот танец в Париже, но в виду существенных различий в темпераменте европейском и латиноамериканском, попытки успехом не увенчались. Однако, парижский преподаватель г-н Robert все же приложил немало усилий, чтобы сделать Танго популярным.

Путь Танго не был усыпан лепестками роз. Отдельные представители общества выступали против распространения этого танца. Французские епископы, например, указывали на соблазняющий и сексуальный характер Танго, подчеркивая, что люди, исполняющие его, якобы подвергаются опасности впасть в блуд и сладострастие. Пресса также приходила со странными новостями. 30 мая 1915 г. «Нью-Йорк Таймс» издал статью со следующим заголовком: «Опасность танго больше, чем немецкий империализм». В настоящее время на такие сообщения мы бы только недоумённо повели бровями.

- Медленный фокстрот

Медленный фокстрот возник намного раньше Вальса. Танец имеет множество разновидностей, которые позже, адаптированные или неадаптированные, были внесены в Вальс. Этот танец — один из наиболее естественных танцев, по которому члены жюри могут видеть, может ли пара танцевать или нет. Движения естественны и верны для нормального шага. В конце I мировой войны медленный фокстрот состоял, главным образом, из хода в три шага и медленного обхода типа спин-поворота. В конце 1918 г. возникла волна, затем ставшая известной как «джаз-ролл». В 1919 г. американец Morgan представил открытый спин-поворот, «Morgan-поворот». В 1920 г. мисс Josephine Bradley танцевала в паре с господином G.K. Anderson; они были танцорами с большими способностями, теми, кому мы обязаны многими фигурами и композициями в медленном фокстроте. Мы и сейчас

ориентируемся на неподражаемое исполнение этими замечательными танцорами таких фигур, как шаг-перо и изменение направления. Невозможно вообразить современный медленный фокстрот без этих двух элементов. С 1922 г. танец исполняется на носках стопы. Каблучные повороты ещё не были известны. Это было сделано позже господином Frank Ford, победителем «соревнований звезд». Ему мы обязаны наиболее «новыми» композициями и танцевальными элементами, которые используются до сих пор.

- Венский вальс

Для того, чтобы ответить на вопрос «Когда в истории человчества появился Венский вальс?», необходимо обратиться к XII-XIII столетиям… Где же родина Венского вальса? На первый взгляд, ответ кроется в самом названии, но не все так просто. Существует несколько версий на этот счет. Одна из них заключается в том, что танец пришёл из Баварии и первоначально назывался Немецким. Иная точка зрения изложена в Парижском журнале «La Patrie» («Отечество») 17 января 1882 г. Автор статьи (как истинный француз) убежден, что вальс был исполнен впервые в Париже в 1178 г., но имел иное название: Volta из Provence. Возможно, речь идет о танце в ритме 3/4, французском «дедушке» Венского вальса.
Первая известная мелодия Венского вальса датируется 1770 годом. Под нее уже танцевали парами в 1775 г., но потребовалось некоторое время, прежде чем танец стал широко известен. В 1813 г. господин Byron осудил вальс за нецеломудренность. В 1816 г. аналогичная реакция последовала и в английском высшем обществе. Борьба против вальса продолжалась и в 1833 г. В Книге хорошего поведения, изданной мисс Celbart для замужних леди, указанным особам не позволялось исполнять этот танец, в силу его «слишком распутного характера».

- Квик степ

В двадцатых годах многие музыкальные группы играли медленный фокстрот чересчур быстро, что вызвало некоторые недовольства, отразившиеся даже в прессе. Люди заговорили о быстром

фокстроте. «Чарльстон» также имел большое влияние на этот танец. В конечном счете быстрая версия продолжила существовать под именем, которое все мы знаем теперь как Квик степ.

- Латиноамериканские танцы (Латина)

Латиноамериканские танцы исполняются в Европе с начала XX столетия. Эти танцы берут своё происхождение в XIX веке, когда испанско-португальские, африканские и индийские музыкальные стили смешались в Америке. Пасодобль имеет корни в Испании, в то время как джайв — обычный Североамериканский танец. Из всех танцев только пять стандартизированы, и исполняются в соревнованиях: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв.

- Самба

Этот танец происходит из Африки, но адаптирован и разработан в Бразилии. Самба — южноамериканский танец, который быстро «заводит» людей. Существует много версий самбы — от Baion (провинции Bajao) до Marcha — исполняемых на карнавале в Рио-де-Жанейро. Чтобы достигнуть истинного характера самбы, танцоры должны подать её весело, флиртующе и с выразительной интерпретацией. Множество фигур и композиций, используемых в Самбе сегодня, требуют постоянных наклонных действий. Их трудно выполнять, но без этого танец утрачивает свою выразительность.

- Ча-ча-ча

Ча-ча-ча — самый новый из латиноамериканских танцев. Первоначально (в 1950-х) этот танец был замечен в танцевальных залах Америки. Он похож на Мамбо, из которого он и произошел. Вскоре после того, как появился танец Мамбо, начал развиваться и другой ритм, ставший в конечном счете наиболее известным среди латиноамериканских танцев во всем мире. Имя ему — Ча-ча-ча. Музыка медленнее чем в Мамбо, и ритм менее сложный. Интерпретация музыки ча-ча-ча должна иметь веселую, беззаботную, дерзкую, как во время вечеринки, атмосферу.

- Румба

Темнокожие рабы, доставлявшиеся в Америку, принесли с собой собственную культуру. Румба, или более правильно, Кубинская румба, стала наиболее классическим из всех Латиноамериканских танцев. В этом богатом хореографией танце будут всегда присутствовать элементы «дразнить и бежать», мужчина соблазнённый, а затем отвергнутый. Сексуальные и эротические движения девушки влекут ответные движения мужчины, который выражает через движения свою страсть и желание её. Его попытки доказать свою мужественность через физическое доминирование, терпят неудачу в конце.

- Пасодобль

Без сомнения, это испанский танец, который также обнаружен в Мексике. Если проникнуться музыкой, то можно оказаться в середине Испанской арены для корриды. Мужчина — тореадор, леди — то бык, то «capra» — красный плащ тореадора. Танец вошел в моду около 1920 г.

- Джайв

Замечательный свинговый танец, покоривший Запад в 1940-х. В то время джайв был известен как Jitterbug. На развитие этого танца оказали влияние буги-вуги, рок-н-ролл и американский свинг. Темп танца очень быстрый, т.о., спортсмены, исполняя джайв, демонстрируют публике, что даже после четырех танцев они всё ещё полны сил и энергии.