

Контрдансы: старинные и народные танцы в современном мире.

Танцы всегда были одним из наиболее массовых и востребованных видов искусства. И поэтому особенно интересно рассмотреть судьбу традиционных видов танца в наше время. Одним из таких видов являются контрдансы, известные в Европе с конца XVI века, но по случайности, практически неизвестные у нас.

Прежде чем обратиться непосредственно к теме доклада, необходимо дать краткий очерк истории этих танцев. Родиной контрдансов является Англия, где они упоминаются в документах с конца XVI века. Но формы этих танцев известны нам только с середины XVII века, когда знаменитый издатель Джон Плейфорд стал публиковать книги с описаниями танцев. К концу XVII века сформировался как доминирующий тип контрдансов в колонне - лонгвей (позже их называли англезами и экосезами), и он распространился через Англию и Францию по всей Европе и Америке. Повсеместно лонгвеи были популярны до начала XIX века (кстати, в России, при дворах Елизаветы и Екатерины II их также активно танцевали).

В первой трети XVIII в. во Франции на основе местных традиций, но под влиянием английских танцев сформировались котильоны - контрдансы на 4 пары в квадрате, имеющие жесткую структуру куплетов-припевов. Они активно танцевались по всему Старому и Новому Свету в 1760-х - 1800-х гг. (кстати, в России они были популярны еще в середине 1820-х гг.).

На рубеже XVIII и XIX веков во Франции сложились, и в 1810-х гг. распространились по всем миру кадрили - еще один вид контрдансов. Они были популярны вплоть до конца XIX века (в России, в отличие от Европы, были известны всего три-четыре танца из этой группы).

Т.о. в XVIII-XIX вв. контрдансы не были локальными, чисто национальными танцами, но объединяли культурное пространство Европы и Америки. При этом в каждой стране эти танцы принимали какие-то национальные черты, так что мы вправе говорить о «русских котильонах», «американских кадрилях» и пр.

В к. XIX-н. XX вв. на волне национального самоопределения многих стран и народов, контрдансы в том или ином виде стали снова востребованы. Во многих странах они рассматривались как «свои» танцы, выражение национальной культуры. В этом ключе их изучали, восстанавливали и преподавали Сессил Шарп в Англии, мисс Миллиган в Шотландии, Гэльская лига в Ирландии (ирландские кейли), Генри Форд и Ллойд Шоу в Америке (Square dance). Эти танцы исполнялись во всех слоях общества, часто даже

включались в школьную программу (как правило, к этому приходили в разных странах в середине XX века). Стили танцев формализовались, у них появлялись записанные правила исполнения, создавались общества, поддерживавшие распространение этих танцев и следившие за их «стилистической чистотой». В этом процессе дальше всего зашли поклонники Шотландских контрдансов: RSCDS - Королевское общество Шотландских танцев - является серьезной организацией с разветвленной структурой отделов (бранчей) по всему миру, оно не только выпускает руководства по танцам, но и разрабатывает обязательные в исполнении стандарты, проводит экзамены, имеет собственную центральную танцевальную школу, куда съезжаются танцоры со всего мира.

Но одновременно с формализацией стилей, современные контрдансы в массе своей перестали восприниматься людьми как «свои национальные танцы» - такой процесс прошел в последней четверти XX века. Молодежь стала гораздо меньше интересоваться ими, они исчезли из программ общеобразовательных учреждений и пр.

На данный момент можно констатировать следующее состояние этого вида танцев: в мире существуют несколько стилей с «национальными» названиями: например, новые английские, шотландские, американские контрдансы. Каждый из них имеет свои характерные черты, более или менее строгие правила, общества, которые занимаются развитием. Большинству стилей соответствует рекомендованный дресс-код и стиль музыкального сопровождения. Однако «национальные» черты этими стилями в массе своей утеряны: все они в почти равной мере распространены по всему миру и порой ничем, кроме названия, не связаны со страной-основательницей. Более того, к примеру, «новые английские» контрдансы более популярны в Америке, нежели чем в Англии.

В аналогичном ключе сейчас развивается и интерес к «историческим» формам контрдансов: ожидаемое точное соответствие «старинных» контрдансов их оригинальным формам волнует только немногочисленных историков. В массе своей «старинные» контрдансы и кадрили «XIX-го века» - это современные стили, замаскированные под исторические. Мистификация поддерживается музыкальным сопровождением и рекомендуемым дресс-кодом. Но сами танцы очень часто создаются в наше время, настоящие исторические варианты переписываются под интересы современных людей; идет формализация основных признаков (например, как основная ценность рассматривается схема танца - в то время как в XVIII-XIX вв. схемы были очень вариативны).

Все это позволяет говорить, что в настоящее время все контрдансы являются разновидностью современного искусства танца, адаптированной для большой массы людей, вне зависимости от их национальности, происхождения, достатка и пр., а

«национальный» или «исторический» колорит является красивым оформлением, скорее используемым для различения стилей контрдансов между собой, чем для связи с национальными корнями или танцами предшествующих эпох.

Библиография:

Colin Hume's web site <http://www.colinhume.com/index.htm> Страница Колина Хьюма - крупнейшего преподавателя и исследователя современных английских контрдансов.

The Royal Scottish Country Dance Society <http://www.rscds.org/> Официальная страница Королевского общества шотландских контрдансов.

Società di Danza <http://www.societadidanza.it/> Официальная страница общества «Società di Danza», занимающегося популяризацией танцев XIX века.

Библиография:

Colin Hume's web site <http://www.colinhume.com/index.htm> Страница Колина Хьюма - крупнейшего преподавателя и исследователя современных английских контрдансов.

The Royal Scottish Country Dance Society <http://www.rscds.org/> Официальная страница Королевского общества шотландских контрдансов.

Società di Danza <http://www.societadidanza.it/> Официальная страница общества «Società di Danza», занимающегося популяризацией танцев XIX века.

Eremina-Solenikova E.

Country dance: old and folk dance in a modern community.

Dances were already one of the most mass and popular branches of performing arts. Therefore it is very interesting to examine the modern situation with tradition dance forms. One of these forms is a country dance which was popular in Europe since the end of 16th century but accidentally this type of dance is not known in Russia.

It is necessary to look through a history of these dances before studying the main theme.

A motherland of country dances is England, where they are mentioned in different sources dating at the end of the 16th or at the beginning of the 17th centuries. But forms of country dances are known only from the middle of 17th century when famous editor and book publisher John Playford began to print books with dance descriptions. At the end of the century longways for as many as will became a dominant type of country dance (later it became the base for such dance types as contredanse angloise and ecossaise) and it spreaded through England and France to whole Europe and America. Longways were popular everywhere till the beginning of the 19th

century (by the way, they were dances very often at the court of Catherine the Great in St. Peterburg).

At the first third of the 18th century cotillions were grown in France on the base of France traditional dance but with the influence of English country dance. They were contredanse française for four pairs standing in a square set. These dances had a strict structure of couplets and chorus parts. They were often performed through the Old and New World at 1760s-1800s (in Russia they were popular till 1820s).

At the turn of 19th century in France appeared another type of countredance – quadrilles. Around 1810s quadrilles spreaded through the whole world. They were popular till the end of the 19th century (in Russia as opposed to the Europe only 3 or 4 dances of this kind were known). Thus during 18th-19th centuries country dances were not a local national kind of dances, but they united the European cultural space. However in each country these dances received few national features, so we can talk about “Russian cotillions”, “American quadrilles” etc.

At the turn of 20th century on the wave of national self-identification many countries returned to the country dances of this or the other kind. Many countries viewed them as “their” style of dancing, as a national culture expression. In this way country dances were studied, reconstructed and taught in England by Cecil Sharp, in Scotland by Jean Milligan, in Ireland by Gaelic League, in U.S. by Henry Ford and Lloyd Shaw (Square dance). These dances were performed by all social classes. Frequently they were even included in the education program in schools (usually countries did this in the middle of 20th century). Dance styles attained formal shape, they received written rules of performing. Special societies were formed that worked on spreading these dances and still keeping their “stylistic purity”. The longest way in this process went admirers of the Scottish country dances: RSCDS – the Royal Scottish Country Dance Society – is a serious organization with many branches all over the world. It does not only provide dancing manuals, but also develops mandatory standards, holds exams, conducts the main dancing school, visited by dancers from across the globe.

In the last quarter of 20th century in parallel to the formalization of the styles more and more people stopped thinking about contemporary contry dances as about their “own national dances”. The interest between youngsters dropped, the modern country dances were removed from school programs, etc.

Currently we can ascertain the following state of this kind of dances: across the world there are several country dance styles with “national” names, like New English, Scottish, American. Each of them has distinctive traits, more or less strong rules, developing societies. Most of the styles has a recommended dress code and music style. However “national” traits are more or less lost: they are spread all over the world and sometimes has nothing in common with the founding

country except the name. Moreover, for example “New English” country dances are more popular in America compared to England.

The said applies more or less to the “historical” forms of country dances: the expected exact match between “historical” country dance and their original forms concerns only few historians. En masse “historical” country dances and “19th century” quadrilles are in reality a contemporary style dances, disguised as historical ones. This mystification is supported by the musical accompaniment and recommended dress code. These dances are frequently created nowadays, original historical dances are rewritten to better suite the interests of contemporary people. There is an ongoing process of formalization of the dance (e.g. frequently the scheme of the dance is considered as the main value – however in 18th – 19th centuries schemes allowed lots of variations).

All aforesaid allows us to say that now all country dances are a part of contemporary dancing arts, adapted for big amount of people with no dependency on their nationality, ancestry, fortune, etc. “National” or “historical” flavour is a beautiful setting frequently used to distinguish country dance styles rather than to link with their national roots or dances from the foretime.