

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества «Восход»
городского округа Самара

**Работа на тему:
«Формы и стили испанского танца».**

Выполнила:
Педагог дополнительного образования
Севостьянова Ю.А.

Самара 2023

Содержание

Введение

1 Глава. Становление и развитие испанской танцевальной культуры.

1.1 История возникновения и развитие испанского танца

1.2 Характерные особенности испанского танца

1.3 Национальные танцы Испании как отражение национального характера страны

2 Глава. Формы и стили испанского танца.

2.1 Формы и стили испанских народных танцев

2.2 Индивидуализация в исполнении танца фламенко

2.3 Зарождение и развитие классического испанского танца

2.4 Современный стиль танца в Испании

Заключение

Список использованной литературы

Введение.

Танцевальная культура различных народов имеет свои национальные, характерные для их страны особенности. Искусство исполнения испанского танца существует с древних времен, еще когда этот полуостров был известен как страна Иберия. Танец был любимым развлечением как в народе, так и при дворе, он входил во все театральные представления. Испанский танец отличается исключительным ритмическим богатством, эмоциональностью, разнообразием форм. Этим объясняется его широкое распространение во всех странах.

Выбранная тема «Стили испанского танца: их сходства и различия» актуальна, это связано с тем, что на данный период испанский танец широко распространен во всех странах, в том числе и в России, и поэтому хотелось бы выяснить, достоверно ли отражается национальная культура и дух народа в танцах, исполняемых в наше время. Очень важным является всестороннее изучение танца как с хореографической точки зрения, так и в качестве историко-этнографического источника для определения социальных отношений между людьми, эстетического уровня создателей и исполнителей танцев.

Объект изучения: процесс формирования танцевальной культуры Испании.

Предмет изучения: методы освоения стилей испанских танцев.

Цель: раскрыть национальные особенности испанской танцевальной культуры.

В трудах Фомина А.С. Александрова В., Ф.Альбайсин, В. Марреро достаточно подробно описана история развития испанского танца, а также характерные особенности испанской танцевальной культуры.

1 Глава. Становление и развитие испанской танцевальной культуры.

1.1 История возникновения и развитие испанского танца.

Искусство испанского танца известно с древних времен. Сохранились танцевальные формы, которые встречались в эпоху эллинизма. Драматический пасодобль, пламенный фламенко известны как танцы, относящиеся к языческим празднованиям, танцы имеют историю, которая является столь же динамической как шумное прошлое страны. В течение тысяч лет, Испания, полуостров, окруженный водным путем на трех сторонах, была известна миру как Иберия. Его первые жители были древними племенами, которые создали их собственные культурные тождества, и установили индивидуальные государства политических, религиозных и социальных структур. Этнические танцы этих наследственных племен вносят свой вклад в существующую культуру Испании. Среди 17 автономных сообществ Испании, Страна Басков, Галисия продолжают существовать и выполнять их народные танцы. Иностранные влияния в испанском танце включают музыку и танец Кельтов, которые жили в Иберии приблизительно 500 до н.э.; мавров, которые занимали страну в течение 700 лет, начиная с 711 г. нашей эры, мавры оставили значительный след в развитии испанского танца, согласно Робину Риолди, автору "европейских Танцев; Ирландия, Польша и Испания." После кастильского завоевания Испании, прибыли Gitano (цыгане) Пакистана и Индии, и еврейские иммигранты. Сегодня, народ и этнические танцы этих древних народов и влияния более новых иммигрантских культур создают многогранный мир испанского танца. Каждый танец имеет свою энергетику, настрой, особенности исполнения, связанные с историей создания. Танец был любимым развлечением как в народе, так и при дворе, он входил во все театральные представления. В средние века возникла "мореска" (музыкально-танцевальная сценка), которая с конца 15 в. стала известна в Европе. Танцы вводились в постановки пьес Лопе де Вега, П. Кальдерона и др. Сарабанда, в 15—16 вв. исполнявшаяся перед началом комедий, и чакона, известная в И. с 16 в., превратились во Франции в 17—18 вв. в придворные танцы, вводились в балеты композитором Ж. Б. Люлли. С начала 19 в. испанские танцы стали занимать всё более видное место в балетных спектаклях Западной Европы. Многие испанские танцовщики и целые труппы выезжали за пределы страны, некоторые побывали и в России. Переработанные в манере классического балета испанские танцы вводили в постановки А. Сен-Леон, М. И. Петипа. В спектаклях 20 в. (у М. М. Фокина, отчасти А. А. Горского) испанские танцы были более стилизованы. Современные балетмейстеры приближают их к народным танцам. В театрах стали появляться балеты, построенные исключительно на испанских танцах: «Арагонская хота» на музыку М. И. Глинки, балетмейстер Фокин (1916), «Треуголка» на музыку де Фальи, балетмейстер Л. Ф. Мясин (1919), многочисленные постановки балетов на музыку «Испанского каприччио» Н. А. Римского-Корсакова и «Болеро» М. Равеля и др. Музыкальные обработки испанского танца имеются у К. В. Глюка, В. А. Моцарта, Э. Гранадоса, Э. Ф. Направника и др. Максимилиан Волошин в начале XX века писал: "Испания танцует всегда, танцует везде. Она танцует обрядовые танцы на похоронах ; она танцует в Севильском соборе пред алтарем; танцует на баррикадах и пред смертной казнью; танцует днем и ночью...".

1.2 Характерные особенности испанского танца.

Испанский танец отличается исключительным ритмическим богатством, эмоциональностью, разнообразием форм. Этим объясняется его широкое распространение во всех странах.

В основе испанских танцев работа над ритмом, сложно выстроенные ритмически дроби ногами, комбинирование ритмов ногами и руками, и конечно же этот знаменитый испанский взгляд.

Характерной чертой танца фламенко традиционно считается "сапатеадо" - отбивание ритма каблуками, ритмичный барабанный звук ударов каблуком и подошвой ботинка по полу. В начале существования танца фламенко сапатеадо исполнялось только танцорами-мужчинами. Так как такая техника исполнения требует затрат немалой физической силы, сапатеадо долго ассоциировалось с мужественностью. Для женского танца были более характерны плавные движения рук, запястий и плеч. Сейчас различие между женским и мужским танцем не так ярко, хотя движения рук, гибкость и плавность по-прежнему отличают танец женщины. Танец основывается на точных и выразительных движениях рук и кистей, головы и корпуса; на красноречивой игре глаз и ударах сапатеадо (ритмические постукивания, удары каблуком или ступнёй по подмосткам), хлопках, поворотах, вращении, покачивание бёдрами, сдержанной игре юбки... В технике сапатеадо применяется огромное количество ударов и шагов, которые оживляют танец вместе с другими элементами танца.

Например, для создания острого ритма используется удар носком, держа пятку приподнятой. Для создания приглушенного звука применяют удары передней частью ступни – всеми пальцами. Существуют и другие разновидности ударов – глухой удар всей ступнёй, сухой удар каблуком и так называемый удар «метёлка», когда носок скользит как мятник, не касаясь каблуком пола.

Еще в дохристианскую эру для испанских танцев были характерны сложные шаги, движения бедрами и использование кастаньет из ракушек, так называемых *crótalos*. Яркость, чувственность и сложный ритмический рисунок иберийских танцев были дополнены заимствованиями из мавританской культуры и в полной мере проявились в XV веке с появлением цыганских племен. Следы сильного влияния восточной культуры сохранились в народных танцах и стали органичной частью культуры Испании. Ранние испанские танцы были основаны на темах волшебства и на религиозных ритуалах, празднующих природу и сезоны. Например, Galicians танцуют с мечами вокруг полюсов, чтобы праздновать приход весны, согласно Rinaldi. Sorigin Dantza Страны Басков - танец ведьм, напоминающих дни языческого вероисповедания. Сардана - народный танец Каталонии. Люди держатся за руки и танцуют в кругу очень маленькими шагами с поднятыми руками. Больше людей присоединяется, чтобы сделать круг больше.

В Галисии, традиция танца и музыки имеет кельтское происхождение, и труба Galician - самый популярный инструмент. Пары танцуют в кругах, с одной парой, представляющей шаги для остальной части танцоров, чтобы следовать.

Баски известны боевыми танцами, в которых два конкурирующих танцора исполняют танец с мечами или палками. Танец украшен захватывающими прыжками исполнителей. Баски также наслаждаются открытыми танцами в кругу, исполняемыми мужчинами и женщинами, держащимися за руки, или присоединенными носовыми платками, что позволяет балеринам выполнять запутанные шаги.

1.3 Национальные танцы Испании как отражение национального характера страны.

Национальные танцы неразрывно связаны с особенностью национального характера любого народа. Недаром еще Лев Николаевич Толстой писал: "в танце душа народа". Отсюда можно сделать вывод: для того, чтобы разгадать душу какого - либо народа, достаточно лишь подробно ознакомиться с его национальным танцем.

Любовь к танцам - национальное пристрастие испанцев, одна из любимых форм выражения своих чувств. В Испании танцуют и поют везде: на полях и в городах, на площадях и в переулках, в садах и тавернах, а иногда даже в соборах. Нельзя говорить об испанских танцах в целом, так как фольклор каждой провинции необычайно своеобразен и неповторим. Так, например, северо - испанские баски мужественно - суровы и архаичны, кастильцы же сдержанно - напряженны, арагонцы, напротив, заразительно - веселые и прямолинейные, но особенной страстностью отличаются танцы юга Испании - Андалусии и Мурсии. Но были и такие танцы, которые являлись едиными для всей страны. К числу таких танцев относился прежде всего танец фанданго. Он является национальным мотивом Испании. Музыка фанданго имела огромную власть над душой и сердцем каждого истинного испанца, словно искра воспламеняла она их сердца. Начиная танец медленно, но постепенно ускорялся. Одни танцоры вооружались кастаньетами, другие просто прищелкивали пальцами, женщины отбивали такт каблуками под звук гитар и скрипок. Фанданго танцуется в три па, быстро, подобно вихрю, очень характерно и темпераментно. Классический фанданго представлял собой парный танец, построенный на игре партнеров, в которой запрещены любые касания, на споре, состязании, состоящем в приближении и удалении танцующих друг от друга, здесь большую роль играет выразительность глаз и жестов. Рассмотрим другой национальный танец - болеро. Этот танец появился лишь в конце XVI века и был придуман Себастьяном Сересо (знаменитым балетмейстером в царствование Карла III). Болеро является своеобразным испанским балетом, медленно, но неотступно утверждающим свои позиции в канонах классического танца. Говорили, что "фанданго воспламеняет, а болеро опьяняет". Конечно же, говоря об испанских характерных национальных танцах, нельзя не упомянуть знаменитое фламенко. Он является скорее не танцем, а целой группой танцев. Фламенко произошел из южной провинции Испании, Андалусии. До сих пор не удается точно определить значение слова "фламенко". Существует множество версий, наиболее целесообразна - "фламенко" произошло от латинского слова "*flamma*" (огонь), так как танец носит поистине "огненный" характер; первоначально являлся ритуальным и восходил ко времени культа огня. Интересна также версия, что это слово произошло из названия птицы фламинго, так как костюмы танцоров подчеркивают стройность фигуры, а также причудливость движений этой экзотической птицы. Сам танец очень своеобразен, в нем мы не встретим ни следа пантомимы, ни конкретной театральной жестикуляции. "Байлаор" (танцор фламенко) мог танцевать один, что подчеркивало его независимость от мира. Все чувства, характерные для коллективного танца, байлаор выражал самостоятельно. Вообще одиночный танец подразумевал под собой немое коллективное действо. Байлаор же соревнуется в этом танце с самим собой, - отсюда и возникает удивительная выразительность и страстность танца, глубокие чувства и душевная работа. Особое значение при исполнении всех танцев фламенко придается движениям рук, которые представляли собой язык танца. Недаром еще Овидий говорил: "если голос есть - пой, если мягкие руки - пляши". Руки женщин во фламенко - гибкие, выразительные, чуткие; пальцы находятся в постоянном движении. У мужчин, напротив, движения рук строгие, возвышенные, с четкой пластикой; они рассекают воздух как удар меча.

На основе описания основных танцев Испании можно выявить три главные составляющие испанского танца: гордая постановка корпуса, напоминающая матадора,

гибкие и выразительные изгибы рук танцовщиц и сапатеадо (дробный стук каблучков танцующих). Все это как нельзя лучше характеризует национальную душу испанского народа, необычайно страстного, выразительного, эмоционального, горячего и темпераментного.

2 Глава. Формы и стили испанского танца.

2.1 Формы и стили испанских народных танцев.

Испанские танцы знамениты во всем мире. Танцы для испанцев являются любимым развлечением. Очень известна во всей Европе музыкально-танцевальная сценка под названием "мореска". Танцы являлись неотъемлемой частью постановки таких пьес, как Лопе де Вега и П. Кальдерона. Такие представления с танцами, как лирические сарсуэлы и комедийные тонадиллы, начали свое распространение в XVII-XVIII вв. В XIX в. Стали возникать новые формы испанского танца. К ним относятся севильяна, танго и хабанера, занесенная с Кубы.

Испанские танцы принято подразделять на четыре группы (стиля):

1. народные
2. фламенко
3. классические
4. современные (20 в.).

Самую обширную группу составляют народные танцы различных провинций. Среди них сольные, парные, групповые, круговые, которые исчисляются сотнями, имеют каждый своё музыкальное сопровождение.

Народные танцы Испании разнообразны и названия их происходят от названий провинций, где эти танцы были популярны. Родины большинства народных танцев – Андалусия: здесь исполнялись малагуэнья, ронденья, гранадина, генетически связанные с наиболее популярным танцем фанданго; сегидилья - парный танец, сопровождающийся игрой кастаньет или гитары; качуча - сольный женский танец и др. Популярная в Галисии альборада исполняется под звуки рожка или свирели и тамбурина. Непременная часть ежегодных деревенских празднеств - традиционные танцы басков (с кинжалами, кубками). Ярким примером народного танца испанцев является «Хота». Испанская Хота появилась в 1700-ых годах и является национальным народным танцем Арагона, региона в Испании. Это - быстрый испанский танец в 3/8 такта. "Арагонская Хота" является самой старой из всех стилей хоты и считается, что она происходит от древних гимнов, которые в те времена означали танец, а также песню. Похороны и процессии также предоставляли возможности для танца, Хота, например, часто выполняется в процессии сопровождения мертвого в последний путь. Во время процессии La Virgen del Pilar Хота исполняется всеми присутствующими. Стихи в импровизированных двустихиях не всегда имеют истинный стихотворный метр, однако, они полны чувств и очень популярны среди народа. Они восполняют потерю слога или двух в одной линии, добавляя его к следующему, или просто хлопают в ладоши вместо того, чтобы продолжить декламировать стих, в сопровождение протяжного звука гитары, или издают звуки ногами. Арагонцы гордятся своим танцем, и говорят, что симпатичная девочка, танцующая Хоту, посылает стрелу в каждое сердце, каждым своим движением.

- Хота Алканьис (Alcaniz) относительно быстрый танец с приветствиями, скачками и прыжками, с батудас или ударами ног во время подскакивания

- Хота Албалате (Albalate) подобна Хота из Алканьиса, но танцуется намного медленнее и не предполагает такого большого количества движений, как у Хоты Алканьис
- Хота из Каланды и Андорры также подобны по стилю, но намного более величественны и начинаются медленнее, набирая скорость в валенсийском танцевальном стиле
- Хота Уэска исполняется не с такой скоростью, как Хота из Сарагосы, но очень энергична, также стоит отметить, что в ней прослеживается французское влияние: танцевальные па и некоторые забавные шаги
- Хота из Сарагосы является самой популярной и самой известной из всех разновидностей Хоты. Этот танец намного более разнообразен, чем другие и значительно изменяется, периодически изменяются скорость, шаги и фигуры, и иногда подъем ног; преклонение колен; руки во время танца не используются
- Хота де ла вендимиа является 'танцем винного урожая' из Реал Суидад, в Испании. Гитара, бандурриа и ударные инструменты могут сопровождать танец

2.2 Индивидуализация в исполнении танца фламенко.

Хотя существует множество теорий, обещающих объяснить значение слова фламенко, большинство из них все же не имеет достаточных свидетельств, чтобы доказать свою правоту. Одной из самых распространенных теорий является версия, согласно которой, слово фламенко переводится как испанское название фламандских солдат, которые охраняли Испано-бельгийские территории. Эти солдаты были известны своей уверенностью в себе, особым стилем одежды и показной гордостью, все эти качества также присущи характеру цыган. Фактически, в настоящее время термин "фламенко" синонимичен испанскому жаргонному слову "gitano" (цыган). Любое обсуждение испанских цыган было бы невозможно без рассмотрения Фламенко, который, как считают сами цыгане, является выражением их души. В последние несколько лет популярность фламенко растет не только в Испании, но и во всем мире. Фламенко называют не только цыганским, испанским, но и арабским танцем. На самом деле Фламенко – это непревзойденный творческий сплав художественных танцевальных форм всех народов, проживавших в Испании в течение всей ее истории. Родиной фламенко является юго-западная Андалусия. Он стал известен только в последней трети XVIII в., хотя начало его истории надо отнести, вероятно, к XV в., когда цыганские племена из северной Индии добрались до Испании. Родившись в цыганской среде, фламенко стал музыкой нижних социальных слоев населения, к которым, кроме цыган, относились другие этнические меньшинства и живущие в ужасающей нищете сельскохозяйственные рабочие. Происхождение этого слова точно не установлено и имеет разные версии; впервые название фламенко в современном музыкальном смысле относится к XVIII веку. Само же народное искусство фламенко, в котором центральное место занимает песня (канте), возникло в XV в. в результате слияния самых различных культур на Иберийском полуострове. Большинство современных фламенкологов сходятся в мнении, что танец фламенко – потомок древнеиндийских танцев. Фламенко действительно продолжает сохранять сходство с индийской танцевальной культурой, несмотря на то, что множество ее элементов, связанных с мимикой и движениями глаз, уже не использует. В начале зарождения фламенко танцоры, особенно женщины, больше внимания уделяли верхней части туловища и движениям рук: это соответствовало индийской Bharata Natya, где танец особенно ориентирован на руки и мимику. Кроме того, в Индии было такое направление, как Kathuk - танец в исполнении мужчин и женщин, который характеризовался очень сложной работой ног, похожей на сапатеадо фламенко. Эти танцы достигли Испании в 500-250 гг. до нашей эры, когда индийские

танцоры, прибывшие в Испанию через порт Гадир, известный сегодня как Кадис (Cádiz), развлекать королевскую знать. Почти через 1000 лет пришли мавры, а также цыгане, которые привезли с собой танцевальные стили из Пакистана и Персии, это существенно обогатило уже существующие андалузские стили. Многие теоретики считают, что отсутствие работы ног в первоначальных образцах фламенко было связано с запретом для мусульманских женщин показывать ноги. Таким образом, сапатеадо не существовало в женском фламенко до начала 20 века. 16 век, когда мавры, евреи и цыгане подвергались гонениям и были вынуждены, со своими богатейшими танцевальными традициями, уходить в подполье, считается началом формирования фламенко как направления. Стиль танцев, который мы видим сегодня, значительно изменился с тех времен.

Ключевые ценности фламенко: 1. Индивидуализм. Самодостаточность. В традиционном фламенко жесты не имеют символического или повествовательного значения, они предназначены для выражения чувства. Фламенко – одиночный народный танец. Это само по себе уникально, потому что изначально танец возникает как коллективное действо. Если есть коллектив, то танцор может показать противостояние противнику, любовь к женщине и другие жизненные ситуации в диалоге с другими танцорами («перепляс» в народных танцах, любовный диалог с условной возлюбленной и т.д.), в таком случае танец сюжетен. В индивидуалистичном фламенко эмоции и коллизии не могут быть показаны как сюжеты, они реализуются в самой пластике танцора, в том, как двигаются руки, как наклоняется корпус и т.д., например, вместо того чтобы бороться с танцором, играющим роль противника, как это было бы в других народных танцах, байлаор борется с самим собой, преодолевает невидимые препятствия. Именно поэтому пластика фламенко, быть может, более выразительна, многогранна и имеет больше возможностей, чем любой другой вид танца. Фламенко для своего выражения не требует внешних объектов – оно идет внутрь человеческой души.

2. Борьба и сила. В искусстве фламенко много протеста, может быть, потому что исторически это «танец угнетенных народов» (см. раздел «История фламенко»), может, по другой причине. Тело двигается так, как будто постоянно преодолевает сопротивление невидимого врага. И чем сильнее враг, тем мощнее танец. Ускорение темпа, резкие окончания движений, сапатеадо, быстрые движения рук и корпуса, ритмические хлопки руками, - все это энергетика силы и борьбы. И эта ипостась фламенко способствует выходу гнева, агрессии, раздражения.

3. Гордость и свобода быть собой. Необходимое условие для того, чтобы красиво танцевать фламенко – абсолютное принятие себя таким, какой есть, без каких-либо условий; умение выразить и утвердить себя в любой точке времени и пространства. Именно поэтому для фламенко нет плохой фигуры или возрастного ценза. Напротив, полнота, большие бедра и зрелый возраст для фламенко – скорее плюсы, а не минусы. «Мужское» и «женское» фламенко. Характерной чертой танца фламенко традиционно считается "сапатеадо" - отбивание ритма каблуками, ритмичный барабанный звук ударов каблуком и подошвой ботинка по полу. В начале существования танца фламенко сапатеадо исполнялось только танцорами-мужчинами. Поскольку такая техника исполнения требует затрат немалой физической силы, сапатеадо долго ассоциировалось с мужественностью. Для женского танца были более характерны плавные непрерывные движения рук, запястий и плеч. Однако в XX веке разница между «мужским» и «женским» фламенко практически исчезла, поскольку женщины тоже стали исполнять сапатеадо. Женский танец отличается от мужских плавных изгибов рук и движениями кистями, пальцами, которые сравнивают с раскрывающимся и закрывающимся веером (floreo, флорео). Движения рук танцора-мужчины, более сдержанные и строгие. Помимо сапатеадо танцоры используют "питос" (прищелкивания пальцами), "пальмас" (ритмичные хлопки скрещенными ладонями).

Героиня фламенко. Женственность в искусстве фламенко особая, это не восточная женственность для мужчины - слишком уж самодостаточна. Да, здесь есть восточные плавные изгибы рук, но они не по-восточному сильны; выписывая флорео, они продолжают сопротивляться незримому врагу. Скорее не изгибы – изломы рук. Да, здесь много двигаются бедра, есть кокетливые движения плечами, но это далеко не рафинированная, девичья эротичность, привычная европейскому глазу. Женщина здесь остается женщиной до последнего, лишённая только одной особенности, характерной для прекрасной половины, - слабости. Отсюда и кокетство – не кокетство, а шаманство; и сексуальность - не сексуальность, а гордость за свою принадлежность к женскому полу и к земному, плодоносящему началу.

Герой фламенко. Фламенко обладает мужской энергетикой: сила, страсть, борьба, самодостаточность, индивидуализм – все эти ценности фламенко традиционно считаются мужскими. Поэтому фламенко особенно психологически достоверно получается именно у мужчин-байлаоров. Герой фламенко – далеко не распахнутый наружу, добрый простой парень, как в русских народных танцах. Он сложен, сдержан, благороден. В отточенных, не допускающих ничего лишнего, движениях байлаоров – подчеркнутая мужественность, воинственность и даже суровость. И даже в позитивных, праздничного характера танцах (тангос, булериас, alegrías и др.) всегда найдется место драме и войне.

Даже когда мужчина и женщина танцуют фламенко вдвоем, они почти не касаются друг друга. Каждый из них – отдельная единица, самодостаточная личность. Они пристально смотрят друг в друга в глаза, иногда неясно – любовники это или враги; но ни он, ни она не посмотрят друг на друга снизу-вверх или сверху вниз.

Изначально фламенко – сольный, одиночный танец. Но с появлением кафе *cantantes* стали формироваться и получили широкое распространение танцевальные коллективы, и сегодня многие из лучших танцоров фламенко имеют свои собственные группы. Такие группы могут иметь до двадцати танцоров. Когда такое количество человек танцует на сцене, это может быть иметь катастрофические последствия, если нет синхронности и хореография нестандартна.

Изначально фламенко – сольный, одиночный танец. Но с появлением кафе *cantantes* стали формироваться и получили широкое распространение танцевальные коллективы, и сегодня многие из лучших танцоров фламенко имеют свои собственные группы.

Такие группы могут иметь до двадцати танцоров. Когда такое количество человек танцует на сцене, это может быть иметь катастрофические последствия, если нет синхронности и хореография нестандартна. на сцене, это может быть иметь катастрофические последствия, если нет синхронности и хореография нестандартна. Фламенко, вопреки общепринятому мнению, это не один танец. Под этим широким названием объединены многие испанские танцы, среди которых можно назвать, фарруку, гарротин, булерию, alegrías. Испанское название «*baile flamenco, cuadro flamenco*» в переводе означает фламандский танец, фламандскую картину, что явно не соответствует бурному и страстному характеру танца.

Как бы то ни было, для всех испанских танцев характерна одна общая черта: исключительная страстность и зажигательность, которая никого не в силах оставить равнодушными.

В традиционном фламенко руки не должны быть заняты никакими предметами и должны быть свободными для движений во время танца. Именно потому что кастаньеты ограничивают выразительность флорео, возможности движений рук, они не характерны для чистого фламенко. На самом деле кастаньеты использовались сначала только в испанском классическом танце и традиционных андалусийских танцах, исполняемых сразу несколькими танцовщицами, но не в традиционном фламенко. Однако из-за одобрения аудитории теперь кастаньеты - неотъемлемая часть любого "шоу фламенко".

Основные элементы танца фламенко.

Сапатеадо

Ритм в танце фламенко в основном поддерживается отбиванием дроби в сапатеадо. В технике исполнения сапатеадо применяется огромное количество ударов и шагов. Например, для создания острого ритма используется удар носком, пятка при этом приподнята. Для создания приглушенного звука применяют удар передней частью ступни — всеми пальцами.

Первый проходящий шаг во фламенко шаги и повороты ничего не символизируют, но каждое движение должно передавать состояние твоей души. Например, первый проходящий шаг выполняется достаточно медленно: приподними согнутую в колене ногу и задержишься в этом положении на секунду и только потом опусти.

Вуэльта Поворот на месте, напоминающий "скручивания". Руки раскинуты как два крыла, максимально прогнута поясницу и "подкручено" тело опущенной вниз рукой. Скрестив ноги и выполняется полный поворот вокруг своей оси на носках. Чтобы не потерять равновесие, смотреть в одну точку в самом начале движения и после того, как сделан полный поворот.

Второй проходящий шаг более стремительный. Ты не просто идешь вперед, а словно бросаешь вызов кантаору (танцовщику) или демонстрируешь независимый и свободлюбивый характер. Приподнимая слегка согнутую ногу, исполняется движение руками. Затем то же движение другой ногой, и опять работают руки. Держать спину ровно!

Выпад

Своеобразная "точка" в рисунке танца. Надо слегка подпрыгнуть и опуститься на полусогнутую ногу, перенеся на нее центр тяжести. Вторая нога при этом элегантно вытягивается в сторону. Корпус прогнут, руки поднимаются и максимально отводятся назад.

Движение руками

Во фламенко руки работают очень активно. Они отбивают ритм, создают особый рисунок танца. Например, питео (щелканье пальцами) придает танцу грациозность, а палмас (хлопки в ладоши) добавляют азарта. Флорео (поворот кисти вокруг своей оси на 360 градусов с раскрытием) напоминает распускающийся цветок. Это движение просто завораживает.

2.3 Зарождение и развитие классического испанского танца.

Разработка и регламентация национальных танцев привела к образованию к концу 18 в. испанского классического танца, которому обучают в школах: болеро, сегидилья из Ла-Манчи, малагуэнья, хота из Валенсии, андалусийские петенерас, оле, панадерос и др. С начала 19 в. испанские танцы стали занимать всё более видное место в балетных спектаклях Западной Европы. В театрах стали появляться балеты, построенные исключительно на испанских танцах: "Арагонская хота" на музыку М. И. Глинки, балетмейстер Фокин (1916), "Треуголка" на музыку де Фальи, балетмейстер Л. Ф. Мясин (1919), многочисленные постановки балетов на музыку "Испанского каприччио" Н. А. Римского-Корсакова и "Болеро" М. Равеля и др. Музыкальные обработки испанского танца имеются у К. В. Глюка, В. А. Моцарта, Э. Гранадоса, Э. Ф. Направника и др. В 1807 г. была создана Академия театрального танца, появились трактаты о танце, учебники. Однако к концу XIX в. наступил период упадка этого танца - он академизировался, перестал развиваться.

Переработанные в манере классического балета испанские танцы вводили в постановки А. Сен-Леон, М. И. Петипа. В спектаклях XX в. (у М. М. Фокина, отчасти А. А. Горского) испанские танцы были более стилизованы. Современные балетмейстеры приближают их к народным танцам. В театрах стали появляться балеты, построенные исключительно на испанских танцах.

Наиболее известные из испанских классических танцев: болеро, малагуэна, севильяна, петенера, панадерос, хота арагонеса. Они связаны твердыми правилами и условностями, в них мало места импровизациям, большинство танцев сопровождается игрой на кастаньетах. К примеру, танец болеро, включает в себя глассады, бризе, антраша, ассамбле и другие классические танцевальные движения. Классический тип этого испанского танца был создан испанским танцовщиком Себастьяно Сересо около 1780 года. Хотя он всегда был трехдольным, доли это в разное время по-разному дробились: три равные доли в первом такте (три четверти, если выразиться профессиональным музыкальным языком), затем на сильную долю следующего такта остановка (четверть с точкой) и три короткие ноты (восьмые). Один из ритмических вариантов болеро: первый такт дробится на короткие ноты; в таком случае их шесть (восьмые), причем, вместо первой ноты пауза. Второй такт такой же, как в первом варианте. Впоследствии дробление становится еще более мелким.

Темп классического болеро умеренный, даже сдержанный. Движение полно внутренней

силы и страсти. Танцуется такое болеро под аккомпанемент гитары и барабана, а сами танцующие отбивают на кастаньетах дополнительно сложные ритмические фигуры, сплетающиеся в необычайно прихотливый узор. Известно много разновидностей болеро, характерных для разных областей Испании. Болеро писал Бетховен (обработка болеро входит в его цикл «Песни разных народов»). Этот танец включен в такие оперы и балеты: «Слепые из Толедо» (Мегюль), «Прециоза» (Вебер), «Черное домино» и «Немая из Португи» (Обер), «Бенвенуто Челлини» (Берлиоз), «Лебединое озеро» (Чайковский) и «Коппелия» (Делиб). Глинка использовал болеро в «Победитель» и «О, дева чудная моя». Шопен написал фортепианную пьесу, которая называется «Болеро». Не смотря на многочисленное использование болеро в европейской музыке, наиболее известен «Болеро» Равеля. В 3 действии балета «Лебединое озеро» исполняется испанский танец. Испанский танец выдержан в характерном ритме «болеро», подчеркнутым звонким щелканьем кастаньет.

Большинство танцевальных движений испанского сценического танца имеет народное происхождение. Но, пожалуй, ни один из национальных танцев не подвергся на сцене такой переработки в стиле классического танца, как испанский.

2.4 Современный стиль танца в Испании.

Обновление испанского танца началось в 1920-х гг. и привело к созданию нового современного стиля. Танцовщица Архентина (А. Мерсе) первая стала сочетать формы классического и народного танца, использовала музыку И. Альбениса, М. де Фальи, создавала спектакли средствами национального танца ("Любовь-волшебница" и "Треуголка" на музыку де Фальи). В 1928 она создала группу, в программе которой были нар. танцы и одноактные балеты в её постановке ("Любовь-волшебница", 1928, и др.). Среди исполнителей - П. Имперо и В. Эскудеро. Успешное выступление труппы в Париже стимулировало исп. композиторов писать музыку для балета ("Контрабандисты" Эспла, 1934, "Хуэрга" Баутисты, "Ла Ромерия де лос Корнудос" Пирталуга, "Коррида де ферия" Бакрассы). Балетное искусство становилось популярным в Испании. Архентина пост. также "Испанское капричио" на муз. Римского-Корсакова и "Болеро". Танцовщица П. Лопес продолжила деятельность Архентины, создав спектакль "Консерто де Аранхуэс" Родриго. Среди других хореографов и танцовщиков - Мариемма, Х. Греко, Х. Магринья, Х. Удаэта, Х. Тена и др. В 1953 Антонио (А. Руис Солер) организовал труппу, в которой пост. на основе синтеза исп. и европ. классич. танцев "Гвадалквивир" на муз. Руиса (по произв. Ф. Гарсии Лорки), сюиту "Арагонская хота" на муз. де Фальи, "Гойески" на муз. Гранадоса, "Треуголка", "Любовь-волшебница", в 1966 - ревю "Таверна быков" (в 1966 труппа гастролировала в СССР). В 70-е гг. Антонио ставил хореографич. сюиты, основанные на кастильских, арагонских, галисийских, валенсианских и, конечно, андалусских ритмах, на муз. Альбениса, Гранадоса, Х. Турины, А. Солера. Среди др. его пост. - "Эльсеговиано эскиво" М. Сальвадора, "Испанская рапсодия" Альбениса - Альфтера, "Хугандо аль торо" Альфтера. Архентине принадлежит заслуга возрождения и популяризации испанского народного танца. Ее исполнение отличалось острым драматизмом, ярким юмором, большой лирической выразительностью, она одна из первых испанских танцовщиц, использовавших технику классического танца для создания сценической формы народного танца.

Заключение.

У каждой национальной культуры есть свои плоды: духовные обретения и открытия, свои драмы и трагедии, свое видение мира. Свое будущее каждый народ сегодня связывает с национальной культурой. Национальные танцы неразрывно связаны с особенностью национального характера любого народа. Национальные танцы испанцев представляет собой сложную систему.

Нельзя говорить об испанских танцах в целом, так как фольклор каждой провинции необычайно своеобразен и неповторим. Каждый танец имеет свою энергетику, настрой, особенности исполнения, связанные с историей создания. Ранние испанские танцы были основаны на темах волшебства и на религиозных ритуалах, празднующих природу и сезоны. Танец был любимым развлечением, как в народе, так и при дворе, он входил во все театральные представления. Но были и такие танцы, которые являлись едиными для всей страны. К числу таких танцев относился прежде всего танец фанданго. Он является национальным мотивом Испании. Музыка фанданго имела огромную власть над душой и сердцем каждого истинного испанца.

Конечно же, говоря об испанских характерных национальных танцах, мы не можем не упомянуть знаменитое фламенко. Он является скорее не танцем, а целой группой танцев. Особое значение при исполнении всех танцев фламенко придается движениям рук, которые представляли собой язык танца. Руки женщин во фламенко - гибкие, выразительные, чуткие; пальцы находятся в постоянном движении. У мужчин, напротив, движения рук строгие, возвышенные, с четкой пластикой; они рассекают воздух как удар меча.

На основе описания основных танцев Испании можно выявить три главные составляющие испанского танца: гордая постановка корпуса, напоминающая матадора, гибкие и выразительные изгибы рук танцовщиц и сапатеадо (дробный стук каблуков танцующих). Все это как нельзя лучше характеризует национальную душу испанского народа, необычайно страстного, выразительного, эмоционального, горячего и темпераментного.

У танца, как ни у какого другого вида искусства, есть качества, способствовавшие быстрому и полному освоению жизненно необходимых навыков: в форме жестов и телодвижений человек за короткое время, успевал передать эти навыки более ярко и эмоционально, нежели любым иным способом. Народный танец - это танец, созданный этносом и распространенный в быту, обладающий этническими особенностями, проявляющимися в характере, координации движений, в музыкально-ритмической и метрической структуре танца, манере его исполнения.

Испанский танец принято разделять на народные, фламенко, классические и современные, но каждый из них может передать выразительность, эмоциональность и темпераментность присущую испанскому народу. Как бы то ни было, для всех испанских танцев характерна одна общая черта: исключительная страстность и зажигательность, которая никого не в силах оставить равнодушными.

Список использованной литературы.

1. Александров В., Испанские народные танцы, Л., 1959
2. Фомин А.С. Понятие "танец" и его структура. СПб., 1991. С. 60-74.
3. Альфонсо Пунг Клараунт и Флора Альбайсин М.,1984. «История развития танца Фламенко».
- 4.Энциклопедия балета Н.Ю. Ванхакен М., Ис-во 1984г.
5. Висенто Марреро «Тайна Испании в испанском танце» 1975г.
- 6.Лусия Кьевро «Искусство Фламенко». 1985г.