

Н. Н. Вашкевич

ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИИ ВСЕХ ВЕКОВ И НАРОДОВ



- В 23 Вашкевич Н. Н.** История хореографии всех веков и народов : учебное пособие / Н. Н. Вашкевич. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2023. — 192 с. : ил. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-507-46730-3 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-4495-2569-7 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

В книге Н. Н. Вашкевича (1876–1937) «История хореографии всех веков и народов» рассказывается о многовековой истории одного из древнейших искусств — танца, со временем сложившегося в классический балет. Свое видение театра будущего автор излагает в сочинении «Дионисово действо современности», которое также включено в настоящее издание.

Книга может быть полезна студентам театральных учебных заведений, а также всем интересующимся историей искусства.

УДК 793
ББК 85.32

- В 23 Vashkevich N. N.** History of the choreography of all ages and nations : textbook / N. N. Vashkevich. — 9th edition, ster. — Saint-Petersburg : Lan : THE PLANET OF MUSIC, 2023. — 192 pages : ill. — Text : direct.

The book “History of the choreography of all ages and nations” written by N. N. Vashkevich (1876–1937) reveals a long history of one of the oldest arts, a dance, in time developed into the classic ballet. An essay “Dionysiac modern play” about the author’s view on the future of the theatre is also included.

This book will be helpful for students of theatre colleges and universities and also for all interested in the history of arts.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСТОРИЯ ХОРЕОГРАФИИ ВСЕХ ВЕКОВ И НАРОДОВ

Балет и судьба. Творческий путь Николая Вашкевича	3
Предисловие.....	7
Источники.....	12
Вступление.....	15
ГЛАВА I	
Хореография древнейших культур.....	25
Священная пляска	28
Деление религиозных плясок.....	31
Параллель с современными танцами.....	32
Китай	33
Техника	35

Египет.....	37
Астральная пляска Зодиака	38
Озирис и другие божества.....	39
Пляска Аписа	39
Обрядовые пляски	40
Праздник Вечности	42
Массовые танцы (по барельефам и рисункам гробниц II, IV и V династий)	42
Техника	47
Индия	51
Евреи	53
Исторические моменты плясок (по Библии)....	55
Ассиро-Вавилония	58

ГЛАВА II

Античная хореография..... 61

I. Греция.....	61
Деление плясок (по Платону)	65
Значение плясок.....	68
Общие замечания	69
Техника	73
Особенности античной хореографии.....	76
Пляски ансамблей.....	79
Культовые пляски	87
Сельскохозяйственные пляски.....	96
Пляски других культов	97
Мистерии Диониса	98

Пляска менад	101
Элевсинские мистерии	104
Орфеизм	106
Другие мистические культы	107
Общие замечания	108
Обрядовые пляски	108
Погребальные танцы	111
Увеселительные танцы	112
Пиррические пляски	116
Гимнопедия и Эпоплея	116
Калобризмос и другие	117
Костюмы при греческих плясках и танцах	118
Сценические танцы	121
Правила сценических движений	125
Техника танцев хора	126
Молитвенные жесты и другие	128
II. Рим	129
Танцы в римском театре и мимы	134
Пантомима	137
Балет	138
Кордебалет	139
Балеты в императорское время	142
Маскарады	143
Положение танцев в Риме	144
Техника и виды танцев	144
Число балетных трупп и вкусы публики	147
Оргиастические культы Рима	149

ГЛАВА III

Айседора Дункан и античные

принципы ее плясок	151
Творчество Айседоры Дункан	156
Принципы Айседоры Дункан	160
Школа ее	162
Правила движений.....	164
Режим в ее школе	167

ДИОНИСОВО ДЕЙСТВО СОВРЕМЕННОСТИ.

ЭСКИЗ О СЛИЯНИИ ИСКУССТВ

Вступление.....	171
О театре будущего	173



ВСТУПЛЕНИЕ

Ритм — высшее выражение порядка человеческого духа — внедряется в него при посредстве движений тела, и только при посредстве пляски можно познать ритм.

Платон

Инстинкт пляски заложен в природе всех живых существ, населяющих землю.

«Пляска рождается непосредственно от естественной реакции мышц и у животных в первоначальной форме качания или скачков более или менее ритмичных, — говорит Е. Верон («L'Esthétique»). — Это можно наблюдать в некоторых прыжках лошадей, но особенно в маршах и контрмаршах, которые исполняют некоторые птицы вокруг своих самок, сопровождая их поклонами и ритмичным воркованием».



Ж.-Б. Карпо. «Танец» (Париж, 1869)

«В Северной Америке, — говорит Дарвин, — большие общества одного вида тетеревов (*Tetras phasianelles*) собираются каждое утро, в период ухаживания, на выбранное заранее место, и здесь бегают в кружок по площадке около пятнадцати футов в поперечнике, так что земля вытаптывается догола. При этом «токовании» птицы принимают самые странные позы, бегая кругом, одни направо, другие налево.

В Парагвае существуют птицы ржанки, которые в четном числе слетаются на известное место и размещаются парами. Тогда один из самцов начинает насвистывать ритмически нечто, довольно схожее с маршем, т. е. в две четверти. Остальные в это время проделывают фигуры, похожие на нашу кадрили».

Далее великий естествоиспытатель говорит о журавлях, которые, хлопая ритмично крыльями, качают головой, переминаются с ноги на ногу, как бы делая балансé, с удивительной грацией.

Платон же говорит, что «молодое животное не может оставаться спокойным; оно прыгает, бегаёт с видимым удовольствием, как бы желая растратить в этих, на вид ненужных

и беспорядочных движениях избыток молодых сил. Человек в своей пляске повинуется той же потребности».

На низшей ступени своей — в детстве — человек «разряжает скопившуюся в организме энергию в ритмических движениях своих игр». В период первых проблесков мысли (т. е. в середине первого года) у ребенка являются выразительные движения, т. е. мимика первых переживаний, радости, горя, удивления и пр. Радость у ребенка инстинктивно выражается жестами, мимикой лица и прыжками, в которых нетрудно проследить некоторую ритмичность. Чувство радости более других чувств свойственно нормальному организму, и доказано научно, что это чувство наиболее способствует физиологическим отправлениям, как усиленному обмену веществ, дыханию, кровообращению и пр., и обратно, нормально совершающиеся физиологические процессы организма вызывают радостное чувство.

Пляска соединяет в себе духовное с физическим началом, — душа выражает ею свою радость, тело выливает в ней свою энергию.

Итак, пляска является продуктом «рефлективного влияния чувствительных нервов на

мускулы», и внутренняя цель, которую преследует пляска, — выразить телом движения души.

Эволюции тела в пляске сводятся к следующим: движения, т. е. позы и жесты, — мимика и передвижения тела в пространстве. Но чтобы эволюции эти составили пляску, они должны быть подчинены общему ритму, соединяющему их в целое, т. е. в пляску.

Способность, или вернее, потребность ритмировать заложена в физике не только человека, но и животного. Ритм — это один из инстинктов всего живущего и основной закон движений вселенной. Потребность ритмировать движения рождается из простого удобства, из желания экономно расходовать свою энергию, так как, наблюдая за собой, мы замечаем, что движения гораздо меньше утомляют нас, если они ритмичны; так, например, мы можем пройти без усталости большее расстояние, если шаги наши будут равномерны, т. е. ритмичны.

Из желания усилить выразительность пляски произошло соединение ее с пением, декламацией и музыкой (позднейшими искусствами), и до сих пор народные пляски

сопровождаются пением, дающим ритм. Характерен в данном случае библейский рассказ о происхождении музыки из ритмичных движений — ударов, которые делал один из потомков Каина молотом по наковальне и которые навели на мысль его брата, Жубала, составить из них музыкальные тона и последовательность их принять за ритм.

Итак, несколько эволюций тела, соединенных общим ритмом и выражающих некоторое настроение, можно назвать уже пляской, и такова была пляска первобытного человека.

Кроме удовлетворения естественной потребности тела — гимнастической, в пляске заложено изобразительное или подражательное, т. е. мимическое начало. Желание подражать тому или другому явлению природы, движению человека или животного могло быть в первичной пляске бессознательным, рефлексорным, но с ростом интеллекта оно является уже сознательным, обдуманым, и в плясках дикарей подражательная способность свидетельствует о большой наблюдательности и изобретательности мимических приемов.

Технические средства первичной пляски — прыжки, топотание ногами, махание руками,

гримасы и прыжковые движения, соединенные общим ритмом и мыслью.

Поводы к пляскам у первобытных народов и сюжеты этих плясок давались самой жизнью, в которой все выдающееся моменты ознаменовывались плясками. Молитва божеству, урожай плодов, военный поход и победа, охота и пр. непременно сопровождалась плясками, обыкновенно массовыми. До сих пор у диких народов существуют первобытные пляски, и они занимают в их жизни то же важное место, какое занимали и у народов древности. В этих диких плясках еще можно ясно видеть первичную цель пляски, заключающуюся в потребности растратить скопившуюся энергию.

Так, у австралийцев есть массовая пляска Корробори, исполняемая при свете зажженных костров в лунную ночь. Она состоит из самых невероятных прыжков, топанья ногами, перегибов корпуса под пение и хлопанье в ладоши. Ряды пляшущих, доходящих до полного изнеможения, сменяются в течение целой ночи новыми и новыми, пока все не упадут от усталости.

Например, военные пляски, новозеландских индейцев, исполняются с дикими ритмичными

криками под звон оружия, со страшными гримасами, с прыжками, и доводят участвующих сначала до высшего напряжения, а затем до полного упадка сил. Они же заменяют у первобытных народов просто военные упражнения или маневры. У индейцев же можно найти образцы первобытных чисто мимических плясок, как пляски, подражающие прыжкам кенгуру, беганию страусов, бизонов, охоте на них и пр.

Выражая высшие проявления духа, пляска является средством молитвы и богослужения и играет очень важную роль в жизни древних народов.

Отвечая физическим и эстетическим стремлением, пляска играет большую роль и в половом подборе. Она является прямым или косвенным средством привлечения внимания полов друг к другу. По мере удаления от своих древнейших прототипов, пляска все более и более принимает характер эротический, льстящий чувственности. В целях сильнейшего воздействия на чувственность пляска делается все сложнее, положению тела придаются все более и более изощренные в сторону чувственности ракурсы; самые сюжеты плясок изображают ухаживание и другие фазы любовного чувства.

Теперешние национальные пляски европейских народов почти все превратились исключительно в эротические пляски.

Что касается древних плясок мимического характера, исполнявшихся иногда в своеобразных костюмах и подобии масок, то они дали, без сомнения, начало нашему балету.



ГЛАВА I

ХОРЕОГРАФИЯ ДРЕВНЕЙШИХ КУЛЬТУР

Искусство пляски древнее всех видов искусств, потому что первоисточник пляски есть жест, а жест есть самый простой, а потому и первый способ, которым воспользовался перворожденный человек для выражения своих душевных и физических переживаний.

Это первый дар, который открыл в себе человек.

Безмерно радуясь своему существованию, своей привилегии в природе, еще не понятой, таинственной и враждебной, человек начинает вдумываться в причины своего бытия и природы вокруг себя, и первая его мысль, первый ответ самому себе — это Бог, первое чувство его — благодарность Ему и страх.

В примитивном своем обиходе первозданный человек удовлетворяется простейшими жестами, и эту первую жестикуляцию, этот единственный способ общения друг с другом, он употребляет для первой благодарственной молитвы божеству.

Своими несколькими жестами он сначала старается изобразить возможно полнее и нагляднее божество таким, каким оно представляется его светлomu, простому воображению. В его распоряжении всего несколько жестов: жест еды, питья, утверждения, отрицания, жест гнева, радости, страха, жест величины — и всеми этими жестами он определяет божество, потому что оно представляется для него: великим, как пространство неба и земли, затем дающим ему пищу и питье, гневно-страшным, как гроза, радостным, как солнечное утро... Далее он просит это изображенное им божество быть милосердным к нему...

И вот первый человек, может быть еще немой, впервые мимирует перед своим богом.

Его движения и действия далеко не имеют целями красоту, они и не самоценны, они — просто средство как-нибудь, без какого-либо определенного замысла подражать виденным

явлениям или изобразить самого себя во власти их. Он просто изображает, как падает от страха при ударах грома, как улыбается солнцу, как пьет и ест, широко размахивает руками, чтобы показать величину пространства. Мимический жест и в позднейшие эпохи древности долго оставался единственным способом молитвы, потому что жест нагляднее, удобнее и эластичнее, чем какой-либо другой способ выражает переживания. Мимическая молитва — это молитва всем телом и потому наиболее полная.

Быстро усложнявшиеся самосознание и культура, а с нею и богопонимание, скоро потребовали новых и новых форм для выражения новых определений.

Перед божеством исповедовались более сложные интимные переживания, которые не умещались в первобытной отрывочной жестикуляции. Жестов стало больше, и явилось желание связать их между собой. Возникшая вслед за жестом музыка, идея которой родилась из подражания пению птиц, журчанию воды и другим естественным явлениям природы, стала соединяться с жестом, а жесты, в свою очередь, уподобляясь музыке, становились слитными, принимая общий ритм; характер

отрывочной несвязанности мимических актов молитвы утрачивается, и мимика входит во вторую, уже историческую стадию, — и является священная пляска.

СВЯЩЕННАЯ ПЛЯСКА

Характер природы, а от природы — характер расы, — вот главные факторы, в зависимости от которых складываются религия и богопонимание, а следовательно и пляска, служащая молитвенным актом. Природа бесплодной, вечно страдающей от солнца пустыни с опрокинутым ночью звездным небом могла породить только созерцательную «религию звезд», с медленным, строгим, как их движение, ритуалом богослужения. Природа богатая и щедрая, под радостным благодатным солнцем рождала религию радостную, обоготворяющую прежде всего солнце и его свет, землю, дающую изобильные плоды, которые радостно собирались, и тут молитвенная пляска не могла не быть быстрой, с массой движений. Природа севера, скованная льдами или страдающая от гроз, ветров, диких зверей, с серым небом и небогатой растительностью, — эта грустная природа дала религию сумрачных божеств, религию страха перед